

Schéma d'Orientation pour le Développement des Arts de la Rue et de l'Espace Public en Nouvelle-Aquitaine

Rencontres territoriales - mai 2023

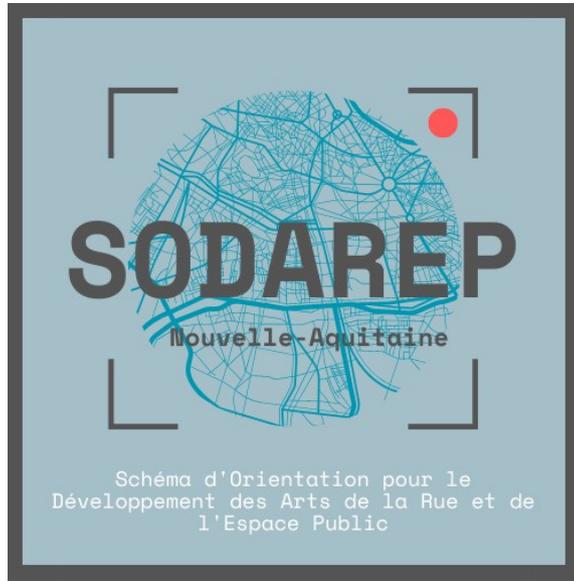
Démarche mise en œuvre par la fédération Grand'Rue

soutenue par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, et la Région Nouvelle-Aquitaine,

*avec la participation du Département de la Gironde
De L'A agence culturelle de Nouvelle-Aquitaine et OARA*

Rencontres territoriales - mai 2023

Programme

Matin - 10h00 à 12h30

- Présentation de la démarche Sodarep en Nouvelle Aquitaine
- Temps d'interconnaissance entre les participant.es
- Partage et enrichissement des premiers constats

Pause buffet de 12h30 à 13h30

Après-midi - 13h30 à 16h30

- Travaux en sous-groupes sur les thématiques identifiées
- Modalités d'organisation pour la suite (groupes de travail, communication, calendrier, ...)

Présentation du SODAREP

Une méthode, un processus de concertation pour la **coconstruction** de politiques publiques, la **structuration** et la **coopération** entre acteurs

2 enjeux d'intérêt général

1. La création, la diversité des œuvres et des initiatives dans le respect des droits culturels
2. Un développement territorial cohérent et équitable

Quelques principes

- **Une démarche horizontale** associant les services de l'État, les collectivités territoriales et les acteur.trice.s, dans un dialogue non hiérarchisé.
- **Une démarche progressive et ascendante**, au plus proche des territoires, qui s'inscrit dans la durée, et tient compte des disponibilités limitées, et des mobilités contraintes.
- Une attention forte à la **diversité** des participant.es, en instaurant un climat de **bienveillance** et de **respect**, et en cultivant **l'intentionnalité** de contribuer à ce qui fait intérêt général

Les effets possibles d'un SODAREP

- **Identification des acteurs et des activités qui contribue à rompre l'isolement**, par le recensement, la prise de contact, la mise en relation, la prise en compte...
- **Connaissance du territoire dans sa diversité et ses spécificités** par les travaux d'observation
- **Interconnaissance** entre acteurs, artistes, associations, institutions, services de collectivités et de l'État...
- **Structuration territoriale** par la mise en réseau, l'élargissement des réseaux existants
- **Développement de coopérations** nouvelles entre acteurs (collaborations, actions diverses...) et **de mise en commun de moyens**
- **Renforcement et/ou adaptation des aides publiques** : moyens nouveaux, adaptation de dispositifs existants...
- **Evolution des projets de structures ou de groupements** en fonction des enjeux révélés par la démarche de concertation, projets de territoires, coopérations renforcées...
- **Développement des solidarités** par du partage, des appuis aux structures en difficultés...

Objectifs du SODAREP

Répondre aux enjeux locaux : porter des analyses débattues entre acteurs qui permettent d'identifier des finalités d'intérêt général, voire de service public

Observer et comprendre (les acteurs et les territoires) : provoquer de l'interconnaissance entre les participant.es, poser et réfléchir collectivement les sujets, confronter les points de vue, améliorer la connaissance collective (enjeux, lois...) > **vers une lecture commune du territoire...**

Réfléchir et concevoir afin de dégager des chantiers, des travaux et des pistes d'actions, des propositions d'évolution des politiques publiques > **pour un diagnostic partagé et des priorités de développement...**

Proposer et mettre en œuvre des actions de coopération, des mutualisations, des dispositifs de soutien, générer des complémentarités > **par des expérimentations et des propositions...**

Évaluer le processus mis en œuvre (les actions, les effets...) afin d'actualiser les priorités et d'ajuster la suite du processus s'inscrivant dans le temps long.

Objectifs opérationnels en Nouvelle-Aquitaine

Organiser la concertation territoriale sur différents territoires afin de

1. Réaliser un état des lieux participatif des arts de la rue

2. Articuler les concertations territoriales à l'échelle régionale

3. Élaborer des propositions d'actions en coopération, de structuration et de politiques publiques

4. Engager des expérimentations d'actions et de nouveaux dispositifs

Une approche par bassins

Démarche initiée par Grand'Rue, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelles-Aquitaine avec la participation du Département de la Gironde, et des agences culturelles L'A et OARA

Une approche par bassins – objectif 6 territoires :

Amorce avec 2 premiers territoires au printemps 2023

- ➔ « Vienne – Nord Deux-Sèvres » (VNDS)
- ➔ « Sud Gironde – Nord Landes » (SGNL)

Elargissement à 2 autres territoires à l'automne 2023

- ➔ « Haute-Vienne – Creuse » (HVC)
- ➔ « Sud Landes / Pyrénées Atlantiques » (SLPA)

2 autres territoires à déterminer à partir de début 2024

Les étapes de mise en œuvre en Nouvelle-Aquitaine

1. Amorcer les processus territoriaux

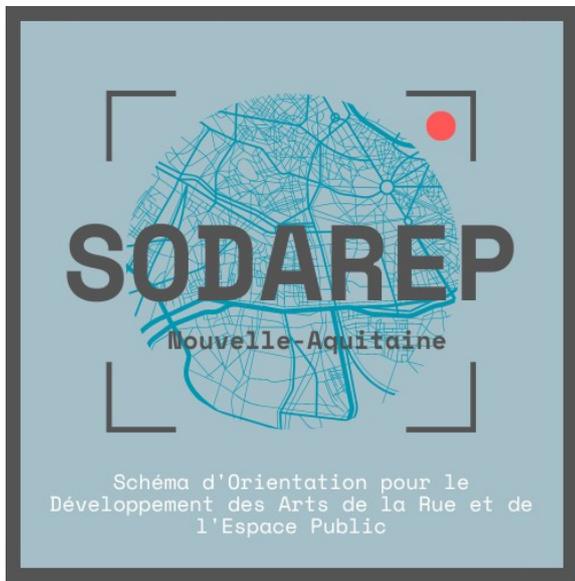
- Identifier et mobiliser les acteurs par territoires (toutes les personnes concernées et intéressées - acteur.trice.s, collectivités, artistes, institutions, établissements...)
- Réaliser des entretiens qualitatifs afin d'enrichir les constats (une 20aine)
- Lancer les processus sur chaque territoire de façon indépendante/autonome

2. Concerter sur chaque territoire

- Mettre en œuvre les travaux de concertations territoriales : réunion de groupes de travail, rencontres thématiques... pour l'approfondissement des sujets, l'élaboration de propositions, voire l'expérimentation d'actions
- Se réunir en temps pléniers par territoire pour partager les avancées et construire la suite

3. Capitaliser au niveau régional

- Partager les résultats des travaux au niveau régional (comité de pilotage, rencontre régionale)
- Organiser des temps de réflexion au niveau régional sur des thématiques transversales (transitions, liberté sous contrainte, emploi-formation...)
- Réitérer les allers-retours entre territorial/régional à un rythme annuel

Rencontres territoriales - mai 2023

Tour de présentation

1 minute par personne

- Nom
- Structure
- Implantation (ville)
- Activité(s) (compagnie, diffuseur...)
- Attente du SODAREP ?
- Enjeu ou problématique particulière ?

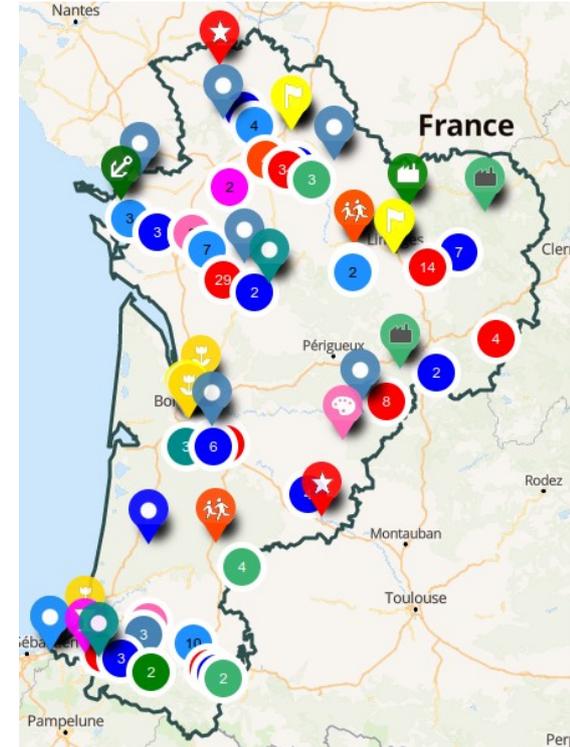
Rencontres territoriales - mai 2023

Recensements et Premières observations

En Nouvelle-Aquitaine

Une présence importante des arts de la rue et de l'espace public en région Nouvelle-Aquitaine

- **175 compagnies** faisant uniquement ou en partie des spectacles en espace public
- **75 festivals** de tailles très diverses, orientés vers les arts de la rue (exclusivement ou en partie)
- **Une vingtaine de lieux d'accueil**, aux moyens dédiés à la production disparates (de la simple mise à disposition d'un espace de travail, à la coproduction)
- **Quelques lieux dédiés aux arts de la rue** (CNAREP Sur le Pont, Graine de Rue, Lacaze aux Sotises...)
- *Recensement et identification des arts visuels à compléter...*
- Plusieurs réseaux imbriqués : **Grand'Rue** (80 membres), les **Fabriques Réunies** (5 membres), le **Réseau 535** (88 structures), **Fédération Taula** (spectacle vivant - Pays Basque), **Astre** (arts visuels), réseau naissant marionnette...
- **Une région très étendue** qui rend difficile l'interconnaissance au sein d'un même secteur
- **Des réalités territoriales contrastées** (rural, urbain, côte, montagne...)
- **Un contexte conjoncturel en tension** (crise COVID, plan vigipirate, canicules, inflation...)

Vienne – Nord des Deux-Sèvres

Un maillage de communes rurales autour de villes centres
avec des fragilités sociales plus marquées au nord et sud des départements

Des collectivités fortement impliquées :

Poitiers / Grand-Poitiers, Rouillé...

Parthenay, Bressuire (scène territoriale), Pougne-Hérissou, Thouars...

Territoire plutôt favorable aux arts de la rue et de l'espace public

La présence d'associations historiques et militantes

Un nombre important de compagnies (48)

Une diversité de festival (20)

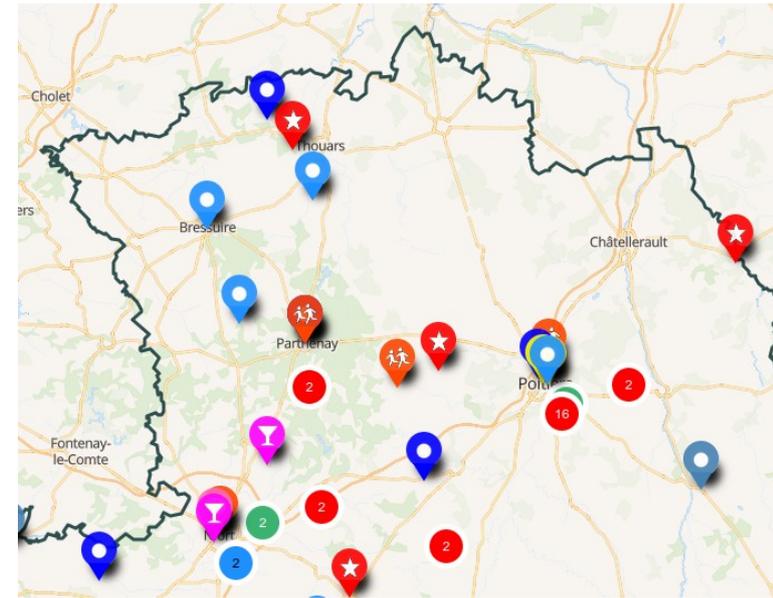
Quelques lieux d'accueil en résidence/création (5)

Un faible nombre d'acteurs des arts visuels identifiés (quelques lieux et collectifs)

> des développements à plusieurs vitesses (rural, urbain)

> des enjeux sociaux qui incitent à travailler avec les centres socioculturels (CSC) et autres acteurs de l'éducation populaire... où les arts de la rue sont reconnus comme des vecteurs pertinents

> des enjeux territoriaux, d'aménagement du territoire, de mobilité, d'itinérance, avec des attentes d'événementiel et de développement de l'action culturelle (EAC)

Recensement - Vienne

3 lieux de résidence / fabrique :

- Blaiserie (centre socioculturel)
- Zo Prod (la Boyauderie)
- Les Usines (Ligugé)
- ...

14 festivals et diffuseurs :

- A L'ouest (La Blaiserie - Poitiers)
- Les expressifs (Poitiers Jeunes)
- Zo Prod (la Boyauderie - Poitiers)
- Dévé-Rouillé (Rouillé)
- Lug'En Scène (Loudun)
- Les Culs Gelés (Dissay)
- La Boulit' (Lussac-les-Châteaux)
- L'Art en Do (Saint-Savant)
- Les Insoucians (ENCC – Châtelleraut)
- Les Usines (Ligugé)
- Ecoutez voir ! (Poitiers)
- Biard dans les airs (Biard)
- Les Comédiales (Chasseneuil-du-Poitou)
- Abracadaboum (Saint-Georges-les-Baillargeaux)

32 Compagnies... dont 21 à Poitiers :

- L'Homme Debout
- Arlette Moreau
- Brasse Brouillon
- Zo Prod (collectif de cies)
- Gramophone / Zone de Rixe
- Humains Gauches
- Pierre et Fils
- Ca va sans dire
- La Diva
- Hop Hop Compagnie
- L'Impromptu
- Midi12
- Pic la poule
- Quand les moules auront des dents
- Tu t'attendais à quoi ?
- Les Zigmatiks
- Compagnie Adéquate
- Compagnie Cicle
- Quiproquos Théâtre
- TC spectacles
- Collectif Or Normes

et 11 sur le reste du département :

- Cirque Marteau (Châtelleraut)
- Compagnie Yza Tap (Senillé)
- Confitures et Cie (Latillé)
- Zéro Point Cirque (Bonneuil-Matours)
- La Fausse Compagnie (La Roche-Posay)
- La clique sur mer (Montamisé)
- L'Arbre Potager (Vivonne)
- La Trace (Civray)
- Epi C Tout (Saint-Savant)
- Madame Kanibal (Saint-Savant)
- KL (Ligniers)

Arts visuels, arts plastiques...

- Nyktalop Mélodie / Bloc / OFNI – collectif (Poitiers)
- Les Usines - lieu de fabrique, expo... (Poitiers)
- Rurart – Centre d'Art Contemporain (Rouillé)
- Villa Bloch (Grand Poitiers)
- ...

Recensement – nord des Deux-Sèvres

3 lieux de résidence / fabrique :

- La Rousse (Niort)
- Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns (Niort)
- Hangar d'Inex (Saint-Martin-de-Sanzay)
- ...

10 festivals et diffuseurs :

- Panique au Dancing (Niort / Cie Volubilis)
- Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns (Niort)
- Le Nombriil du Monde / L'éventuel Festival (Pougne-Hérisson)
- Festival Ah ! (Parthenay)
- Bouillez ! (Val-en-Vignes)
- Terres de Danses (Bressuire)
- Art Joyette (Saint-Varent)
- Festival au Village (Brioux-sur-Boutonne)
- CSC Chemins Blancs (Centres Socioculturel de Niort ?)
- Les Traverses (Haut Val de Sèvres – 10 communes)

17 Compagnies...

dont 8 à Niort :

- Opus
- Carabosse
- Volubilis
- La Chaloupe
- Le Snob
- E.GO
- Des Resonnables
- Cirque en Scènes
- ...

Arts visuels, arts plastiques...

- Centre d'art La Chapelle Jeanne d'Arc (Thouars)
- Quelques acteurs à Niort (dont Winterlong Galerie – street-art...)
- ...

Et 9 sur le reste du département :

- L'Ouvrage (Thouars)
- Cirque Asymétrik (Vançais)
- Carna (Parthenay)
- Gonzo (Parthenay)
- Ideosphere (Saint-Pardoux)
- Chap'de Lune (Vasles)
- MastoCK (Melle)
- Quat' fers en l'air (Souvigné)
- Compagnie INEX (Saint-Martin-de-Sanzay)
- ...

Et une en Charente-Maritime : Midi à l'Ouest

Premiers constats et observations – les compagnies

Une grande diversité de compagnies, d'initiatives et d'œuvres

- Des compagnies historiques (25 à 45 ans) présentes sur le territoire
- Un nombre important de compagnie de petite taille
- Des équipes artistiques et administratives de tailles variables (1 à 8 personnes intermittentes – jusqu'à 25 personnes)
- Des budgets très variables en fonctionnement (de 0 à 200k€) et pour les créations (autoproduction, 10k€ à 400k€)
- Un large spectre de disciplines du spectacle vivant (théâtre, musique, danse, clown, cirque, marionnette, feu...)
- Des formes et formats très diversifiés : du solo/duo au grands formats - impromptues, déambulatoire, installations, rencontres, performances...
- ...

Premiers constats et observations – les compagnies

Création - Production

- **Des rythmes de création souvent subis** (imposés par les calendriers des aides publiques)
- **Des aides publiques difficilement accessibles** et peu adaptées (calendriers et délais, format des dossiers...) « *on rentre pas dans les cases* »
- **Une part importante d'autoproductions** (avec ses limites, rares intervenants extérieurs, absence de rémunération de la création, système D...)
- **Quelques Cies de grande taille**, en coproduction au national (réseau des CNAREP...)
- **Des besoins récurrents d'accès à des lieux de création / fabrication**
- Une tendance à la création de plus en plus adaptés pour la diffusion en salle

Diffusion

- **2 à 7 spectacles en exploitation**
- **20 à 50 dates par an** (forte diminution, reprise incertaine suite Covid)
- **Des diffusions en baisse** : réduction des moyens (baisse des budgets des collectivités), des programmations (réduction des saisons, festivals), reprise lente à l'international...
- **Des programmations orientées « tout public »** (consensuelles, moins de prise de risque...) qui peuvent amener une certaine autocensure
- **Des espaces publics « sécurisés »** et contraints, en parc...
- **Des Cies organisatrice de leur propre diffusion**, ou d'événementiel (festival, saison...)
- ...

Premiers constats et observations – les compagnies

Action culturelle, médiation

- **Des compagnies en travail sur la relation** aux publics, aux habitant.es, aux personnes (interventions, chantiers participatifs, médiation...)
- **Une part importante de compagnies et artistes issus du socioculturel** / éducation populaire particulièrement investies
- **Des actions culturelles sous différentes formes** : ateliers de pratiques, créations participatives in-situ, master-class, ...
- **En direction de divers publics** :
 - dans différents types de structures : établissements scolaires, structures spécialisées (handicap, jeunesse, détenus, insertion...)
 - à l'occasion de diffusion
 - dans le cadre de projets spécifiques : lien recherche scientifique – création artistique, techniques de fabrication et matériaux...
- Une forte capacité à mobiliser des acteurs locaux et structures sur les territoires
- Un manque de considération parfois de la capacité des artistes à intervenir sur leur territoire (recours à des compagnies extérieures)
- Des activités qui demandent beaucoup de temps et d'investissements, avec peu de moyens, mais qui participent de l'économie des structures

Premiers constats et observations – les compagnies

Economie et emplois

- Des équipes tailles et des structurations à différents niveaux
 - quelques compagnies conventionnées / reconnues, avec des aides pluriannuelles, dotées d'équipes permanentes (administration, communication, diffusion...)
 - une majorité de compagnies qui peinent à mobiliser des aides publiques, quasiment sans équipe administrative
- Des fonctions/compétences sur l'administration, la diffusion, la communication... assurées par les équipes artistes, de façon bénévole
- Des aides publiques difficilement accessibles (DRAC, Région...), essentiellement via des Appels à Projets (peu adaptés aux réalités – calendriers, descriptifs...)
- Des disparités entre rural et urbain (moyens des collectivités locales)
- Une absence de moyens pour l'émergence, les nouveaux projets...

Equipements et infrastructures

- Quelques compagnies dotées de lieux (mise à disposition, propriétaire, location) - bureaux, stockage, fabrication, répétition...
- Un accès aux équipements limité (rares, relativement peu identifiés...)
- Des mutualisations, mises en commun, coopérations (Zo, Usines, Humains Gauches...)
- Besoin de lieux pour l'organisation d'ateliers, le stockage, la création, les répétitions, les bureaux...

Premiers constats et observations – les lieux et diffuseurs

Arts dans l'espace public, premier levier d'accès à la culture : les arts de la rue appréciés - diversité, accessibilité, pour toutes et tous, gratuité, convivialité... une porte d'entrée vers l'art...

Diffusion

- Des rendez-vous précieux et attendus
- Une diffusion essentiellement au travers de festivals (très divers, souvent pluridisciplinaires) et de quelques saisons estivales (Blaiserie, Boulit'...)
- Des initiatives associatives et municipales
- Des acteurs historiques et pluridisciplinaires (20 à 40 ans – CSC, Nombriil du Monde, TGCM des Clowns...)
- De très nombreux partenariats témoignés
- Des contraintes de plus en plus fortes sur l'espace public, et des arts de la rue de moins en moins tout-terrain ?

Premiers constats et observations – les lieux et diffuseurs

Création

- Accueils réguliers de cles en création (3 à 20 par an) sans nécessairement de moyens de production
- Absence d'équipement structurant dédié aux AREP, et rareté des espaces de création
- Des lieux de fabrique qui peinent à être reconnus, ou des projets émergents à accompagner (Zo Prod Usines, Silo...)

Médiation et action culturelle

- Une présence forte de structures d'éducation populaire (centres socioculturels, MJC...)
- Une attention forte à l'action avec les habitant.es – projets participatifs, ateliers, interventions...

Economie et emplois

- Des financements publics existants, indispensables, mais contraints, voire en baisse
- Méconnaissance des besoins et réalités par les décideurs (besoin de soutenir l'émergence...)
- Des problématiques d'emplois (création, pérennisation) qui se posent

Infrastructures

- Des investissements nécessaires/attendus sur certains lieux ou projets (mise aux normes, énergie...)

Premiers constats et observations – les arts visuels, arts plastiques

Recensement et analyse à réaliser...

- Très peu de structures identifiées spécifiquement sur l'espace public – départements sous représentés (lieux...)
- Une présence dans l'espace public via des installations éphémères ou permanentes, des performances, des projections (Vjing, vidéo-mapping)
- Peu de moyens publics : essentiellement via la commande publique et le 1 % artistique

- Nyktalope Mélodie - festival OFNI – Le Bloc (Poitiers)
- Les Usines – Tiers-lieu culturel (Poitiers)
- Centres d'arts La Chapelle Jeanne d'Arc (Thouar)
- Des acteurs sur Niort...

Quelques enjeux

- Accompagner / soutenir la création de nouveaux événements, l'émergence de projets
- Améliorer l'équité territoriale : département sous-équipés et moins soutenus
- ...

Les enjeux...

Des premiers enjeux identifiés en mars 2022

Moyens de production : manque de lieux de création, de chargé.e.s de production et de financements transparents et accessibles notamment à l'émergence

Moyens de diffusion : manque de chargé.e.s de diffusion, d'espaces (multiples) de diffusion pour présenter le travail de création

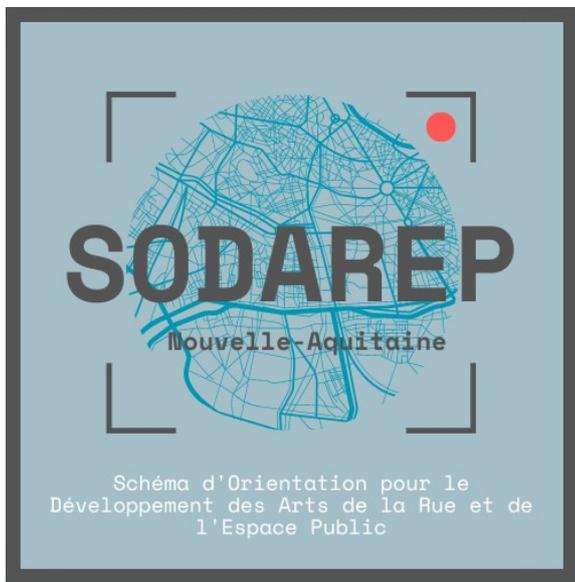
Structuration des acteurs : manque de réseau(x) de diffusion et de coordination.

Relations institutionnelles : absence de dialogue avec les préfets, manque de visibilité du secteur, difficultés d'accès à l'espace public (clarté et d'uniformité dans les mesures sanitaires et sécuritaires)

Financements : manque de soutiens aux festivals qui diffusent de la création.

Les principaux enjeux / besoins témoignés lors des entretiens

- **Politiques publiques** à adapter : formats des dossiers, soutenir les petites structures, l'émergence, les nouveaux projets...
- **Enjeux de la diffusion** : reprise lente, changement de modèle (vers plus d'ancrage territorial, d'action culturelle ?)
- **Partager des moyens/coopérer** (compétences techniques, matériels, lieux partagés...) pour les communes et les associations
- **Améliorer l'accès aux équipements pour la création**, les actions...
- **Emplois** – des besoins importants en administration, diffusion... mais inaccessibles
- **La transmission de projets**, à l'heure de la retraite
- **Phénomène de normalisation** des AREP : institutionnalisation, autocensure et tout public
- **Les espaces publics**, naturels, privés...
- **Sociétal** : égalité, VHSS...
- **Transitions** : écologie, énergie...

Rencontres territoriales - mai 2023

Ateliers thématiques en sous-groupes

Désigner secrétaire / rapporteur.euse.s

- 1 – Préciser la thématique (sujet, périmètre...)
- 2 – Lister les constats, enjeux, besoins...
- 3 – Proposer des pistes de travail
 - > coopérations entre acteurs
 - > structuration professionnelle et territoriale
 - > politiques publiques
 - > ...
- 4 – *Identifier des ressources à mobiliser*
- 5 – *Proposer des modalités de travail...*