ARTS VIVANTS 11,

Agence pour le developpement du spectacle vivant dans l'Aude

> REFERENCES DU PROJET

DES OBJECTIFS PRINCIPAUX :

- La structuration départementale des activités relevant du spectacle vivant
- L'impulsion artistique en positionnant l'artiste et son œuvre au cœur de notre action
- La qualification des opérateurs et la sécurisation des parcours professionnels

TROIS GRANDS AXES DE TRAVAIL :

- La structuration départementale et le développement des territoires et des publics en particulier par les résidences
- La qualification par le conseil, l'accompagnement et la formation
- Le développement de l'information et de la ressource en adéquation avec les besoins de l'accompagnement

ET QUATRE THÉMATIQUES TRANSVERSALES :

- Le développement des pratiques en amateur et en particulier celles autour de la voix
- L'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie
- Les croisements de pratiques
- L'innovation

> ELEMENTS DU PROJET 2020

LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET DES PUBLICS PAR LES RESIDENCES

• Des résidences qui renforcent l'action de développement des publics et des territoires : les actions sont construites de façon différenciée par territoire et impliquent à la fois collectivités et acteurs culturels, éducatifs et/ou sociaux.
2020 s'inscrit dans le prolongement des actions entamées avec les territoires les années précédentes. Nous veillons à toujours capitaliser les bénéfices des actions précédentes en faisant en sorte d'en conserver les acteurs tout en y associant de nouveaux.

En Haute Vallée de l'Aude

Ce sont principalement autour de deux axes que s'organisent les actions menées par Arts Vivants 11 en Haute Vallée de l'Aude:

- la participation à la dynamique du Limouxin dans la perspective du projet du prochain centre culturel de Limoux " La Tuilerie "
- L'action coordonnée entre Aude et Ariège " Pierres de gué ".

Nous poursuivrons en 2020 cette dynamique de construction :

Une résidence artistique " habiter le limouxin " en préfiguration de " La Tuilerie "
Toujours dans le cadre du projet de la Tuilerie à Limoux, La Communauté de communes du Limouxin nous a sollicité pour porter un projet préparatoire à celui du futur équipement. L'objectif en est d'amorcer une dynamique autour de ce lieu en y associant les acteurs culturels et les habitants de la Communauté de communes. Le principe retenu en a été de diffuser un appel à projets pour une résidence artistique sur la saison 2020-2021 sur le thème " habiter ". L'équipe artistique est en cours de sélection et sera connue en février pour un travail qui s'échelonnera d'avril 2020 à juin 2021. Pour cette action, Arts Vivants est prestataire de la Communauté de Communes.

Approfondir le projet " Pierres de Gué "
La saison 2020 (la saison se déroule désormais sur des années civiles, en décalé avec les saisons de chacun des partenaires) troisième de ce partenariat associant La Claranda, l'ATP, le Festival Mima de Mirepoix, AV11 et l'Estive, Scène Nationale de Foix, mise sur le renforcement de 3 axes fondateurs :

- La proximité avec les habitants en recherchant leur implication et en soutenant leurs déplacements
- des principes d'échanges et de parcours transfrontaliers avec des équipes artistiques régionales pouvant notamment comporter des actions de création
- la diversification des lieux de diffusion en favorisant ceux qui en sont d'habitude les plus éloignés

La programmation s'établit désormais par semestres.

En Lauragais

Là aussi, il s'agit d'approfondir l'amorce d'organisation et de structuration par les résidences artistiques effectuée en 2019 sur ce territoire. Les efforts porteront plus précisément sur la Communauté de communes de Piège-Lauragais-Malepère pour un Laboratoire Chorégraphique.
Ce Laboratoire propose un projet chorégraphique, associant les trois compagnies professionnelles et différents publics prêts à s'engager dans des ateliers artistiques.

a. Un travail de création in situ

Proposer des ateliers chorégraphiques pour six groupes d'habitants pour la danse et un groupe pour la musique, constitués par le tissu associatif de la communauté de communes. Ces rencontres et ateliers seront répartis sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes, en lien avec la médiathèque intercommunale de Bram, l'école intercommunale des arts (musique & danse), les associations culturelles et de loisirs. Chaque chorégraphe animera, de janvier à juin 2020, des ateliers de danse avec différents groupes engagés dans le projet.
On compte parmi les groupes participants différentes associations dont Jongle à la Lune (école de cirque à Montréal), les Fripouilles/association de majorettes, un groupe d'agriculteur.trice.s de la région Piège/Lauragais/Malepère, le club de judo de Montréal, des praticiens amateurs en danse et en musique.

b. Un grand rendez-vous avec les Fantaisies Populaires, le 1er juillet

La résidence trouvera sa finalité dans la création in situ d'une déambulation dans le village de Carlipa, lors de la prochaine édition du festival Les Fantaisies Populaires, moment de danse et de partage, évènement ouvert à toutes et tous, qui associera participation des amateurs, performances chorégraphiques et musicales et se terminera par un bal mené sur la piste de danse par les trois chorégraphes.

c. Des temps de résidences de création

Les trois compagnies travaillent parallèlement sur des projets de créations propres à chaque chorégraphe. En proposant, dans cette résidence artistique et culturelle de territoire, des temps de résidence de création, les projets professionnels de chacune feront lien avec le travail de territoire. Proposer des temps de résidence de création dans des communes dépourvues de salle équipée permet aux chorégraphes de concevoir une phase de création en adéquation avec le lieu proposé.

Sur le territoire de la région lézignanaise, Corbières et Minervois, nous entamerons une nouvelle étape. De nombreuses collaborations avec la communauté des communes et avec l'Espace culturel des Corbières tant dans le domaine de la danse que de la musique classique nous ont permis de dresser les grandes lignes du projet à développer ensemble prioritairement : un point d'ancrage, l'Espace culturel de Ferrals avec ses possibilités d'accueil en résidence, une volonté d'irriguer l'arrière-pays notamment par des concerts dans les églises, poursuivre l'action dans le domaine de la danse et nous appuyer sur certaines forces vives repérées ensemble : les associations de Lagrasse, l'équipe d'artistes installée à la Gauna sur la commune de Quintillan et l'équipe de Conduite Intérieure sur le Festival Vivons le Théâtre en Corbières. Pour bien amorcer un projet de résidence à développer en 2021, ont été convenus :

a. L'élaboration avec les partenaires précités d'un appel à projet de résidence artistique de territoire à destination des compagnies

b. La mise en place d'un stage "danse et objet" dans le cadre de notre coopération avec l'Espace culturel des Corbières sur la résidence du Dirtz Théâtre.

Le développement des publics

Une grande part de l'activité d'Arts Vivants 11 a pour objectif de développer et d'accompagner l'accès aux arts du spectacle, que ce soit en tant que spectateur ou pour la pratique.
L'ensemble des parcours effectués avec les artistes dans le cadre des résidences artistiques comporte des volets visant à multiplier les occasions de rencontres avec les différents publics habitants de ces territoires que ce soit par l'intermédiaire d'une structure culturelle, éducative ou médico-sociale ou toute autre association ou organisation.
Des actions spécifiques, souvent en partenariat avec un établissement culturel sont également menées pour des publics particuliers comme les enfants des écoles (notamment dans le domaine du chant choral ou de la danse) ou des personnes en situation de handicap.
Les pratiques en amateur constituent une activité historique et importante pour AV11 en particulier dans les domaines du chant choral et de la danse. Dans ce cadre, sont en particulier privilégiés les échanges entre professionnels et amateurs, ainsi que les actions de qualification des encadrants.

LE CONSEIL, L'ACCOMPAGNEMENT ET LA FORMATION :

1. Une cellule spécialisée de conseil à la personne et à la structure :

Ce point animé par un chargé de mission qualifié avec des renforts ponctuels dans des domaines spécialisés, permet à tout professionnel (ou en devenir), individu ou structure, du spectacle vivant de trouver rassemblée toute l'information sur ses possibilités de développement de métier : cadres d'emplois, métiers et conditions d'accès, propositions de formation, ... ou sur son projet (appréhension du contexte, définition du parcours, montage du budget, soutien administratif...)
Des rendez-vous permettent d'accompagner au plus près les personnes et structures en demande et les orienter dans leur démarche professionnelle.
Différents dispositifs déterminés en fonction du diagnostic du projet ou du parcours professionnel peuvent être mobilisés. Ils permettent de soutenir la démarche entreprise de façon concertée entre le demandeur et Arts Vivants.

Cette cellule analyse en continu l'adéquation entre l'offre et les besoins repérés de professionnalisation et recherche avec les partenaires institutionnels (Etat, collectivités) et acteurs associatifs les solutions adaptées à chaque situation.

Des compétences différenciées dans l'équipe permettent de répondre à la plupart des demandes. Des compétences externes peuvent être sollicitées en tant que de besoin. Un cadre général d'intervention " P.O.P. " Parcours d'Objectif Personnalisé est proposé avec une communication adaptée :

- Rendez-vous conseil ;
- Accompagnement court ;
- Accompagnement long ;
- Un espace ressources avec accès internet à des bases de données spécialisées et divers supports de documentation.

2. Des temps d'information ou de concertation :

Clairement positionnée dans une démarche proactive, Arts Vivants 11 propose divers rendez-vous à visée d'échanges entre les acteurs d'un même domaine d'intervention ou d'un même champ esthétique et pour favoriser coopération et inscription dans des perspectives communes (exigence de qualification, développement des publics, conviction des partenaires...). Fonctionnent ainsi des groupes autour des pratiques et de la promotion de la danse ou des musiques actuelles. Sont également régulièrement programmées des actions de concertation entre les responsables des principales structures de diffusion du département, le "Labo des Diffuseurs".
Un calendrier de " P'tits Déj' de l'info " est en place à raison de 3 ou 4 rencontres par semestre.
Ex : la VAE, mobiliser ses bénévoles, intervenir en milieu scolaire, etc....
En 2020 sera expérimentée une nouvelle formule : "Le Praticable". Il s'agit d'un principe d'ateliers collectifs réunissant des porteurs de projets ou acteurs culturels souhaitant questionner, expérimenter, exposer, confronter, évaluer, tester une ou plusieurs facettes de leur projet. Chaque participant apporte son expertise, son point de vue qu'il partage avec le groupe. Chaque atelier est encadré par une formateur repéré en fonction de la thématique choisie.

3. Un programme de formation :

Un programme de formation associant délocalisation dans l'Aude de formations habituellement proposées à Montpellier ou Toulouse et de formations conçues spécifiquement en fonction des besoins repérés localement se met progressivement en place. 5 modules sont programmés pour un volume d'une quinzaine de journées.
Enregistré auprès de la Direccte comme organisme de formation, Arts Vivants 11 est habilité à dispenser des formations depuis mai 2018. Inscrit de puis 2019 au DATADOCK (nom de la base de données créée par les OPCO et recensant une liste de 21 indicateurs attestant du respect des 6 critères qualité fixés par le décret du 30 Juin 2015), permettant ainsi la prise en charge des frais de formations par les organismes d'assurance formation.
Exemples de formations programmées : organiser un spectacle, construire son opinion artistique, booking dans les musiques actuelles, les sociétés civiles...

4. Vice Versa 2020 :

La lauréate M.A.N. élue en 2019 reste accompagnée jusqu'à l'été 2020 toujours dans un même objectif de structuration et de professionnalisation. Ce premier semestre verra également reprogrammée la rencontre des partenaires qui composent le jury

de ce dispositif pour en définir les règles de sélection du prochain lauréat et les partenariats pour son accompagnement.

L'INFORMATION ET LA RESSOURCE EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS

Les modalités d'accès et d'exploitation de la ressource disponible à Arts Vivants ont pu être renforcées et ceci en adéquation avec les besoins d'accompagnement inventoriés lors des entretiens personnalisés, des temps d'information et des journées de formation organisées par Arts Vivants 11.
Un Espace Ressources permet aujourd'hui de mettre à disposition des acteurs du spectacle de l'Aude des bases de données et une documentation spécifique. En 2020, le catalogue d'ouvrages et les abonnements à la presse spécialisée continueront de s'étoffer en fonction des besoins. Différents listings d'acteurs du spectacle Vivant de l'Aude ont été actualisés et seront prochainement rendus disponibles sous la forme d'un annuaire du spectacle vivant dans l'Aude (Écoles, diffuseurs, festivals, services au spectacle vivant...) mis en ligne sur le site *http://artsvivants11.fr* permettant ainsi l'accès le plus large.

Le deuxième objectif pour 2020 est de poursuivre le développement de la notoriété de l'agenda des spectacles "GPS Spectacles" en impliquant davantage les diffuseurs audois dans son animation et sa promotion. La fiabilité de l'outil est désormais reconnue au niveau de l'exhaustivité des informations. Le projet est à présent de travailler à une meilleure ergonomie et à un nouvel habillage graphique du site pour le rendre plus séduisant, développer une application responsive exploitable sur les supports mobiles et renforcer la communication sur cet outil. La présentation de l'outil est planifiée pour le 1er semestre 2021.

Enfin, poursuivre l'augmentation du nombre d'abonnés à nos infolettres et nos réseaux sociaux reste une priorité pour 2020 afin de renforcer la visibilité de nos actions et de nos partenariats, conforter notre position centrale dans le paysage culturel départemental et développer l'adhésion du grand public.
Le nouveau principe d'adhésion contribuera également au développement de cette notoriété :
Pour l'association, le principe de développement passe par l'envie de convaincre un nombre toujours plus important d'acteurs sociaux, politiques, éducatifs et d'habitants que l'art et la culture et en particulier le spectacle vivant sont plus que jamais des ingrédients indispensables au bien vivre ensemble et que chaque convaincu se doit de convaincre son voisin.
Nous invitons pour ce faire, chaque adhérent à ne pas seulement adhérer à Arts Vivants mais aussi devenir un promoteur du spectacle vivant dans l'Aude.
Le tarif d'adhésion reste alors libre à partir de 1 €uro mais l'adhérent s'engage !

DES ORIENTATIONS ENCORE A RENFORCER

Quatre nouvelles thématiques transversales ont été retenues dans le projet 2019-2022. Elles répondent à des préoccupations partagées soit avec les partenaires publics, soit avec les autres agences départementales de la région, ou encore résultent de nos propres observations :

• Le développement des pratiques en amateur et en particulier celles autour de la voix. Ce sujet répond au besoin d'assurer une suite à la dynamique " voix " qui s'organisait autour du chœur départemental et des actions de formations en technique vocale ou en direction de chœur. Le principe retenu est de nous appuyer sur les 2 conservatoires à rayonnement départemental et sur l'ARPA, Atelier Régional des Pratiques Amateurs pour élaborer une dynamique impliquant les différents acteurs des pratiques vocales. Les principes de l'intelligence collective fonderont cette action et devront permettre de répondre aux problématiques repérées : difficultés de renouvellement des chanteurs et notamment de recrutement auprès des jeunes, formation des cadres, répertoires et choix esthétiques...
Quatre axes principaux de travail ont été définis avec les acteurs de ce domaine :

- La formation des chanteurs et de leurs chefs (plan de formation avec les conservatoires, interventions

techniques auprès des chorales)
- Encouragement et renforcement des initiatives en faveur des pratiques chorales des enfants et adolescents (Partenariats avec l'Education Nationale)
- Soutien à la mise en place d'une plateforme de coopération entre les différents acteurs du chant choral pour en renforcer les dynamiques
- Elaboration d'une charte pour faciliter la possibilité des chorales de proposer des concerts dans les églises.

• L'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie : les observations et les études menées notamment par la DRAC et exposées lors des assises de l'EAC à Narbonne en 2018, ainsi que la mise en place des comités départementaux d'éducation artistique et culturelle ont mis en évidence le besoin de coordination des initiatives. Deux premiers axes de travail ont été pointés : celui de la nécessité de confronter les différentes définitions de l'EAC et celui d'échanger sur les pratiques et méthodes de travail. Les Contrats de Généralisations de l'Education Artistique et Culturelle devront permettre de concentrer les diverses actions menées dans le domaine et de favoriser la concertation entre les acteurs.

• Le croisement des pratiques : ce domaine a été repéré par la Plateforme des agences départementales du spectacle vivant de la région Occitanie. Les agences ont cette capacité d'appréhender globalement les pratiques et d'entretenir un lien privilégié avec les différents opérateurs réguliers et occasionnels du spectacle vivant. Il apparaît opportun de renforcer les croisements de pratiques et de publics aussi bien pour innover que pour créer de la dynamique. Que ce soit dans les domaines de la création, des enseignements, des savoir-faire, les croisements entre esthétiques, entre générations ou entre amateurs et professionnels sont des sujets particulièrement intéressants à travailler.

• L'innovation est la quatrième thématique transversale retenue. Lors des rencontres d'évaluation de l'action d'Arts Vivants, son rôle proactif a été reconnu et encouragé. Que ce soit dans le domaine artistique avec la promotion d'artistes et d'œuvres originales ou dans les méthodes proposées telles que celles s'appuyant sur l'intelligence collective, l'association souhaite amener des questionnements sur les intentions et pratiques des acteurs et usagers du spectacle vivant dans l'Aude.