

Présentation :

Le pôle arts du spectacle se constitue autour des arts du spectacle et l'événementiel, par leur programmation, valorisation, médiation, diffusion. Les arts du spectacle du pôle sont divisés en deux catégories disciplinaires, la musique actuelle et les arts vivants. Les arts vivants des activités du pôle sont représentés par une dominante de théâtre (de différents styles confondus : théâtre classique, improvisation...) mais visent à un éclectisme des disciplines (marionnettes, cirques).

Les objectifs :

Les objectifs du pôle arts du spectacle sont de valoriser le travail des artistes locaux ; d'accompagner les artistes émergents dans leur professionnalisation ; créer une dynamique autour du spectacle vivant (mise en place de réseau, de partenariat, de projets).

Actions et missions du pôle :

- Programmer les événements de la saison culturelle (faire le lien avec les artistes, les lieux d'événements)
- Organisation et gestion des événements (préparation du matériel, des services proposés pendant les événements, accueil artistes et publics, gestion de la billetterie)
- Gestion administrative (suivi du budget, des contrats)
- Mise en place d'ateliers et de projets autour de la thématique des arts du spectacle (rencontre-artiste ; atelier d'initiation à l'écriture musicale, Jam session)
- Création de supports de communication et diffusion des activités du pôle

Les principes de fonctionnement :

Le responsable de ce pôle a pour mission de gérer la programmation des événements et d'en assurer le suivi sur la saison culturelle (logistique, organisation). Le responsable du pôle a la responsabilité de la gestion du pôle et de la formation et l'accompagnement des bénévoles dans les activités qu'il propose. Le responsable du pôle travaille avec les artistes et les bénévoles pour assurer les actions et missions du pôle. La programmation qui s'adresse à la fois aux artistes émergents et à la fois aux artistes professionnels, dans le cadre de dispositifs distincts : festival : FAAC pour les professionnels et FEST pour les émergents ; programmation culturelle pour les professionnels ; programmation interne pour les professionnels et les émergents. Les membres investis dans ce pôle doivent prendre connaissance du travail des artistes de la saison, pour être capable de le présenter et d'en parler, pendant et hors des activités de médiation, en qualité d'ambassadeur de l'association.

Les activités du pôle :**1) Programmation interne**

La programmation interne concerne tous les événements qui se déroulent dans les locaux de l'association, à l'Usine. La programmation interne est éclectique et transdisciplinaire visant à représenter une diversité des arts du spectacle et de leurs esthétiques. La programmation vise un large public, intergénérationnel et intersocial. Elle est ouverte aux artistes émergents et professionnels et à pour objectif de principalement représenter et valoriser les artistes locaux (castelroussins, départementaux ou régionaux, dans cet ordre de privilège).

a) Musique actuelle

Les concerts de musique actuelle à l'Usine peuvent être amplifiés et non amplifiés. Les concerts amplifiés se limitent à 4 par an, répartis sur la saison. Les concerts non amplifiés ont lieu à raison de 2 par mois sur la saison culturelle. Les concerts, amplifiés ou non, sont organisés les samedis ou les dimanches.

b) Spectacles vivants

Les représentations de théâtre, ou plus largement les arts du spectacle vivant de toute catégorie confondue (marionnette, cirque, théâtre) à l'Usine sont ouverts pour des artistes émergents ou professionnels. Les représentations sont organisées à raison de 2 par mois sur la saison culturelle.

c) Programmation inclusive

La programmation inclusive concerne les événements de la programmation qui ne portent pas sur une focale artistique mais sur une focale socioculturelle. C'est-à-dire qui, par le biais de l'organisation d'activité culturelle, offre à l'espace, autant spatial que temporel visant à la création de lien social et de rencontre, intergénérationnelle et intersociale.

i) Les cycles

1/ Conférences multi thématiques : 3 fois par an, une au printemps, une en été et une en automne

Les conférences se doivent d'aborder divers sujets sociologiques et/ou culturels avec un temps de conférence animé par un intervenant et un temps d'échange et de débat avec le public. L'objectif est de comprendre, traiter et rendre accessible diverses questions sociétales au grand public.

2/ Les projections de courts métrages en plein air : une par mois d'avril à septembre = 6 par an

Les projections de courts métrages tendent à valoriser la création cinématographique locale et la faire découvrir au grand public. Nos deux principaux intervenants sont : "CINÉSIA" avec 2 créations de courts métrages par an, et la base de données de "CICLIC". Dans l'idéal, ces projections sont suivies d'un temps de rencontre et d'échange entre les réalisateurs et le public, toujours dans une optique de valoriser leur travail par la compréhension directe.

Tout autre amateur ou professionnel indépendant dans le cinéma peut prétendre à diffuser ses créations sur ces cycles, sous réserve d'acceptation de son contenu par le CA de l'Atelier de la Poissonnerie.

3/ Les "siestes musicales" : le 3ème dimanche, une par mois de mai à septembre = 5 par an

Le cycle des "siestes musicales" propose des concerts acoustiques ou semi-amplifiés sur des dimanches après-midis, à raison d'une fois par mois. Ce format permet de réunir tous publics à travers une prestation plus intimiste, mais aussi la valorisation d'une autre partie du Jardin de l'association.

ii) Les marchés

Les marchés de L'AP ont pour objectif de mettre en lumière des artisans, créateurs et producteurs locaux, dont les pratiques et créations sont accordées au fil des saisons.

Marché de Noël = marché des artisans

Propice à la période des cadeaux, le marché de Noël vous invite à découvrir une gamme d'artisans créateurs et artistes locaux, idéal pour trouver en famille des cadeaux uniques et personnalisés

Samedi tout la journée / 2ème semaine de décembre

Marché de printemps = marché des sens (fleurs, art et producteurs)

Fin mars, Samedi tout la journée / Dernier samedi de mars

La nature s'éveille et les sens aussi, l'objectif de ce marché est d'accompagner cet éveil par la mise en avant de bouquets composites entre fleurs, oeuvres et ouvrages

Marché d'Automne = bien être (lithothérapie, aromathérapie, huile essentielle ...)

Samedi tout la journée / Dernier week end de septembre

Les journées raccourcissent, il est grand temps de s'équiper pour hiberner, l'objectif de ce marché cocooning est de représenter diverses pratiques de bien être pour passer un hiver au top de sa forme.

iii) Brocantes

Les brocantes sont organisées les journées de dimanches, à raison de 3 par an. Dernier dimanche en avril, deuxième dimanche en juillet (objectif de synchronisation avec le début des vacances scolaires), un le premier dimanche d'octobre. Pour la mise en place des brocantes, l'association met à disposition des stands accessibles au mètre, pour permettre aux exposants de vendre des produits divers (vêtements, décorations, jeux). Les brocantes sont à destination de tout public et d'un public familial. Les brocantes sont thématiques de la sorte : en avril a lieu une bourse aux livres, en juillet un vide dressing et en octobre une grande braderie

iv) Les dimanches familiaux

1. Ces événements ont lieu de mars à septembre, à raison d'une fois par mois d'avril à septembre, les deuxièmes dimanches de chaque mois, et tous les dimanches du mois de mars. Ils proposent des activités créatives diverses tous publics afin de réunir les familles et participer à une meilleure inclusion et cohésion. Les dimanches familiaux ont pour objectif de créer des moments d'échange et de transmission enfant/adulte sur des activités DIY sur des créneaux de deux heures.

Moyenne de 15€ par duo pour 15 duos (120€ de budget = 225€)

(Liste non exhaustive : atelier cuisine, atelier jardinage, atelier PIMP-MY-MEUBLE, atelier bougie, peinture sur cailloux, atelier recyclage-revalorisation, atelier textile-football)

2. Les dimanches qui comprennent une partie atelier + une représentation sont animés par des intervenants . Ces dimanches sont participatifs à un certain montant. L'objectif est de renforcer la transmission et la cohésion intergénérationnelle.

v) Sessions JAM

Les sessions jam ont pour objectif d'être un moment et un espace de partage ouvert et convivial, à raison d'un jeudi par mois, de mai à octobre, les premiers jeudis de chaque mois, de 18h à 21h. Pendant les sessions JAM, des instruments de l'association sont mis à disposition, en accès conditionné à l'inscription sur un registre d'emprunt, avec dépôt d'une pièce d'identité. Les participants sont libres d'apporter leurs propres instruments. Il est demandé aux participants de respecter la limite sonore légale de 90 Dbl. Les participants

sont libres, sous réserve de l'accord de l'ensemble des participants, d'enregistrer tout ou partie des sessions.

2) Programmation hors les murs (externe)

a) Les RDV Culturels

Les « Rendez-vous Culturels » sont des événements organisés hors les murs. Cette formule de programmation hors les murs itinérante permet d'aller à la rencontre de nouveaux publics. Les objectifs sont d'élargir le territoire d'action de L'AP et de participer au dynamisme des communes rurales du département. Ils sont composés d'un spectacle (musical ou théâtre), d'un service de restauration grâce au foodtruck – le bocal, et d'ateliers de découverte. Les spectacles des rendez-vous culturels sont à destination des artistes professionnels.

3) Les festivals

a) LES FESTS

Les FESTS sont des éditions de soirée thématique festival visant à valoriser les artistes émergents locaux. Ces événements accompagnent et valorisent le travail des jeunes artistes castelroussins. La première édition, L'Urbanfest visait à valoriser les arts urbains castelroussins. L'objectif serait de pouvoir en organiser une édition tous les ans en ajoutant d'autres disciplines que la musique (danse, graf..) et d'élargir le concept des «Fest» en proposant des événements visant à valoriser un style artistique particulier (HeavyFest ? PopFest ?).

b) LE FAAC

Le FAAC (Festival des Arts Actuels et Contemporains) a pour objectif de proposer, à travers 1 ou 2 après-midis par an, un programme pluri-disciplinaires dans les domaines qu'exploite l'association. Le programme doit comprendre :

- des visites commentées et/ou vernissage de l'exposition temporaire en cours
- des visites commentées de la galerie permanente
- des animations d'ateliers créatifs tous publics
- un ou plusieurs concerts
- une ou plusieurs représentations théâtrales

Le but est de promouvoir les créations émergentes et non émergentes locales et de créer un événement fort réunissant tous publics.

Il a lieu sur la période de l'été, idéalement le premier week-end de juillet pour marquer le début de l'été et l'arrivée des vacances.

Les activités transversales :

- **La programmation** : qui concerne l'organisation de la saison culturelle des pôles galerie et arts du spectacle de manière saisonnière donc, mais comprend aussi le suivi du calendrier de tous les événements organisés par l'asso (radio mensuel, atelier sur toutes l'année...) . L'activité de programmation et le suivi de son bon déroulé est géré par Lisa pour les pôles galerie et arts du spectacle et par Alexandre pour le pôle radio et atelier. La programmation est une activité transversale à tous les pôles d'activités et est au cœur des actions de l'association. La programmation mise en place par l'association est double, interne qui se déroule dans le lieu culturel de l'Usine dans l'optique d'en faire un lieu artistique dynamique, et en Hors les murs,

dans les territoires principalement ruraux, dans l'optique d'aller au devant des publics et d'investir les zones offrant peu de proposition culturelle.

- **Les Hors les Murs** (Les Fests et les RDV culturels) ont pour but de faire rayonner le spectacle vivant hors des locaux de l'association ; d'aller au devant du public et d'interagir avec dans un nouveau cadre. Ces événements ont également pour fonction d'investir plus largement le territoire, dans une volonté de dynamique globale, et non centrée sur le lieu de l'Usine.
- **La médiation, la démocratisation culturelle et l'éducation populaire**, qui concerne globalement l'approche pédagogique et la philosophie d'action des activités de l'association. Ces actions se traduisent à la fois par la programmation inclusive (...); par la démarche d'accompagnement que l'association met en place auprès de ses partenaires (artistes, communes, publics..) et par la mise en place de moment d'échange et d'expérimentation commune privilégiée (session Jam, conférence, discussion ...).

- **La mixité sociale, intergénérationnelle et interculturelle**

L'association a pour volonté, à travers ses différents pôles, de générer une dynamique sociale locale confondant toutes tranches d'âge, tous genres, toutes situations socio-médicales et tous niveaux de connaissances. Cette volonté se traduit par la mise en place d'activités créatives tous publics mais aussi de temps de rencontres, échanges et débats mêlant professionnels et tous publics.

Les outils :

Les outils de travail :

- Contrats (contrat de représentation) - à faire
- Gabarit de la programmation ARTSPE - à mettre en forme
- Tableau de suivi du budget -
- Classeur d'archivage de facture
- Planning du suivi du ménage des espaces
- Charte des organisateurs d'événements
- Répertoire d'artistes -
- Contrat d'artiste ou de prestation (à rédiger)
- Tableau des réservations par événement

Les outils transversaux :

- politique éducation
- manuel de l'asso
- manifeste
- les tableaux de réseaux (artistes ; structure ; bénévole ; partenaires)
- le gabarit global de la prog (calendrier)

Les outils administratifs :

- La licence entrepreneur 3 (à venir la 1 et la 2)
- Les autorisations de dérogation de bruit

- Le cahier ERP
- Contrat de déclaration SACEM

Financements et organismes ressources :

Programmation interne : CNM ; Région (41.2), **DRAC**

Programmation inclusive : EVSS – convention CAF

FESTS : JEP – DDCSPP ; Aide aux festivals

FAAC : CNM ; Aide aux festivals

RDV CULTURELS : Musique et théâtre au pays ; Aide aux festivals ; Fracama (Dingdong) ; Concert : APAJ – Fondpeps, fracama, CNM

Théâtre : SACD, DRAC

Fonctionnement économique du pôle :

Billetterie

Les pass :

Pass saisonnier 400€

Le pass saisonnier comprend l'accès à toutes les activités de la saison, spectacles (concert et théâtre), activités socioculturelles (dimanches familiaux, projection de courts métrages, conférences) et festival.

Pass artistique 120€

Le pass artistique comprend l'accès à 20 spectacles artistiques de la saison, concerts et spectacles d'arts vivants ; excluant l'accès aux festivals. Le montant est de 120€. Dans le cadre de ce pass, un événement revient à 6€.

AFFICHER : - 30% + - 40€

Pass découverte / Famille 90€ (duo parent/enfant jusqu'à 10 ans) + 30€ par enfant

Le pass famille comprend l'accès à 10 événements tous publics (4 dimanches familiaux, 2 projections de courts métrages, 2 siestes musicales, 2 spectacles (concerts, théâtre). Au lieu de 102€ : 4 dimanches familiaux + 2 courts métrages + 2 siestes musicales + 2 spectacles (60€ + 10€ + 16€ + 16€ = 102€)

AFFICHER : - 8% + - 12€

Pass "dimanches familiaux" 120€ (duo parent/enfant) + 40€ par enfant

Le pass "dimanches familiaux" comprend l'accès aux dimanches d'ateliers créatifs pendant la saison culturelle, soit 10 dates.

AFFICHER : - 20% + -30 €

Les accès simples :

Les accès simples sont les entrées simples pour les événements.

1. Conférence : entrée pour une personne à 5€ (gratuit enfant de -10ans)
2. Projection de film : entrée pour une personne à 5€ (gratuit enfant de -10ans)
3. Dimanche familiaux : entrée pour un duo à 15€
4. Spectacles : concerts et théâtre, 8€

Entrée simple spectacles 8€ (adulte), gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Le pass simple spectacle correspond à l'entrée à un spectacle, concert ou théâtre.

Entrée simple cinéma 5€ (adulte), gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Le pass simple cinéma correspond à l'entrée à une projection de la saison.

Entrée simple dimanches familiaux correspond à l'accès pour un parent et un enfant pour un atelier d'une demi-journée.

Adhésion bénévole

Les personnes qui souhaitent s'impliquer à titre de bénévole dans l'association au sein du pôle arts du spectacle souscrivent à une adhésion à l'association, qui est valable sur une durée d'un an à partir de la souscription à l'adhésion. L'adhésion leur permet de bénéficier à l'accès aux modules de formation de leur pôle pendant toute la durée de leur adhésion. Le montant de l'adhésion est de 18€.

Outil de travail – suivi du budget :

Activités		Recette	Activités		Dépense
Billetterie	Pass saisonnier		Musique actuelle	Matériel	
	Pass artistique			Communication	
	Pass découverte			Prestation	
	Pass dimanches familiaux				
Adhésion bénévole			Spectacle vivant	Communication	
				Matériel	
				Prestation	
			Activités socioculturelles	Matériel	
				Prestation	
				Communication	
			Fonctionnement	Entretien du matériel	
TOTAL					

Implication bénévole :

Les bénévoles qui souhaitent s'investir dans les activités et la vie du pôle arts du spectacle peuvent rejoindre le "comité évènements" et ainsi participer à toutes actions relatives à la gestion du pôle (accueil artiste, billetterie, installation scénique, communication). Ils peuvent également rejoindre le comité de programmation, qui porte sur le travail de toute la programmation de la saison culturelle (concerts amateurs et professionnels, spectacle vivant amateur et professionnel, festivals, programmation hors les murs, programmation inclusive).

Modules de formation :

- **Formation en lien avec les oeuvres** - (décoder les oeuvres, les analyser et les interpréter)

L'objectif de cette formation serait de donner des outils d'analyse de représentation de spectacle vivant (qualité du contenu, qualité de la mise en scène, qualité de la

représentation et de l'interprétation des artistes). La formation serait divisée en deux modules ; un qui revient sur une partie un peu plus théorique qui permet de donner un panorama des différents courants artistiques (histoire du théâtre, histoire de la musique), et un qui revient sur la pratique de la mise en scène avec des aspects techniques.

- **Formation en lien avec la scène** - Régie, technique scénique

L'objectif de cette formation est d'apprendre les techniques d'installation scénique, autant en sonorisation qu'en installation lumière. Le but pour l'apprenant est de développer une réflexion autour de l'agencement du matériel sur scène : composition lumière, plan de répartition de la sonorisation par rapport au public et aux artistes et également l'organisation des câbles sur scène, la bonne analyse pour garantir la faisabilité et le bon fonctionnement de la prestation.

L'apprenant sera aussi amené à organiser les différents aspects de la régie générale comme organiser et éditer une line up des balances des artistes et garantir des horaires appropriés pour chacun, en adéquation avec leurs besoins. Il apprendra aussi à comprendre l'usage mais aussi à éditer une fiche technique du matériel à disposition et du matériel à louer selon les besoins.

La formation comprend aussi les fondements de la sécurité sur un ERP (établissement recevant du public).

Outils à disposition / aborder pendant la formation : plan de scène ; plan de feu ; line up ; liste du matériel

Mise en situation au sein des activités de l'asso pour les bénévoles : assister à des spectacles de la prog et restitution des observations dans une discussion à la fin

- **Gestion d'artiste (accompagnement)** - Formation en lien avec les artistes

La formation revient sur tous les aspects de l'accompagnement d'artistes, autant dans le développement de carrière que dans l'accompagnement pendant les prestations pour favoriser de bonnes conditions de représentation.

Développement de carrière : contenu plus théorique sur les différents champs du milieu du spectacle vivant

Accueil artistes : L'objectif de cette formation est de comprendre les techniques d'accueil des artistes, de faciliter leur intégration au sein de la structure dans le cadre de leur représentation à venir. De contrôler les besoins au bon déroulement de celle-ci en ce qui concerne le matériel mis à leur disposition, le bon fonctionnement de celui-ci ou encore le catering.

Outils à disposition / aborder pendant la formation : line up ; planning d'horaire des artistes ; différents contrats d'artistes , réseaux de structures partenaires ;

Mise en situation au sein des activités de l'asso pour les bénévoles : accueil artiste lors des événements de la programmation, implication dans le comité de programmation ; implication dans le label (?)

- **Médiation culturelle, animation** - Formation en lien avec la médiation culturelle

Cette formation aurait pour objectif de donner des clés d'analyse et de compréhension des représentations du spectacle vivant ainsi que de décoder les univers des artistes pour être capable de structurer un discours autour de leur présentation. Il s'agirait également d'aborder les différents types de médiation adaptée en fonction des différents types de public.

Outils à disposition / aborder pendant la formation : politique éducative

Mise en situation au sein des activités de l'asso pour les bénévoles

Responsable du pôle :

Lisa Villebesseix

lap.programmation@gmail.com

06.50.69.64.80