

AOÛT 2024

PROJET INTER- SECTION FRANCE- CANADA

DÉLÉGATION CANADIENNE
AU FESTIVAL CHANGEZ D'AIR

Métropole de Lyon
20 au 26 mai 2024

SOMMAIRE

1 - 2 Mise en contexte

3 - 4 Portrait de la délégation

5 - 7 Autres protagonistes

8 - 9 Objectifs

10 - 18 Réflexions et découvertes

19 Références

20 Avenues envisagées

21 Remerciements

22 Annexe A

01

MISE EN CONTEXTE

Dans sa volonté de pérenniser les efforts en termes de développement international, Réseau Ontario poursuit le recentrage de sa mission pour cadrer au mandat de l'organisme ; à savoir offrir le meilleur accompagnement à ses membres diffuseurs/programmateurs francophones de l'Ontario dans le but commun de créer et de mettre en place les conditions et les mécanismes propices à la diffusion des arts de la scène professionnels de langue française et d'assurer leur maintien à long terme.

Les partenaires européens déjà présents à Lyon, Francis Richert co-fondateur du Festival Changez d'Air et intervenant au Labo du Conservatoire de Lyon, et son réseau ont déjà entamé un travail sur l'encadrement et le rayonnement d'artistes canadien.ne.s dans leur région avec l'appui de proches collaborateur.trice.s de Réseau Ontario – l'APCM et l'ANIM, opérant dans l'accompagnement des artistes et la diffusion de productions musicales franco-canadiennes.

Lors des précédentes éditions du Festival Changez d'Air, différents artistes franco-canadien.ne.s [Rayannah et Mclean en mai 2022, Mehdi Cayenne et Ponteix en mai 2023] ont été présenté.e.s en vitrines lors de Contact ontariois et/ou qui ont participé à des résidences artistiques proposées par l'APCM en partenariat avec le Labo du Conservatoire de Lyon, ont ainsi été invités à performer sur la scène du Festival qui accueillait notre délégation canadienne. En mai 2024, l'artiste Mimi O'Bonsawin et le duo Faux Soleil ont pris part à une résidence artistique et à la programmation du festival. Ces artistes ont ainsi bénéficié d'un encadrement professionnel hautement qualifié et ont eu l'opportunité de travailler leur découvrabilité et de réseauter. Enfin, grâce à l'appui de deux membres de la délégation internationale invités lors de Contact ontariois en janvier 2024, Mimi O'Bonsawin a ajouté des dates de spectacles et des ateliers avec différentes communautés de la région en amont de sa participation au festival ; lui permettant ainsi de mieux appréhender ce nouveau public.

Ces accueils visent à aboutir à une certaine réciprocité pour les artistes européen.ne.s qui ne bénéficient pas du même soutien financier que les canadien.ne.s dans leurs objectifs de développement international. ; sans compter d'autres enjeux politiques/économiques/écologiques qui freinent nos échanges. Le déplacement de la délégation canadienne à Lyon a permis plusieurs rencontres afin d'identifier certains leviers pouvant faciliter et encourager ces échanges, sans pour autant fragiliser les écosystèmes de chaque industrie, ni surcharger les protagonistes de travail. En Europe comme au Canada, les travailleurs de la culture en milieu communautaires sont souvent constitués en équipe réduite.

02

Du point de vue écologique, des actions concrètes liées à l'empreinte carbone que peuvent représenter des échanges/tournées internationales sont encore à considérer. L'accueil d'une délégation internationale lors de la plus récente édition de Contact ontariois (janvier 2024) avait permis de miser sur un travail en réseau. En effet, pour faire écho à son propre modèle, Réseau Ontario continue de miser sur les réseaux déjà partenaires en élargissant avec d'autres acteurs de l'industrie dans les régions alentours (Suisse francophone par exemple), plutôt que de viser 20 délégué.e.s isolé.e.s. De cette façon, nous nous assurons de collaborer avec des réseaux solides dont les habitudes de travail collectif sont déjà ancrées sur le long terme et surtout, cette démarche permet de privilégier un certain nombre de dates lorsqu'un.e artiste canadien.ne est invité.e en Europe ; l'objectif étant d'éviter un aller-retour pour une unique représentation.

La présence annuelle d'une délégation canadienne en Europe permet de rencontrer et maintenir le lien avec une cohorte de professionnel.le.s de l'industrie des arts vivants lors de différentes activités professionnelles sans avoir à les déplacer en avion. Voici quelques exemples d'activités prévues en 2024 : 5 à 7 de l'industrie le 21 mai 2024 la veille du lancement du Festival Changez d'Air, visite de structures et rencontre des équipes, exploration de nouveaux modèles économiques, etc.

En termes de programmation, le mandat de Réseau Ontario n'intervient pas dans le choix de spectacles de ses membres ; l'organisme agit plutôt quand vient le temps d'explorer des opportunités d'accueils/échanges qui seraient bénéfiques au développement direct de la majorité des diffuseurs membres du réseau. Pour ce faire, il était nécessaire d'offrir à certains diffuseurs-ambassadeurs la possibilité de se projeter en basant nos invitations selon des objectifs individuels et collectifs déterminés avant le départ. Nous devons également questionner les leviers qui pourraient faciliter de tels échanges. C'est dans ce contexte que la délégation canadienne invitée par Réseau Ontario arrivait à Lyon en mai 2024.

D'autres points seront à élargir à moyen et long terme dans la poursuite de ces échanges avec nos partenaires internationaux.

03

PORTRAITS DE LA DÉLÉGATION

MIFO – MOUVEMENT D'IMPLICATION

FRANCOPHONE D'ORLÉANS

– représenté par **Catherine Sirois, directrice artistique adjointe**

Directrice artistique adjointe au MIFO depuis 6 ans, Catherine co-gère la programmation de spectacles (musique et chanson, humour, théâtre, variétés, jeunesse) ainsi que le programme de cinéma, la galerie d'art, l'école de musique et diverses activités de médiation. Le MIFO est un centre pluridisciplinaire qui, outre ses activités artistiques, offre depuis plus de 40 ans des programmes et des services variés en français dans les domaines culturels, communautaires et éducatifs. Le MIFO est également le présentateur principal des spectacles francophones du Centre des arts Shenkman, une salle de spectacles de 500 places appartenant à la Ville d'Ottawa.

LE FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN

D'OTTAWA (GROUPE SIMONCIC)

– représenté par **Sophie Bernier, directrice de la programmation et des affaires publiques**

Professionnelle des médias et de la culture avec un baccalauréat en communications de l'Université d'Ottawa, Sophie a débuté sa carrière comme animatrice à la radio communautaire de Cornwall. Elle a ensuite passé 5 ans à l'émission Panorama, sur TFO, avant de devenir la coordonnatrice du volet culturel au Centre francophone de Toronto où elle a travaillé pendant 13 ans. En 2016, elle retourne dans sa région natale, l'Outaouais, et se jointe à Groupe Simonic, où elle est maintenant directrice de la programmation et des affaires publiques. Elle est notamment responsable de la programmation des festivals Franco-Ontarien d'Ottawa, Franco-Fête de Toronto et Festival de la Curd de St-Albert.

04

LE CENTRE RÉGIONAL DE LOISIRS CULTURELS DE KAPUSKASING

– représenté par **Dènik Dorval, directeur général**

Franco-Ontarien du Nord de l'Ontario, Dènik vit fièrement de sa langue et de sa culture à Kapuskasing. Il a un Baccalauréat interdisciplinaire en Études des enjeux humains et sociaux à l'Université de Hearst et une maîtrise en innovation sociale à l'Université Saint-Paul. Il est directeur général du Centre régional de Loisirs culturels depuis 3 ans, un organisme à but non lucratif qui contribue largement à l'évolution et à l'épanouissement de la communauté francophone régionale avec des spectacles en salle, des galeries d'art, des cours pour enfants et adultes, des salles de sports, des festivals et des activités sociales.

RÉSEAU ONTARIO

– représenté par **Maëva Leblanc, directrice générale adjointe**
et **Aurélie Marié, responsable du développement**

[international – auditoire - formation]

Réseau Ontario et son réseau de diffuseurs pluridisciplinaires et scolaires œuvrent à la vitalité des arts de la scène en milieu minoritaire. Ses membres diffuseurs comprennent des salles de spectacles, des centres communautaires, des écoles, des sociétés culturelles, des festivals, ... Ils ont pour but de faire rayonner les artistes et de rassembler les communautés. Ces membres représentent un des chaînons essentiels à la valorisation d'œuvres vivantes qui permettent d'affirmer l'apport, le dynamisme et la richesse de la culture canadienne-française d'hier et d'aujourd'hui.

05

AUTRES PROTAGONISTES

COLLABORATEURS

Francis Richert

– Partenaire, cofondateur du Festival Changez d’Air et intervenant au Labo du Conservatoire de Lyon (volet musique).

Yannick Roche

– Partenaire, cofondateur du Festival Changez d’Air et directeur des affaires culturelles de L’Aquaduc, Dardilly.

Thomas Kriner

– Directeur général de L’Association des professionnel.le.s de la chanson et de la musique (APCM).

AUTRES RENCONTRES

Emeline Théaude

– Responsable culture de Saint-Genis-les-ollières

Carole Schiepan

– Éluë adjointe à la culture à Saint-Genis-les-ollières

Action culturelle et politiques publiques de développement des arts (financement, engagement et attachement).

Benjamin Petit – Responsable de la programmation au Marché Gare, Lyon
Diffuseur, salle de musique actuelle (SMAC) – présentation des lieux et discussion autour de la valorisation des artistes émergent.e.s et survol des implications communautaires.

Emma Nardone et Romane Scarlata

– Co-directrice administrative, chargée de production et programmation d’À thou bout d’chant – Salle de concert dans le 2e arrondissement de Lyon

Présentation des origines, du lieu et de la mission - positionnement en tant que tremplin-découverte via de nombreuses résidences artistiques et une programmation riche en artistes émergent.e.s.

06

Frédéric Roz

– Vice-président du Collectif RPM (Recherche en pédagogie musicale) et professionnel professionnel en accompagnement et développement des artistes

Discussion autour du positionnement des diffuseurs comme tremplin artistique (apport pour le lieu culturel, réseautage (créer des opportunités de tournée) et développement de public.

Apéritif professionnel – Annexe A disponible page 22

Rencontre avec une cinquantaine de professionnels de l'industrie.

Bérengère Allegret et Lucas Crevet

– Responsable de la programmation, responsable adjoint de la communication de La Rayonne – Salle de concert et de son tiers-lieu L'Autre soie à Villeurbanne

Visite des différents espaces et découverte des modèles sociaux-économiques rattachés aux différents lieux, réflexion sur l'appropriation du nouveau projet par les communautés.

Fabien Hyvernaud

– Directeur Général de NINKASI Musiques, lieux de brassages (bière, whisky, restauration ET musique) dans la région Lyonnaise + quelques franchises en France.

Visite d'une nouvelle salle de spectacle ; présentation de l'historique de la marque, du modèle économique rattaché au volet musique (pépinière d'artistes) et explication du concept de tiers-lieu à venir.

Jérôme Truchet

– Directeur des affaires culturelles d'Oullins-Pierre-Bénite, commune ayant récemment fusionné, qui accueillera le projet de tiers-lieu de Ninkasi.

Discussion sur l'implication politique dans le développement d'un projet de tiers-lieux et apport pour une commune/management des équipes culturelles lors d'une fusion entre deux municipalités.

Valérie Decarreaux et Ahmed Fartas

– Responsable de l'administration et de l'accueil des artistes, directeur technique du Centre culturel Charlie Chapelin à Vaulx-en-Velin.

Visite de la structure et découverte d'une exposition/rétrospective sur 40 ans d'activités.

Audrey Levert et son équipe

– Directrice générale du Centre culturel Charlie Chapelin, Vaulx-en-Velin

Échanges sur la programmation vs. l'actualité nationale/internationale et le travail de rétention des publics éloignés (immigrations, revenus limités, ...).

Visite du Marché Gare

Visite de L'Autre Soie - tiers-lieu

Visite du plus récent espace acquis par Ninkasi

07

PERFORMANCES

SORTIE DE RÉSIDENCES

- APCM ET LABO DU CONSERVATOIRE DE LYON

[Faux Soleil](#) (CA), [Arkange](#) (FR), [Mimi O'Bonsawin](#) (CA)

MATINÉES SCOLAIRES

[Clément Lonca](#) – Direction musicale, [Jeanne Candell](#) – Mise en scène

Brundibár - Opéra de Hans Krása, opéra jeune public produit par l'Opéra de Lyon et présenté au Théâtre de la Renaissance d'Oullins-Pierre-Bénite

[Gildwen Peronno](#) – Interprète

I killed the monster théâtre d'objets produit par [RoiZIZO Théâtre](#) et présent au [Centre culturel Charlie Chapelin](#) de Vaulx-en-Verin.

[Marion Couzine](#), [Claire-Marie Daveau](#), [Lucas Delesvaux](#), [Pierre Laloge](#), [Théo Perrache](#), [Zoé Poutrel](#), [Judith Rutkowski](#), [Mathilde Saillant](#) – Interprètes

Cyrano BIS, à part le texte tout est improvisé (tirage au sort des personnages par le public), production du [Collectif BIS](#) et présenté au Centre culturel [La Mouche](#) de St-Genis-Laval

FESTIVAL

22 MAI

[Leila Huissoud](#) (FR) et [Aliocha Schneider](#) (CA)

23 MAI

[Faux Soleil](#) (CA), [Mimi O'Bonsawin](#) (CA), [LWADA](#) (FR) et [MPL](#) (FR)

24 MAI

[Évelyne Gallet](#) (FR), [Martin Luminet](#) (FR) et [Noé Preszow](#) (BE)

25 MAI

[KCIDY](#) (FR), [Corine](#) (FR) et [pépité](#) (FR)

THÉÂTRE

[Marion Cordier](#) et [Eugénie Leclercq](#)

VEILLARDISES - théâtre d'objets de la compagnie [La Masure](#) cadencée au [Théâtre des Augustins](#) du Montluel

Mimi O'Bonsawin en performance au Marché Gare

Le duo Faux Soleil après sa performance de sortie de résidence

08

OBJECTIFS

COLLECTIFS

SELON TROIS AXES PRÉSENTÉS PAR RÉSEAU ONTARIO

TIERS-LIEU

- Envisager l'occupation de ses espaces par les communautés environnantes en dehors de la programmation d'activités culturelles,
- Transformer son espace en lieu de vie pour favoriser la rencontre et les échanges.

TREMPLIN

- Positionner son organisme de façon à ce qu'il devienne un carrefour d'échanges artistiques pour la relève et les artistes issu.e.s de l'immigration (accès à du matériel professionnel, possibilité de rencontrer des encadrants dans la structure et/ou lors des accueils, ...),
- Profiter d'initiatives avec de nouveaux.elles artistes pour se faire connaître de leur(s) communauté(s) et appuyer leur découvrabilité en créant en lien avec le public régulier.

DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

- Comprendre la dynamique d'un marché similaire dans un contexte culturel proche, mais différent,
- Favoriser la circulation des artistes (« artiste FO » présente ... , soirée caléidoscope, soirée concept, soirée découverte, ...),
- Découvrir différents modèles économiques et les mécanismes favorisant l'exportabilité.

09

INDIVIDUELS

SELON CHAQUE MEMBRE

MIFO**MOUVEMENT D'IMPLICATION FRANCOPHONE D'ORLÉANS**

- Explorer la notion de tiers-lieu en vue des travaux de construction d'un nouveau MIFO, pour répondre à différents sous-objectifs :
 - Garder le lien d'engagement des usagers durant cette période de transition;
 - Poursuivre le développement des relations avec d'autres tranches de la population,
 - S'assurer que toutes ces tranches de la population s'approprient le nouvel édifice et s'y sentent « chez eux »,
- Explorer la notion de tremplin afin de mieux soutenir les jeunes artistes,
- Découvertes artistiques.

**FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN D'OTTAWA
(GROUPE SIMONCIC)**

- Créer des contacts avec différents diffuseurs français,
- Créer des contacts avec l'équipe du festival Changez d'Air pour tenter de mettre sur pied une entente de réciprocité et identifier des sources de financement qui faciliteraient les déplacements d'artistes français.es et franco-ontarien.ne.s,
- Étudier la possibilité de mettre en place de futures résidences artistiques au Festival Franco-Ontarien (en collaboration avec Changez d'Air),
- Observer le travail des diffuseurs français pour explorer de nouvelles idées applicables au Festival Franco-Ontarien.

**CENTRE RÉGIONAL DE LOISIRS CULTURELS
DE KAPUSKASING**

- Étudier les différentes infrastructures visitées afin d'évaluer le positionnement du Centre de Loisirs culturels dans son milieu et valoriser les équipes qui y travaillent,
- Identifier les apports à considérer pour accommoder les publics, accroître leur expérience et développer un sentiment d'appartenance,
- Identifier les mécanismes qui peuvent appuyer la découvrabilité d'un artiste lorsqu'il visite pour la première fois une communauté

10

RÉFLEXIONS ET OBSERVATIONS

Fort de ces rencontres qui ont permis à la délégation portée par Réseau Ontario de rejoindre une diversité de communes et d'approches pour nuancer son regard sur les façons de faire, les moyens, la richesse, les enjeux, la sécurité, l'évolution des infrastructures, ... ce déplacement au contact de notre partenaire et de son réseau dans la région lyonnaise aura permis de confirmer des pratiques déjà ancrées et de générer certaines prises de conscience (pistes de développement).

TIERS-LIEU

Dans le cadre de ce déplacement en région lyonnaise, l'exploration de différents tiers-lieux nous ont permis plusieurs constats.

Le premier constat a été l'association quasi systématique de la culture comme lien social. En partant de cette affirmation, les arts et la culture deviennent vecteurs de rencontre et de partage. C'est donc à travers cette perspective que les espaces culturels deviennent tiers-lieu ; pour prolonger la discussion et les échanges il faut proposer des espaces propices à ces pratiques autour de l'accueil de spectacles, mais pas seulement. En permettant en tout temps l'accessibilité tant physique que représentative, on assure l'occupation et l'impulsion de la vie sur son territoire.

Le second constat a été que le tiers-lieu ne dépend pas d'une formule unique. Le format du tiers-lieu dépend non seulement des espaces disponibles, mais aussi des habitudes et des besoins des communautés environnantes et/ou des communautés visées. Plusieurs diffuseurs visités par notre délégation ont adopté des pratiques de tiers-lieu, mais n'utilisent pas cette appellation pour éviter de brouiller le positionnement vis-à-vis du public et la lecture des bailleurs de fonds ; certains diffuseurs obtiennent des subventions du fait de leur appartenance à un label particulier, exemple : les SMAC (scènes de musiques actuelles). Nous avons aussi observé qu'en milieu urbain dans la métropole lyonnaise, les tiers-lieux germent au moment de l'édification de nouveaux quartiers résidentiels. En milieu rural, il semblerait que les tiers-lieux éclosent dans des régions désertées par les populations actives. Dans les deux situations les tiers-lieux s'imposent pour faire vivre ou revivre un territoire et ses communautés.

Enfin, le troisième constat a été que puisque chaque tiers-lieu repose sur un format singulier, il peut adopter un modèle économique novateur et amplifié grâce à sa forme hybride.

11

Exemple visité : **LA RAYONNE**

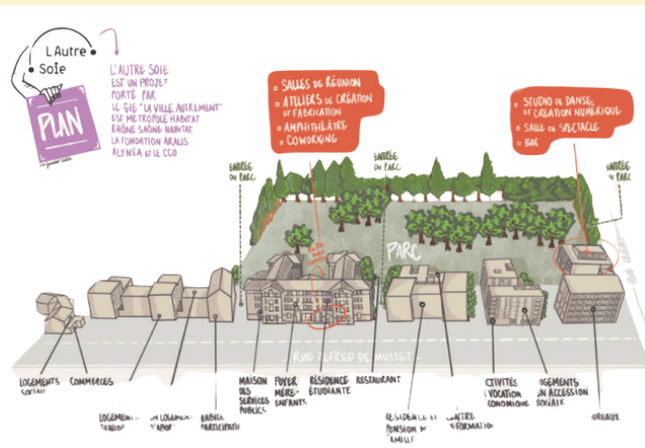
La Rayonne est un lieu culturel composé d'une salle de concert ainsi que d'un tiers-lieu porté par une association d'intérêt général – le Centre Culturel Œcuménique (CCO) établi à Villeurbanne depuis 1963. Ce laboratoire d'innovation sociale et culturelle conserve sa mission d'encourager l'expérience, de favoriser la citoyenneté, de renforcer la capacité de tous les individus à agir et de consolider les dynamiques collectives.

Considéré comme un laboratoire à grande échelle où coconstruisent publics et partenaires, l'équilibre de cette structure est multiple, mais accessible selon l'angle par lequel on l'approche :

La salle de spectacle de 1000 places dépend d'un actionnaire unique (le CCO), mais tire aussi des revenus de sa location (les locations représentent 90% de la programmation + des événements non-culturels).

L'aspect associatif/social (maison de services, jardins communautaires, ateliers et studios accessibles gratuitement, espaces de coworking modernes et équipés en accès gratuit, etc.) étant le fondement principal de ce tiers-lieu, réduit de fait certaines dépenses et permet la constitution d'un fonds de dotation (mécénat). L'attention portée sur la construction de ce lieu assure un soutien de la part de la Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) car il permet une coexistence spontanée et paisible pour l'ensemble des communautés qui la fréquente – logements étudiants, logements sociaux (femmes/enfants), résidences seniors à proximité (habitat participatif).

Enfin, le positionnement de ce projet dans un nouveau quartier en pleine construction permet également d'imaginer la conception d'une école de formation technique et d'un centre de musiques traditionnelles ainsi que la réfection d'une maison d'accueil pour l'insertion des populations immigrantes dans le voisinage proche ; dont les différents espaces du tiers-lieu espèrent bien bénéficier (employés, contractuels, bénévoles, publics...).

PLAN DE LA RAYONNE & DE L'AUTRE SOIE SITUÉS DANS LE NOUVEAU QUARTIER DE VILLEURBANNE

12

Exemple visité : **NINKASI**

La Ninkasi et son projet de construction de tiers-lieu dans le futur quartier de la Saulaie, suite à la fusion de deux municipalités en 2023 :

Ninkasi est marquée par le brassage et la rencontre. L'histoire commence avec Christophe, un jeune diplômé français parti vivre son rêve aux Amériques du Nord. Il rencontre Kurt, qui va l'introduire à la culture des micro-brasseries : lieux chaleureux pour boire des bières crafts, déguster des burgers faits-maison et écouter de la musique. Christophe va implanter ce concept en région lyonnaise dès son retour en France en 1997.

Après 3 ans de concerts sur une scène située devant les cuves de brassage, le Kao – une deuxième "vraie" salle de concerts – est construite en 2000 juste à côté de la première brasserie. Elle devient pionnière des musiques actuelles dans sa région. Le concept attire de plus en plus de monde et d'autres bars Ninkasi ouvrent leurs portes, eux aussi équipés de scènes. Avec 27 établissements ouverts dans toute la France en 2024, le réseau Ninkasi propose pas moins de 1400 événements culturels par année (400 concerts dans sa salle pionnière et 1 000 concerts et événements culturels gratuits à travers ses autres lieux). Avec le Ninkasi Music Label - projet qui soutient la scène émergente – l'organisme s'impose comme acteur culturel 100% indépendant grâce à des revenus générés par ses brasseries (fabrication artisanale et vente de bières et de whisky + service de restauration). Une pépinière de talents est créée pour repérer, accompagner et faire grandir les artistes de la relève.

Un projet de tiers-lieu nommé SPARK est en train d'être développé dans le quartier historique de la Saulaie, sur une nouvelle commune (fusion de Oullins et de Pierre-Bénite en 2023 suite à des incitatifs politiques de Lyon métropole). Ces grands travaux de réfection doivent permettre au quartier de devenir un modèle de développement humain, économique et environnemental. Le tiers-lieu souhaite faire émerger des intentions communautaires : promouvoir, diffuser et transmettre la création au plus grand nombre ; provoquer les rencontres, partager des expériences et décloisonner ; inventer le monde de demain, définir de nouvelles formes de coopération ; construire collectivement un lieu infini et l'ancrer dans son territoire.

La métropole de Lyon et la municipalité sur laquelle le projet est implanté doivent faciliter la création de ce projet, dont la construction sera rendue possible grâce aux investissements de Ninkasi, cinq partenaires principaux et probablement des fonds publics pour l'accroissement communautaire.

SPARK
PROJET DE
TIERS-LIEU
À NAÎTRE
EN 2027

SPARK
Tiers-lieu déclencheur d'émotions.
de créations et d'interactions.

Missions
Promouvoir la création
Transmettre et diffuser toutes formes de créations
Provoquer les rencontres
Inspirer les vocations
Définir de nouvelles formes de coopération
Partager des expériences
Créer les conditions de la fête
S'adresser au grand public
Mutualiser des espaces et du matériel
Décloisonner les espaces et les activités
Inventer demain.

Valeurs
La créativité
La curiosité
La confiance
La mixité
L'harmonie
Le respect
La liberté

Fonctions
Lieu de vie
Lieu de travail
Lieu de culture
Lieu d'événement
Lieu de production

Partenaires : clic, NINKASI, NO MAD OULLINS, OULLINS

Architectures : [Plan architectural et rendu 3D du bâtiment]

NINKASI

13

TREMLIN

La forte concentration d'une population francophone unilingue sur un petit territoire géographique – 68 millions de personnes réparties sur environ 50% de la superficie de la province de l'Ontario – permet à la France de répertorier un nombre important de diffuseurs. On y compte environ 3 000 salles de spectacles et plus de 2 000 festivals. Cette concentration explique que de nombreux programmeurs travaillent dans une même région et s'adressent à un même public potentiel. De ce fait, certains diffuseurs se spécialisent (par discipline artistique, tranche de la population, genre, etc.). Notre délégation s'est principalement intéressée aux structures dites "tremplins artistiques", "salles découvertes", "scènes de musiques actuelles", "pépinière de talents", etc.

- **La pépinière d'artistes/le tremplin artistique** : valorisation du repérage et de l'accompagnement par des professionnels sur un territoire pour faire émerger des artistes locaux. Les artistes bénéficient de coups de pouce sous forme de gains. Les diffuseurs sont impliqués et/ou engagés avec un réseau de la production.

Exemple de *Ninkasi Musik Lab* : formule d'accompagnement pour 18 artistes dont 2 bénéficieront d'un accompagnement promotionnel. Chaque année la Pépinière de talents offre 4 soirées de concert par artiste dans le réseau Ninkasi, 2 journées de formation + 1 demi-journée de formation sur mesure, 2 journées de résidences, 1 prix coup de cœur du jury pour un accès aux scènes de 7 festivals partenaires.

Exemple d'*À thou bout d'chant* : les tremplins découvertes sont ouverts à 6 artistes par saison (hors été – finale du tremplin). Le/la gagnant.e de la finale de ces scènes découvertes accède à un accompagnement professionnel qui consiste à être programmé.e en 1e partie de divers artistes professionnel.le.s, une résidence artistique de plusieurs jours, un accompagnement (promotion et développement de carrière) sur mesure à la demande et une entrée dans la programmation de la salle lors de la saison suivante.

- **Le label SMAC** (scènes de musiques actuelles) attribué par le ministère de la Culture : développement des politiques publiques en faveur des musiques actuelles et à la structuration économique du secteur. Pour obtenir cette reconnaissance et l'appui financier du gouvernement, les diffuseurs doivent présenter un projet artistique et culturel valorisant les musiques en dehors du répertoire populaire. Les organismes qui bénéficient de ce label, comme le Marché Gare par exemple, doivent respecter trois missions centrales :
 - la création/production/diffusion de concerts ;
 - l'accompagnement des pratiques musicales professionnelles et amatrices ;
 - et l'action culturelle.

14

Les membres de Réseau Ontario évoluent quant à eux dans une démographie distincte – isolement lié aux grandes distances et travail auprès des population francophones en situation minoritaire – on note alors une absence de salles spécialisées dans la découverte/l'émergence artistique. Les diffuseurs de l'Ontario sont principalement pluridisciplinaires, s'adressent à un public multi-générationnel et cherchent à rejoindre un maximum de francophones, francophiles et franco-curieux lors d'une seule et même saison artistique.

La délégation a cherché à identifier les biais communs entre les deux pays pour comprendre comment un programmateur de spectacle peut également agir sur la croissance des jeunes artistes et des artistes émergent.e.s. C'est ainsi que quelques tendances se sont dégagées :

- **Les Résidences artistiques** : accès temporaire à un espace pour favoriser l'idéation et la création d'un spectacle ou permettre la captation de celui-ci. Le diffuseur met des moyens techniques et artistiques (matériel et/ou humain, administratif et/ou financier) à disposition de l'artiste.
- **Devenir un carrefour d'échanges artistiques** : devenir un lieu de rencontre et créer le lien entre les artistes accueillis en tournée dans la programmation de saison et les jeunes artistes issus de l'émergence locale. Cette perspective permet aux artistes émergents d'une région de confronter leurs idées et/ou de chercher une validation les paires, en dehors de leur sphère professionnelle régulière et parfois plus restreinte.
- **Favoriser la découvrabilité de l'artiste** : proposer des soirées à thèmes sans nécessairement mettre l'emphase sur le nom de l'artiste (émergent, donc pas toujours connu du public), mais en valorisant plutôt l'univers de celui-ci ; comme une invitation à la découverte. Cette stratégie permet à la fois à l'entourage pro/perso de l'artiste de découvrir un lieu de diffusion et permet aussi au public régulier de la salle de découvrir un artiste.
- **Le dévoilement de saison par semestre ou par trimestre** : cette technique permet au diffuseur d'être plus flexible sur le choix de sa programmation. Il.elle peut décider de présenter un projet en développement (besoin de se confronter au public) ou d'être prêt.e (besoin d'observer la réception du public), sans devoir attendre la saison suivante. Cette stratégie permet aussi de bénéficier d'avantages sur les coûts des cachets lorsqu'un artiste est en tournée pour se faire connaître dans une nouvelle région.
- **La multiplication des points de vente** : il s'agit d'établir un quota pour sa billetterie interne et de diviser la vente des autres billets via une/des billetterie(s) digitale(s) comme par exemple : Eventbrite, Le point de vente, Facebook, la billetterie d'un partenaire... afin de multiplier l'accès à l'information pour de nouveaux prospects.

15

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

La délégation canadienne est partie à Lyon avec un sentiment de régression au niveau des efforts liés à l'épanouissement de structures telles que celles représentées par nos membres diffuseurs. Les discussions avec les producteurs canadiens-français avant le départ nous portent aussi à croire que le financement de leur(s) projet(s) de création est maintenu, mais que peu de fonds sont disponibles pour appuyer la tournée et donc la diffusion. Nous avons donc cherché à ouvrir nos possibilités en essayant de comprendre comment la France est arrivée à réaliser l'impact d'investir dans les arts pour valoriser la culture et le maintien du lien social.

Il semblerait que l'implication du gouvernement dans une politique culturelle globale et le financement des arts par un budget public conséquent, souligne la nécessité d'un investissement politique dans le maintien et la progression des structures culturelles de toute taille. De plus, la valorisation de la place de la culture comme un espace de rencontres sociales semble bien correspondre à une nouvelle réalité économique imposée par l'inflation mondiale.

Nous nous accordons avec nos partenaires européens sur la nécessité de repenser le fonctionnement et les modèles de notre domaine pour mieux faire valoir la part de marché de l'industrie culturelle. Jusqu'alors peu mesurée, cette part de marché semble pourtant peser de façon très conséquente pour le développement socio-économique et politique d'une région/d'un pays et pourrait même dépasser d'autres secteurs autrefois fleurissants.

La délégation fait également le constat que la réciprocité pour favoriser les échanges artistiques internationaux dépend des capacités d'engagements des deux réseaux. Les démarches entreprises doivent pouvoir se faire écho ou se compléter.

Dans le cadre de ce partenariat entre la Rhône-Alpes et l'Ontario, les professionnels français s'organisent en réseau pour accueillir des artistes choisis parmi un bassin franco-canadien. Ces artistes sont sélectionnés par une délégation internationale invitée par Réseau Ontario lors de son marché annuel de spectacle. Ils sont mis en valeur par le biais de résidence artistique (C'est dans l'air), du Studio pitch, des vitrines à Contact ontariois ou de la Bastringue. Lorsqu'ils ont passé l'étape de la sélection, les artistes canadiens bénéficient d'un appui financier de la part de Musicaction (projets déposés par Réseau Ontario et par l'APCM) pour permettre leur transport jusqu'en France, leur accès à une résidence artistique, la promotion de leurs dates pendant la tournée...

À l'inverse, pour faciliter l'accueil d'artistes internationaux, les partenaires doivent alors permettre aux diffuseurs de l'Ontario d'être investis dans la sélection d'artistes qui auront les capacités de rejoindre leurs publics et trouver des moyens financiers pour réduire les coûts liés à une tournée internationale.

Finalement, les trois diffuseurs membres de Réseau Ontario qui faisaient partie de cette délégation canadienne, sont aussi arrivés à plusieurs constats individuels au-delà des objectifs initiaux :

16

MIFO

Prise de (re)conscience :

- Nécessité d'entretenir et de préserver le lien avec la communauté, sans prendre son public pour acquis. Les travaux de reconstruction du MIFO (absence de salle pour une période, puis nouveaux espaces) pourraient créer une distance avec le public régulier.
- Les organismes spécialisés ont plus de facilité à se positionner dans le développement artistique de jeunes artistes.

Actions concrètes envisagées :

- Réfléchir et ne pas sous-estimer l'intégration de la communauté dans les espaces culturels.
- Mieux comprendre les mécanismes à la disposition du diffuseur pluridisciplinaire pour soutenir les artistes en début de carrière.

FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN D'OTTAWA

Prise de (re)conscience :

- Les rencontres et les échanges avec les partenaires français ont permis de comprendre les étapes du développement d'un jeune artiste dans son milieu, et offre par conséquent des clés aux diffuseurs canadiens qui voudraient l'accueillir dans le futur.
- Le travail de partenariat entre Changez d'Air et Réseau Ontario peut certainement faciliter les échanges artistiques, mais il ne faut pas s'y cantonner.
- Appréciation d'une démarche en réseau qui a permis de comprendre les approches différentes liées aux réalités de chacun.

Action concrète envisagée :

- Utiliser le 50e anniversaire du Festival Franco en 2025 pour mettre en valeur toute l'histoire ET le public du festival.
- Veille sur le développement de certains artistes croisés à Changez d'Air, dans l'idée de peut-être les inviter au festival.

CENTRE RÉGIONAL DE LOISIRS CULTURELS

Prise de (re)conscience :

- Le financement du fonctionnement de la culture par des fonds publics permet aux diffuseurs français de mieux faire face à des défis pourtant semblables à ceux des diffuseurs canadiens.
- Il est noté un retard considérable dans l'équipement de scène et l'apparence la salle de spectacle à Kapuskasing.

Action concrète envisagée :

- Volonté de se doter de nouveaux équipements pour le centre.
- Proposer une partie de la programmation en dehors des murs pour offrir de nouvelles expériences au public régulier et pour rejoindre des nouveaux publics.
- Trouver des solutions pour mieux valoriser les artistes émergents de l'Ontario et d'ailleurs.
- Proposer plus de médiation.

17

EXTRAITS DU QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

ÉCHANGE DE BONS PROCÉDÉS ENTRE DIFFUSEURS

“

- *J'ai particulièrement apprécié visiter différents lieux et rencontrer les gens qui l'animent, permettant de connaître leurs bons coups et leurs enjeux. J'ai aussi beaucoup aimé que l'on visite des lieux très différents les uns des autres (taille, objectifs, etc.)*
- *Accueil chaleureux, découverte d'artistes intéressants.*
- *J'ai beaucoup aimé l'idée d'avoir un philosophe-médiateur qui fait un retour avec les enfants, sur scène, dans le décor.*
- *J'ai beaucoup aimé la visite du lieu et des différentes possibilités de configuration. Encore une fois, ça m'a allumé plein de petites lumières pour notre 'nouveau lieu'.*
- *J'ai aimé voir un festival en salle, voir l'organisation, pouvoir parler à l'équipe.*
- *Le Centre visité célébrait ses 40 ans cette année et ils ont mis en place plein d'activités pour cette occasion. J'ai retenu plusieurs idées qui pourraient très bien nous servir.*

TIERS-LIEU

- *Cette visite a allumé pleins de petites lumières par rapport à notre lieu actuel, mais aussi par rapport au projet de construction et à la réintégration de la communauté dans notre nouveau lieu.*
- *[...] Intéressant de voir un modèle différent.*

”

18

“

RÉCIPROCITÉ

- *Idée très intéressante. Je considérerais certainement recevoir cette pièce s'ils venaient au Canada.*
- *Mon coup de cœur de la semaine! [...] Je suis certaine que cette pièce serait très bien reçue en Ontario français. D'après moi, il faudrait définitivement que cette troupe fasse une vitrine à Contact ontariois*
- *Nous avons souvent reçu des artistes étrangers avant la pandémie mais il s'agissait d'occasions isolées. Nous aimerions pouvoir mettre en place des ententes avec des partenaires européens ainsi qu'avec des diffuseurs ontariens pour le faire de façon plus structurée et créer la réciprocité.*
- *Je pense qu'il faut continuer à renforcer les liens avec Changez d'Air puisqu'il y a énormément de potentiel de partenariat avec eux, mais il pourrait aussi être intéressant de développer des liens avec d'autres organismes dans la francophonie internationale.*

TREMLIN

- *J'ai pris conscience du fait que les salles de spectacles à Lyon sont plutôt spécialisées dans le sens où le genre de musique qui est présenté est très spécifique alors qu'en Ontario, on tend à avoir des salles plus multidisciplinaires.*

AUTRES RÉALISATIONS

- *J'ai particulièrement aimé leur conscience sociale (le fait qu'ils travaillent avec un traiteur qui embauche des personnes marginalisées par exemple).*
- *J'ai beaucoup apprécié voyager avec la délégation. Nous étions de bons compagnons de voyage et cela a rendu toute la semaine encore plus intéressante. Nous avons eu d'excellentes discussions, ça m'a permis d'apprendre à mieux connaître mon propre réseau!*

Action culturelle, accompagnée par une médiatrice sur scène après un Opéra pour le jeune public

RÉFÉRENCES

CONTEXTE CULTUREL

- 1965 – André Malraux, ministre de la Culture et Charles de Gaulle, premier président de la Ve République française - discours sur la culture ([texte](#) et [vidéo](#))
- 1988 – François Mitterrand, quatrième président de la Ve République française – [la culture comme citoyenneté](#)
- 2002 – Jacques Chirac, cinquième président de la Ve République française – [le dialogue des cultures](#) et [Loi Aillagon](#)

La Cinquième République ou Ve République est le régime politique républicain en vigueur en France depuis le 4 octobre 1958. Elle succède à la Quatrième République, qui avait été instaurée en 1946.

- 1996 : [création du label SMAC](#) (scènes de musiques actuelles) avec le soutien du ministère de la culture
- La notion de [Spectacles vivants](#)

SUGGESTION D'OUVRAGE

– dans l'idée de développer des éléments de langage utiles dans la recherche de financements et autres réflexions politico-culturelles

- **Pour une écologie culturelle**, [Manifeste](#) de Patrick Scheyder, Nicolas Escach et Pierre Gilbert aux Éditions Le Pommier

DANS LES MÉDIAS

- [Entrevue Radio Pluriel](#) du 21 mai 2024 avec les artistes – Lyon FR
- [Entrevue Radio Canut](#) du 22 mai 2024 avec les artistes – Lyon FR
- Dossier de presse du Festival

AUTRES DÉMARCHES

Ce rapport a pour intérêt d'être partagé dans notre réseau, auprès de nos membres et partenaires locaux et internationaux ; des associations, assemblées, alliances et autres collectifs œuvrant pour la vitalité des disciplines artistiques en milieu minoritaire. Il doit également servir de référence pour nourrir des discussions stratégiques et politiques. Sa finalité étant de contribuer au renforcement et à la pérennisation d'une industrie certes fragilisée par les nombreuses crises qu'elle vient de traverser, mais encore debout et qui a donc conséquemment besoin du soutien indéfectible et de l'implication de ses prestataires.

20

AVENUES ENVISAGÉES

PAR RÉSEAU ONTARIO

- -Favoriser la rencontre et les échanges entre les membres de Réseau Ontario et la délégation internationale lors des futures éditions de Contact ontariois.
- Profiter de la présence d'une délégation internationale à Ottawa (Contact ontariois) pour pousser nos réflexions dans les médias.
- Inviter des représentant.e.s politiques (élu.e.s et/ou bailleurs de fonds) à prendre part à une table ronde lors du déplacement d'une délégation.
- Rapprocher les diffuseurs scolaires et les diffuseurs pluridisciplinaires membres de Réseau Ontario, dans le but de créer du lien pour les jeunes artistes et générer des échanges.
- Favoriser la circulation des artistes tant au niveau local qu'international, pour leur permettre de croître. En appuyant les diffuseurs, ce sont autant de marchés qui s'ouvrent aux artistes.
- Favoriser les collaborations artistiques internationales avec l'aide de nos partenaires, pour développer des formules de résidences artistiques ensuite disponibles pour une tournée.
- Mettre en place une collaboration qui permettra de profiter de la présence de professionnel.le.s lors de résidences/de tournées dans le réseau pour favoriser l'émergence locale (assurer que les artistes de demain sont déjà familiers avec les structures de diffusion).
- Mobiliser les entités étrangères présentes en Ontario pour appuyer le déplacement, l'accueil et la tournée d'artistes venu.e.s d'ailleurs.
- Assurer la prise en compte des considérations à prévoir pour le développement des carrières de jeunes artistes dans les délais imposés aux diffuseurs par les bailleurs de fonds.

21

REMERCIEMENTS

NOS PARTENAIRES

– sans qui ces rencontres n'auraient pas eu la même saveur

NOS BAILLEURS DE FONDS

– sans qui cet échange n'aurait pas pu se concrétiser

Après-midi à Lyon en compagnie de Frédéric Roz

22

ANNEXE A

LISTE DES PARTICIPANTS

- Apéritif professionnel offert par Réseau Ontario le 21 mai 2024

Industrie			
1	photographe du Festival	Vincent	Assié
2	Festival Changez d'Air	Émeline	Théaude
3		Francis	Richert
4		Yannick	Roche
5		Émilie	Leduc
6		Béline	Georget
7		Ambre	Bouillot
8	À tout bout d'chant	Roxane	Charollois
9		Romane	Scarlata
10		Daniel	Audiffren
11	Élu Culture Francheville	Alice	Azatkhian
12	Secrétaire générale groupe des 20 (scènes publiques Auvergne Rhône-alpes)	Robin	Barthomeuf
13	Grand bureau	Simon	Barry
14	Iris salle de spectacle Francheville - programmation	Martine	Bernier
15	Élue aux Finances - St-Genis les Ollières	Matthias	Bouffay
16	Salle des Rancy	Annelore	Chillat
17	Théâtre du Risque - chargée de diffusion	Gaël	Gaborit
18	Responsable - Culture Craponne	Thomas	Iglesi
19	Réfèrent Bibliothèque Municipale de Lyon - Coordinateur CTM Val d'Yzeron	Guillaume	Lebourgeois
20	Soul Kitchen	Annabelle	Lebert
21	Grand bain production - direction	Audrey	Levert
22	Centre culturel Charlie Chaplin - direction	Gérard	Magnet
23	Soucieu en Jarrest	Ludovic	Martinott
24	Médiatone - Booking	Mme	Mavoungou
25	Directrice Générale des Services à Brindas	Cyrile	Meilheurat
26	LE GRAND MARAIS	Nathalie	Mara
27	Comité Culture - St-Genis-les-Ollières // Enseignante	Karl	Ouchet
28	Rue Haute productions	Joelle	Roche
29	Elue enfance jeunesse Saint Genis Les Ollières	Florence	Rcoher
30	FestivalSaôn Automne	Frédéric	Roz
31	Métropole Clermont Ferrand	Carole	Schiepan
32	Élue - St-Genis les Ollières	Jérôme	Truchet
33	Oullins - directeur des affaires culturelles	Alain	Vedeche
34	St-Étienne - accompagnement jeunes artistes	Colin	RIGAUD
35	JASPIR	Eric	Ghenassia
36	Producteur	Julien	Chieze
37	Le Labo du conservatoire	Isabelle	Belleau
38	Clermont-Ferrand - accompagnement jeunes artistes	Frédéric	Roz
39	109 Scène de Musiques Actuelles	Gabriel	Rouet
40	Chanteuse Arkange	Angèle	Chable
41	Musicien Arkange	Thomas	Lefebvre
42		Victor	Jarry
Médias			
1	Les enfants du rhone (Web radio)	Arnaud	Wender
2	Déléguée Musicale Radio France Sud-Est	Veronique	Hilaire
3	Soul Kitchen	Guillaume	Lebourgeois
4	Radio Pluriel	Hervé	Laurent
5	Le Progrès	Jean-Marc	Roffat
6	Sol FM	Marie	Rudeaux