

L'ODYSSÉE PÉRIGUEUX

PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
2017-2020

« Les arts du Mime, du Geste et du Mouvement »

L'Odysée - Association loi 1901
Esplanade Robert Badinter 24000 Périgueux
Tél. 05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr
Licences n° 1-1024902 / 1-1024901 / 2-1024899 / 3-1024898 / 1-1024900
Siret : 420 311 789 000 10 – APE : 9001Z

Sommaire

Fiche d'identité de l'Odyssée	pages 3 et 4
Introduction	page 5
1 – Les arts du Mime, du Geste et du Mouvement : une esthétique singulière au service d'un projet d'envergure	pages 5 à 8
A - Le soutien à la création	page 6
B - La programmation artistique de la saison et du festival Mimos	pages 6 et 7
C - Compagnies associées et compagnonnage	page 7
D - Vers le renouvellement des esthétiques et des formes	page 8
2 – Une relation privilégiée avec les publics	pages 8 à 11
A – La recherche, la fidélisation et le renouvellement des publics	pages 8 et 9
B – La médiation et le développement des actions culturelles	pages 9 et 10
C – Une politique tarifaire volontariste	page 10
D– Une formation spécifique aux arts du Mime, du Geste et du Mouvement	pages 10 et 11
3 – Les partenariats et les réseaux, au regard du territoire	pages 11 à 13
A – Une implication dans les réseaux nationaux et internationaux	pages 11 et 12
B – Un ancrage dans les réseaux régionaux	pages 12 et 13
C – Une recherche de diffusion des créations soutenues	page 13
D – Un fort travail de territoire engagé avec l'Agora, PNAC Boulazac	page 13
4 – Un centre de ressources pour les arts du Mime, du Geste et du Mouvement	pages 13 à 16
A - Les cibles et objectifs	page 14
B - Les contenus	page 14
C - Le calendrier	pages 14 et 15
D - Les partenaires	page 15
E - Les perspectives	pages 15 et 16
5 - Les moyens	page 16
A – Les moyens humains	page 16
B – Les moyens techniques	page 16
C – Les moyens financiers	page 16
Conclusion	page 16

Géographiquement, la ville de Périgueux occupe une position centrale en Dordogne et dans la nouvelle grande région Aquitaine, qui s'étend désormais du Poitou-Charentes au Limousin. Avec 30 000 habitants, elle remplit toutes les fonctions de centralité d'une ville préfecture, chef-lieu de département.

L'Odysée, scène conventionnée de Périgueux et Institut national des arts du Mime et du Geste, plus important centre culturel du département, participe très activement à la vie culturelle et artistique du territoire, avec un rayonnement national et international à l'occasion de son festival Mimos.

L'Odysée (fiche d'identité) est organisée sous la forme juridique d'une association loi 1901 ; elle est Scène conventionnée pour « le Corps en mouvement » depuis 2001 et est devenue « Institut national des arts du Mime et du Geste de Périgueux » en 2013. C'est :

1. Une saison artistique (déclinée d'octobre à mai), avec environ chaque année :

- 35 000 spectateurs (dont 10 000 scolaires)
- 2 000 abonnés (achat de 4 spectacles minimum hors scolaires)
- 100 représentations (tout public et jeune public)

- 40 compagnies accueillies dont :
  - 5 à 6 compagnies internationales
  - 20 à 25 compagnies nationales
  - 10 à 12 compagnies régionales (avec 50 représentations)

- Une dizaine de compagnies soutenues en coproduction et/ou résidence de création chaque année (saison et festival Mimos)

- 2 théâtres en gestion (le Théâtre, grande salle de 830 places et auditorium de 150 places, le Palace, salle de 200 places)

2. Le festival International Mimos :

- 80 000 spectateurs (estimation) dont 7 200 entrées payantes
- 175 représentations dont :
  - 50 représentations dans le « IN »
  - 125 représentations dans le « OFF »

- 40 compagnies accueillies dont :
  - 20 compagnies dans le « IN » (pour 24 spectacles)
  - 20 compagnies dans le « OFF » (pour 20 spectacles)(dont 4 à 6 compagnies d'Aquitaine lors des 3 dernières éditions)

- 6 scènes dans les parcs et jardins
- 38 lieux de représentations (le Théâtre, le Palace, Le Sans Réserve - scène de musiques actuelles de Périgueux, la Plaine de Lamoura à Boulazac, l'espace culturel François Mitterrand, places, rues, parcs, etc...)
- Plus de 500 articles de presse, une vingtaine de reportages radio et une douzaine de reportages télévisés

3. Le centre ressource des arts du Mime, du Geste et du Mouvement :

- 420 représentations numérisées de spectacles programmés à Mimos pendant 30 ans
- 400 heures d'images
- 10 000 photographies (depuis 35 ans)

Conception et mise en œuvre de la saison pédagogique (saison artistique et festival Mimos)

- 6 à 10 stages et ateliers autour des arts du Mime, du Geste et du Mouvement
- 200 participants aux stages et ateliers sur l'année

Introduction, définition du mime...

L'Odyssée de Périgueux, scène conventionnée par le Ministère de la Culture depuis 2001, propose un projet artistique **original, innovant et inédit en France**, avec pour axe majeur les **arts du Mime, du Geste et du Mouvement**, dont l'une des caractéristiques essentielles tient au « **corps** », au **geste et au mouvement**. C'est lui qui porte le sens et donne le signe dramaturgique, en déployant son propre langage. En ce sens, les arts du Mime, du Geste et du Mouvement requièrent des techniques et des savoirs faire spécifiques. Ils sont un véritable moyen d'expression, un langage artistique singulier.

Fort de cet engagement esthétique, l'Odyssée est aidée financièrement par la ville de Périgueux, la DRAC Aquitaine, la Région Nouvelle Aquitaine et le Département de la Dordogne, afin de développer un projet artistique et culturel unique et ambitieux sur le territoire.

En parallèle de son activité de diffusion, avec une centaine de représentations en saison et quelques 160 représentations pendant Mimos, l'Odyssée promeut le spectacle vivant sous toutes ses formes, soutient la création contemporaine et développe l'action culturelle et la médiation en direction de ses publics. Elle tire également sa force de son festival, Mimos, unique en son genre sur le territoire français, par son contenu, sa forme, son genre, et qui n'a cessé de se développer, depuis sa création en 1982.

L'Odyssée favorise l'accueil de propositions théâtrales, chorégraphiques, gestuelles, musicales et marionnettiques contemporaines, afin de présenter la création dans sa très grande diversité. Particulièrement attentive aux propositions qui favorisent la combinaison des arts et le croisement des disciplines sur scène, elle accorde également un intérêt certain aux nouvelles technologies de l'image et aux arts numériques.

Ainsi, afin d'élargir la reconnaissance de son engagement esthétique, au-delà de sa saison et de son festival, l'Odyssée poursuivra, dans les 4 années à venir, le développement :

- d'un **Pôle artistique des arts du Mime, du Geste et du Mouvement**, qui prolongera sa dynamique et renforcera ses missions et fonctions ; un centre ressource des arts du Mime, du Geste et du Mouvement valorisera pleinement l'intégralité de son projet, par la préservation de son patrimoine et sa mise à disposition auprès de tous les publics ;
- d'un **volet pédagogique** autour des arts du Mime, du Geste et du Mouvement, avec notamment la mise en place d'un partenariat avec des conservatoires de théâtre, pour inclure dans leur cursus un module de formation aux Arts du Mime, du Geste et du Mouvement.

Ce nouveau projet se veut donc un prolongement naturel ambitieux, pragmatique, généreux mais réaliste, ouvert le plus largement possible sur les plans nationaux et internationaux. Loin d'investir des champs, ou un genre, laissés vacants par d'autres lieux de référence, il défend et se nourrit de sa singularité, revendiquant avec force l'évolution logique d'une structure, dans son intitulé comme dans son activité.

1 – Les arts du Mime, du Geste et du Mouvement : une esthétique singulière au service d'un projet d'envergure

A – Le soutien à la création

En saison et lors du festival Mimos, l'Odysée poursuivra une politique active de soutien à la création (théâtre, mime, danse et jeune public), avec un effort significatif en direction :

- des compagnies de mime et geste (grâce notamment à la collaboration instaurée avec le Groupe Geste(s)), sur le plan national et international,
- des compagnies régionales, nationales ou internationales dans les domaines du théâtre, de la danse, du jeune public...

Entre 8 et 10 projets seront soutenus chaque saison, selon les formules suivantes, pouvant être compatibles les unes avec les autres :

- des résidences de création : un espace de travail et de recherche au Palace, salle de 200 places, avec la mise à disposition du plateau, de son équipement scénique et de son personnel technique, de 5 jours à trois semaines ;
- un apport en coproduction pouvant aller de 5 000 à 10 000 € ;
- des résidences tremplin destinées à de jeunes compagnies émergentes ;
- des résidences concertées avec les acteurs du territoire départemental (Le Lieu à St Paul de Serre, les centres culturels de Terrasson, Bergerac ou Sarlat...).

Ce dispositif de soutien à la création permettra d'améliorer les conditions de travail, l'emploi **artistique** et la structuration des compagnies indépendantes. Il contribuera également à développer une **présence artistique régulière** de compagnies à Périgueux et favorisera la découverte du processus de création des artistes par les publics, par le biais de rencontres, la possibilité d'assister aux répétitions ou « filages » des spectacles, aux sorties de résidences et toutes autres formes de **médiation**, favorisant l'**accès à la création en cours**. Il renforcera la politique d'action culturelle et de médiation soutenue par l'Odysée, tout en constituant le préalable à la programmation de la saison et du festival MIMOS.

Les artistes et compagnies soutenues seront également conseillées et intégrées auprès des réseaux régionaux, afin de favoriser leur circulation sur les scènes partenaires ou voisines de l'Odysée.

B – La programmation artistique de la saison et du festival Mimos

La saison culturelle de l'Odysée constitue l'identité première de la structure et le point principal de rencontre des publics avec les artistes. **35 000 spectateurs** environ sont accueillis chaque saison au Théâtre (830 places) et au Palace (200 places), pour une population d'environ 30 000 habitants. Identifiée comme un lieu majeur de diffusion de spectacles pluridisciplinaires, l'Odysée poursuivra et amplifiera avec force son action sur le territoire. Autre temps fort dans l'activité de l'Odysée, le **festival Mimos**, avec près de **80 000 spectateurs** chaque été, fait figure d'exception dans le paysage des festivals français et provoque une effervescence artistique et populaire dans Périgueux, à la fin du mois de juillet.

En saison, l'Odysée proposera une trentaine de spectacles pluridisciplinaires tous publics et une douzaine de spectacles jeunes publics (pour environ 100 représentations au total). Les combinaisons artistiques opérées entre les différentes formes d'expression, les croisements recherchés par les artistes, nourriront pleinement sa vocation : les arts du Mime, du Geste et du Mouvement. Les choix artistiques opérés seront guidés par une exigence de qualité, les artistes de dimension nationale et internationale étant largement représentés. L'accueil des compagnies régionales sera une fois de plus privilégié. Concernant le festival, une vingtaine de compagnies dans le « In » et au moins autant dans le « Off » présenteront leurs spectacles aux quelques 80 000 spectateurs et à l'ensemble des professionnels accueillis. Mimos mobilise près d'une centaine de personnes pour assurer son organisation et son déroulement (personnel permanent, renfort des services de la mairie, intermittents, bénévoles).

Les recettes de billetterie évoluent à ce jour positivement et la grille tarifaire est étudiée dans un double objectif : rester cohérent avec les revenus d'une population en-dessous de la moyenne nationale, tout en suscitant la curiosité. Cet intérêt, cette fidélité et cette « maturité » des publics récompensent le travail de fond mené, qui sera pérennisé dans la même dynamique. De par la diversité et la qualité des spectacles présentés, l'Odysée bénéficie aujourd'hui auprès des publics d'une image positive, qu'il ne s'agira plus d'installer, mais de maintenir et développer. En orientant stratégiquement sa ligne de programmation vers les arts du Mime, du Geste et du Mouvement, mais aussi de la danse, et de la marionnette, sans négliger pour autant la variété esthétique de ses propositions, l'Odysée cherchera à faire évoluer ses missions tout en préservant les fondements de sa reconnaissance.

C – Compagnies associées et compagnonnage

Grâce aux perspectives envisagées dans le cadre de la convention quadriennale, un « compagnonnage » renforcé, offrirait l'opportunité d'installer de manière pérenne et solide, une ou deux compagnies associée(s) à l'Odysée sur Périgueux. Le Théâtre et le Palace seraient des espaces investis, pour partie, par cette (ou ces) compagnie dans le temps de sa (ses) création(s) et de la diffusion de sa (ses) production(s). L'aménagement de cette présence artistique comprendra naturellement un volet d'actions culturelles et de médiation en direction des publics. Priorité sera donnée aux publics locaux et régionaux, pour conforter la lisibilité de l'implantation de la ou les compagnie(s) et sensibiliser les publics à leur univers artistique.

En effet, un réel travail de soutien et d'accompagnement est engagé depuis plusieurs années avec les compagnies :

- Chantier Théâtre, de Florence Lavaud

- Mangano/Massip,

au regard de l'esthétique et des projets artistiques qu'elles défendent. La compagnie Chantier théâtre de Florence Lavaud (compagnie conventionnée et installée en Dordogne) a été accueillie plusieurs fois en résidences de création pour tous ses spectacles. Cette présence a également été renforcée par la mise en place d'ateliers hebdomadaires de pratique théâtrale, qu'elle encadre chaque mercredi, d'octobre à juin.

De même pour la compagnie de théâtre gestuel Mangano-Massip, accueillie à de nombreuses reprises en résidences de création pour ses spectacles, ensuite programmés en saison et lors du festival Mimos. Cette compagnie opère également un véritable travail de terrain par la tenue de conférences sur le théâtre gestuel et l'encadrement d'actions culturelles avec différents types de publics du territoire (scolaires, personnes en situation de handicap physique et psychique...).

L'officialisation institutionnelle d'un partenariat avec moyens de financements appropriés en direction d'une ou deux compagnies, sous forme de compagnonnage ou au titre de « compagnie associée », prendrait donc ici tout son sens.

D – Vers le renouvellement des esthétiques et des formes

Aller au théâtre est plus que jamais nécessaire. Le spectacle vivant est l'un des derniers espaces d'expression encore à même de nous questionner, nous faire réfléchir, nous bousculer parfois ou tout simplement nous donner à rêver. C'est dans cette optique et par le biais de l'esthétique singulière défendue à L'Odyssée, qu'une véritable recherche est engagée pour le soutien et la programmation de compagnies émergentes et/ou aux formes esthétiques hybrides et croisées.

C'est ainsi que la compagnie « Juste après » de Carine Gualdarani, avec le spectacle Mue, a été soutenue dans sa recherche autour de la transformation du corps, la relation entre le vivant et l'inerte, via la manipulation d'une marionnette à taille humaine, simplement avec le corps de la comédienne, sans aucune gaine, tringle ni tige. De même pour le spectacle La casa, du chorégraphe Claudio Stellato, objet intrigant présenté dans le cadre du festival Mimos, qui mêlait quatre stères de bois, quatre haches et quatre comédiens, dans une performance étonnante à mi-chemin entre la danse, le théâtre et le cirque. On pourrait également citer le spectacle Aneckxander, d'Alexander Vantourhout, cherchant violemment la limite, interrogeant la nôtre dans une nudité sculpturale et crue, avec des gestes dont on ne savait plus s'ils tenaient de l'acrobatie ou du sacrifice.

L'idée serait d'aller toujours plus vers ce type de formes et de spectacles, dans le but de soutenir des projets hybrides, voire étranges, avec la volonté de donner matière à réfléchir via le corps et les performances délirantes et extrêmes dont il est capable. Brouiller les codes, repousser les limites et donner à comprendre plus encore par le langage des corps, que par le langage verbal.

2 – Une relation privilégiée avec les publics

A- La recherche, la fidélisation et le renouvellement des publics

Forte d'une saison pluridisciplinaire (théâtre, danse, mime et geste, musique, voix, marionnette) et d'un festival identifié qui a su se démarquer dans le paysage des festivals français, l'Odyssée bénéficie aujourd'hui auprès des publics d'une image positive, qu'il est important de maintenir et développer. La question des publics est alors primordiale et se trouve au cœur des réflexions et des actions menées par l'Odyssée. Tout au long de l'année, l'équipe engagera un travail de recherche, de fidélisation et de renouvellement des publics par le biais d'un accompagnement, d'une sensibilisation et de la formation, en direction de tous : spectateurs, relais, enseignants, éducateurs, animateurs, parents...

La structure portera également une attention croissante et importante aux spectateurs en situation de handicap géographique, social ou physique. Cette recherche passera par une observation fine et une analyse approfondie des publics de l'Odyssée, mais aussi des non publics, ces personnes qui peinent à venir jusqu'à nous. L'idée étant de faire des théâtres de véritables lieux de vie, de croisement des esthétiques artistiques et des populations.

Soucieuse d'offrir un accompagnement pertinent, l'Odyssée entend conforter son offre actuelle de spectacles et actions culturelles, tout en explorant de nouveaux modes de relation et d'implication des publics dans son projet. En effet, l'évolution de ses activités doit prendre en considération les enjeux démographiques, économiques et sociaux du territoire, ainsi que les approches artistiques et pédagogiques spécifiques proposées par les artistes accueillis. La réussite de cette démarche passe forcément par la médiation ou la possibilité de donner accès aux œuvres proposées et soutenues au plus grand nombre, mais aussi par le développement d'actions culturelles spécifiques, avec le souci d'aller capter de nouveaux publics, ou dit « non public ».

Elle passe également par le renforcement de la proximité avec les autres acteurs culturels et scènes du territoire, afin de retravailler sur les endroits de partage et de discussions et sur les publics de manière complémentaire. L'enjeu des nouveaux territoires qui se dessinent est primordial. Par ailleurs, de nombreux projets sont régulièrement co-construits avec les acteurs institutionnels et partenaires du territoire tels que l'agglomération du Grand Périgueux, avec la programmation de spectacles très jeune public dans les crèches, la Région avec un soutien au festival lycéens Les Didascalies, de même avec le Département pour le festival collégiens Turbulences. Une logique de passerelles est également engagée avec la circulation des publics de l'Odysée, dans les différentes scènes du territoire : l'Agora de Boulazac, Pole National des Arts du Cirque, le Nantholia, théâtre installé en milieu rural, les centres culturels de Sarlat et Bergerac...

B – La médiation et le développement des actions culturelles

L'Odysée a inscrit au cœur de sa politique la médiation et l'action culturelle, qui visent à créer les conditions les plus favorables de rencontre entre les publics et l'œuvre (ou les artistes). Cette préoccupation répond à une mission de service public, et reflète un réel désir d'éducation artistique et culturelle.

Trois postes de médiateurs et un poste de coordinateur y seront désormais consacrés :

- l'un dédié spécifiquement aux relations avec le milieu enseignant du 2nd degré (collèges et lycées), confié à ce jour à l'association Théâtre Grandeur Nature, implantée sur Périgueux ;
- le second, dédié aux établissements du 1er degré, à la formation des publics amateurs et professionnels, aux actions dans les quartiers relevant de la politique de la ville ;
- le dernier, participera à la volonté de recherche de nouveaux publics et à leur diversification, permettant la multiplication des partenariats (notamment avec les entreprises, les associations, commerces, centres sociaux, relais et publics dits « empêchés »).

Enfin, la Secrétaire Générale de l'Odysée, nouvellement nommée à cet effet, coordonnera l'ensemble de ces activités, afin de les harmoniser entre elles, les rendre plus lisibles, et assurer une certaine continuité entre les différents niveaux.

Les collaborations avec l'Education Nationale, le milieu associatif et celui de l'enseignement artistique spécialisé, confirmeront de façon significative l'ancrage territorial de la structure. Cette politique s'articulera autour de **deux axes**, qui renouvellent, enrichissent et développent les relations entre l'Odysée et ses publics.

- **Le rapport direct aux spectacles** élargi au-delà du public « traditionnel » d'une scène conventionnée, en direction de différentes populations *a priori* éloignées du spectacle. Il s'agira de construire avec pragmatisme et pertinence, les relations entre artistique et social, quelles que soient les générations. Dans le cadre du dispositif du Contrat de Ville notamment, l'Odysée initiera et entretiendra des collaborations régulières avec les quartiers périphériques du Toulon, du Gour de l'Arche, de la Gare et de Saint-Georges. Covoiturage et navettes gratuites, tarification attractive seront autant de propositions faites aux maisons de quartier et centres sociaux. De même, les partenariats entre l'Odysée et des associations telles que « Culture du Cœur » en Dordogne, le « Foyer des Jeunes Travailleurs », l'UDAF, le Club de Prévention Le Chemin, favoriseront l'insertion sociale et le dépassement du sentiment d'exclusion des publics fragilisés

- La sensibilisation et l'appropriation des spectacles prendra des formes diverses visant à « nourrir » les relations du spectateur à l'œuvre et/ou à l'artiste. Des rencontres et bords de scène avec les artistes programmés seront régulièrement organisés au fil des saisons et ouverts à tous. La programmation danse et musique contribuera à instaurer une collaboration grandissante avec le Conservatoire municipal de musique et danse de Périgueux et l'association CLAP, ainsi qu'avec les écoles de danse du territoire. Enfin, la médiation auprès des publics scolaires restera l'action forte au sein de l'Odyssee. Ecoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées de la Ville et de l'Agglomération, se verront proposer des actions les impliquant de diverses manières, chaque saison : interventions dans les classes, visites commentées du Théâtre, élaboration de livrets pédagogiques, organisation de rencontres entre élèves et artistes, mise en œuvre de projets E.A.C. (Education Artistique et Culturelle), le tout en collaboration avec les enseignants volontaires, et en tenant compte des rythmes scolaires.

C – Une politique tarifaire volontariste

Les tarifs d'accès aux spectacles feront l'objet d'une attention particulière et demeureront volontairement accessibles (moyenne annuelle du prix du billet aux environs de 11,50 €, avec, à ce jour, un tarif de 9 € sur tous les spectacles de la saison pour les jeunes et de 6 € pendant MIMOS). L'idée étant de fidéliser les publics et de permettre au plus grand nombre de bénéficier de l'accès aux salles, tout particulièrement pour les scolaires, jeunes et familles en saison, et bien évidemment pendant le festival MIMOS, durant lequel la plupart des spectacles ayant lieu en extérieur, demeureront gratuits. Des tarifs très spéciaux continueront à être pratiqués pour les actions dans le cadre de la politique de la ville ou en direction de publics spécifiques (9€ la place ou bien la formule 1 place achetée = 1 place offerte).

D – Une formation spécifique aux arts du Mime, du Geste et du Mouvement

La formation artistique dans le cadre d'ateliers de pratiques, s'inscrira dans une double perspective : favoriser le rapprochement entre amateurs et artistes invités et contribuera à la qualification des professionnels locaux tels que les enseignants du secondaire, les éducateurs d'enseignements spécialisés, les animateurs de centres sociaux et centres de loisirs et les éducateurs de jeunes enfants dans les crèches. Ainsi, les publics amateurs (jeunes ou adultes) se verront proposer des stages courts (mime, théâtre, danse, marionnette), ainsi que des ateliers de pratique théâtrale. En parallèle, les professionnels seront invités à se perfectionner au travers de master-class et de stages ouverts aussi aux enseignants du 2nd degré, en danse, mime et théâtre. Ces différents publics, attirés par l'offre de formation, seront donc logiquement sensibilisés à l'ensemble de la programmation artistique.

En direction des familles, les ateliers parent/enfant seront reconduits chaque année, tant en saison que lors du festival. Une attention particulière sera portée à la toute-petite enfance au sein de la programmation : les horaires seront par exemple adaptés, voire doublés, un partenariat récent avec la communauté d'agglomération du Grand Périgueux, assurant désormais la compétence « crèches » sera mis en œuvre pour les années à venir, avec un financement spécifique de sa part.

Par ailleurs, il n'existe plus en France d'école nationale de mime et de geste, alors que la France représente sur le plan international LE PAYS du mime, celui où il s'est développé et affirmé au fil du XXème siècle. L'enseignement dans ce domaine est, depuis la fermeture de

l'école Marceau, le seul fait de compagnies et pédagogues désireux de transmettre l'enseignement qu'ils ont reçu et développé en France et à l'étranger. L'Odyssee entretient des relations étroites avec divers pédagogues dans ce domaine et souhaiterait pouvoir utiliser leur savoir faire pour développer cet enseignement auprès des jeunes artistes.

Ce partenariat est à instaurer et à définir, dans un premier temps, avec les conservatoires nationaux de théâtre : le but étant d'inclure un module Arts du Mime, du Geste et du Mouvement dans le cursus des écoles nationales (9 conservatoires nationaux en France dont Limoges et Bordeaux qui sont partants), selon un format à définir avec elles : soit sous forme de stages périodiques, d'ateliers de pratique, master classes, à répartir dans le cursus.

Des relais de communication seront activés, avec le Centre National du Théâtre, l'IVT (dirigé par Emmanuel Laborie), l'Institut International de la Marionnette à Charleville Mézières, le CND...

3 – Les partenariats et les réseaux, au regard du territoire

A - Une implication dans les réseaux nationaux et internationaux

La participation à la réflexion sur l'évolution de cet art, le soutien à la création et à la diffusion, supposent une implication et une présence forte au sein des réseaux professionnels nationaux dans lesquels l'Odyssee est fortement impliquée :

- le « **GLAM** » (Groupe de Liaison des Arts du Mime et du Geste, adossé au *Centre National du théâtre*) auquel l'Odyssee adhère depuis sa création en 2008, et participe activement. Composé d'artistes, pédagogues, institutions et personnalités, il engage une réflexion commune sur l'identité et l'avenir des arts du Mime, du Geste et du Mouvement ;
- le « **Groupe Geste(s)** », composé d'une quinzaine de directeurs de théâtre répartis sur le territoire français, engagés à coproduire et programmer des compagnies de mime et geste, présente tous les ans des plateaux composés d'une dizaine de compagnies montrant la vivacité créative actuelle des artistes dans ce domaine ;
- le « **Collectif des arts du mime et du geste** » composé d'une cinquantaine de compagnies et d'artistes, dont l'objectif est de mobiliser et fédérer la profession, mais aussi de mutualiser les moyens d'information, de communication et de visibilité de leur art ;
- le groupe « **Mimésis** », rencontres sous forme de festival de petites formes organisées par 4 compagnies dans différents théâtres de Paris et à Mimos ;
- **l'Université de Grenoble**, avec laquelle l'Odyssee a récemment établi une convention pour une expertise scientifique et historique sur les arts du mime et du geste, et qui assiste la structure dans sa politique éditoriale ;
- « **ART CENA** » pour le partage des connaissances (publications, éditions, ressources en ligne), l'accompagnement professionnel (partage d'annuaires, actualités, échanges sur les questions de droit, journée d'information...);
- **l'INA (Institut National de l'Audiovisuel)** qui vient d'ouvrir un portail spécifique sur les arts du mime et du geste, depuis sa tradition historique jusqu'à la réalité de la création contemporaine ;
- **la BNF (Bibliothèque Nationale de France)** qui est très à l'écoute des projets de l'Odyssee et qui nous conseille régulièrement, notamment sur les questions de droit et d'échanges de savoirs et d'expositions.

Le réseau international demeure par ailleurs une préoccupation constante, qui s'appuie sur des collaborations initiées depuis plusieurs années, avec la *Plateforme de la jeune création franco-allemande* et le *Mime Centrum de Berlin*, avec le *London Festival of mime*, ou celui de

Sueca en Espagne, des festivals de mime en république tchèque, en Israël, en Corée du Sud ou en Pologne, des échanges d'expériences et des actions concrètes placent Périgueux sur un plan international. Son expertise professionnelle est recherchée et doit également se poursuivre auprès de festivals internationaux. A terme, il serait envisagé de voir se créer un **réseau de festivals internationaux** des arts du mime (il y en a une trentaine dans le monde), et de **centres de ressources** sur les arts du mime en Europe.

L'ensemble de ces expériences (et de l'ingénierie qui la sous-tend) souligne l'historicité et le rôle de l'Odysée dans le paysage culturel actuel, et conforte son potentiel en constante évolution. Le nouveau conventionnement de l'Odysée, Institut National des Arts du Mime et du Geste, contractualisera et confortera sa place au sein et avec les réseaux professionnels nationaux et internationaux.

B – Un ancrage dans les réseaux locaux et régionaux

L'Odysée poursuivra, et développera, autant que possible, son partenariat avec :

- le réseau Mixage et le **festival Régions en scène**, auxquels adhère l'Odysée, ainsi que sa participation au G19 (réseau de l'ancien Poitou-Charentes) ;
- les **institutions culturelles de la ville de Périgueux** : ses musées, sa SMAC, son conservatoire de musique et de danse, l'association Ciné-Cinéma, les associations culturelles, écoles de danse du territoire de l'agglomération, en favorisant la circulation des publics et les actions concertées ;
- l'Agora, **PNAC de Boulazac**, en mutualisant ses moyens (échange de matériel technique, de documents de communication, d'informations sur l'actualité artistique), en établissant des passerelles entre publics, en développant des coproductions communes et des diffusions dans le domaine des formes hybrides propres à chacun des projets artistiques des 2 scènes, le cirque et les Arts du Mime, du Geste et du Mouvement ;
- les partenaires artistiques territoriaux « naturels » que sont l'**Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord** et l'**Office Artistique de la Région Aquitaine**, avec lesquelles seront trouvées de nouvelles formes de coopération : coréalisation de spectacles à destination d'élèves du milieu rural avec l'Agence et coproductions communes et soutien à la diffusion de jeunes compagnies ou compagnies du territoire de Nouvelle Aquitaine avec l'OARA, échange d'informations et de conseils utiles pour la programmation ;
- les **centres culturels de Dordogne** (Bergerac, Sarlat, Terrasson, Nanteuil...) qui sont sollicités pour accueillir en diffusion, à chaque fois que possible, des productions « Arts du Mime, du Geste et du Mouvement » de l'Odysée et avec lesquels des passerelles entre publics sont programmées ;
- le travail en « **réseau de scènes régionales** » avec Bordeaux (TNBA et Opéra dont l'Odysée est « Pôle Partenaire » depuis plusieurs années), Bayonne, Arcachon, Villeneuve sur Lot, Agen, Gradignan, Libourne, Oloron Sainte Marie (en particulier pour la marionnette), mais aussi les scènes d'Angoulême, Cognac, Tulle et Brive situées à proximité de Périgueux, afin d'échanger sur les spectacles vus, et d'organiser des tournées, dans le but de limiter les frais d'approches liés à l'accueil d'un spectacle ;
- les **festivals locaux** avec lesquels l'Odysée entend pérenniser une collaboration : « les Didascalies » (festival lycéen), « Turbulences » (festival collégien), « le printemps au Proche-Orient » (festival pluridisciplinaire cinéma, arts plastiques, concerts...), le festival Expoésie (poésie sous toutes ses formes), Cinespanol, etc...

Toutes ces connexions et recherches de connexions tendent à intégrer le projet et les actions de l'Odysée sur son territoire, sensibiliser, toucher et mobiliser ses publics à l'aide de réflexions et travaux concertés entre partenaires.

C – Une recherche de diffusion des créations soutenues

Chaque année, en saison et à l'occasion du festival Mimos, L'Odysée soutient et coproduit entre 10 et 15 spectacles, de compagnies régionales, nationales et internationales.

Ainsi, au-delà des moyens financiers (aide à la coproduction), matériels (prêt du Palace et du matériel technique si résidence prévue) et humains alloués, l'Odysée engage également un travail de terrain afin de sensibiliser les acteurs culturels et programmateurs de son territoire, aux projets soutenus. Ainsi, ces derniers sont systématiquement invités et sollicités pour assister aux sorties de résidence, afin d'avoir un premier aperçu du travail de création engagé, ainsi qu'aux représentations du spectacle, afin de pouvoir les confronter à l'œuvre finalisée. Ce travail de recherche et de mobilisation est assuré par l'équipe des relations aux publics et de la médiation.

L'Odysée s'appuie également sur son réseau national (le Glam, le Groupe Geste(s), Mimésis...), et international (festivals, instituts français...), afin de défendre les projets soutenus dans les arts du mime, du geste et du mouvement. Ainsi, des spectacles ayant reçu le prix du off à l'occasion du festival Mimos, peuvent se retrouver à jouer dans des festivals internationaux, comme cela a pu être le cas pour le spectacle *Stoik*, de la compagnie les Gums, accueilli en 2017, au festival d'Haiti.

D – Un travail de territoire engagé avec l'Agora, PNAC Boulazac

L'Odysée, Institut national des arts du mime et du geste et l'Agora, Pôle national des arts du cirque, sont deux scènes de référence sur le territoire régional et national. Fortes de leurs spécificités sur 2 projets artistiques aux esthétiques « cousines », elles proposeront chaque saison des projets d'envergure et collaboreront spécifiquement à compter d'au moins un projet en saison, et un projet à l'occasion du festival Mimos. En saison, des **passerelles de publics** seront programmées entre les deux lieux, afin de motiver la mobilité des publics.

Pendant Mimos, des **coproductions et/ou coréalisations** permettront de soutenir conjointement une ou plusieurs compagnies de cirque et/ou gestuelle, dans la création et/ou la diffusion de leur projet (plaine de Lamoura ou à l'Agora).

Ces initiatives permettront de considérer le territoire comme un outil de travail commun et engager les publics à la mobilité et à la découverte d'esthétiques et propos artistiques divers. Elles permettront également de soutenir la création sur notre territoire et la présence régulière d'équipes artistiques de référence.

Par ailleurs, tout au long de l'année, **des échanges et des prêts de matériels techniques et scéniques** seront régulièrement effectués, en fonction des besoins de chacun. Concernant les programmations respectives, **des concertations** seront menées afin d'harmoniser les **calendriers**, tout en leur offrant un large éventail de choix de spectacles.

4 – Un centre ressources pour les arts du Mime, du Geste et du Mouvement

Le centre ressource des arts du Mime, du Geste et du Mouvement, baptisé SO MIM, a pour objectif d'être le lieu virtuel de référence nationale sur les arts du Mime, du Geste et du Mouvement. À la fois catalogue de contenus multimédias, annuaire d'acteurs, site d'infos et d'actualités, agenda ou encore site de ressources scientifiques et pédagogiques, SO MIM s'adresse aux chercheurs, enseignants et étudiants, aux artistes, aux professionnels et aussi bien entendu au grand public.

Cette plateforme numérique relie les arts du Mime, du Geste et du Mouvement :
d'hier : archives du festival Mimos, historiques, publications,
d'aujourd'hui : actualités, agendas,
de demain : création, soutien aux compagnies émergentes, pédagogie pour former les acteurs de demain, nouvelles technologies au service d'un art déjà historique.

A - Les cibles et objectifs

Les objectifs sont fléchés en fonction des cibles :

- **chercheurs, étudiants, enseignants** : avoir accès à un patrimoine unique, à des archives rares pour enrichir leurs thèses, publications, dossiers de recherche, ou illustrer leurs modules de formation ;
- **artistes, compagnies, pédagogues** : proposer des contenus, former ou se former, avoir une vitrine pour être repérés et diffusés, donner envie à d'autres artistes de s'identifier à ce genre ;
- **professionnels (programmateurs, organisateurs d'événements...)** : découvrir des artistes, des compagnies, faire partie d'un réseau, annoncer ses événements ;
- **grand public** : enrichir et développer ses connaissances sur les arts du Mime, du Geste et du Mouvement, découvrir ou revivre les spectacles programmés à Mimos.

SO MIM est donc le **point de convergence** des utilisateurs de tous horizons professionnels et de toutes nationalités, autour de contenus propres (issus de Mimos) et collectés. C'est un outil performant, accessible et intelligible pour tous, qui prône comme philosophie le **partage et la transmission des ressources et des savoirs**. L'exigence est présente dans la qualité des informations, mais aussi dans les technologies utilisées, faisant de SO MIM une expérience digitale innovante.

B - Les contenus

Statique ou dynamique, issu d'archives ou reflet de l'actualité, tout contenu aura son espace sur SO MIM, dès lors qu'il fait la part belle aux arts du Mime, du Geste et du Mouvement :

- **contenu statique** : article sur l'historique et la définition des arts du Mime, du Geste et du Mouvement, descriptif du projet, présentation de L'Odyssée, des équipes, des partenaires ;
- **contenu avec veille** : annuaires (artistes, compagnies, pédagogues, lieux, collectifs...), actualités, agendas ;
- **catalogue** : spectacles (fiche avec vidéo, résumé, photos, documents associés), artistes, compagnies, dossiers thématiques, publications, conférences et forums.

C - Le calendrier

2015 et 2016 ont été les premières étapes de la construction, avec la rédaction du cahier des charges, l'établissement d'un calendrier prévisionnel et la répartition des tâches, en fonction des ressources humaines et du budget. Le site s'est construit autour d'une arborescence simple et cohérente, permettant un accès rapide et intuitif aux ressources. À ce jour, le socle technique est construit, et les maquettes graphiques développées, le tout optimisé pour tous les supports, selon les principes du responsive design (adaptation pour tablettes et smartphones). Le site est donc prêt à accueillir les premiers contenus.

Pilotée par l'équipe projet de SO MIM, cette intégration démarre en **2017**, selon un protocole précis, établi dans le cahier des charges. Des prestataires extérieurs interviendront à chaque étape selon l'ordre suivant :

- récupération, référencement et classement des contenus multimédias et éditoriaux : **sous-traitance administrative**
- découpage, montage et mise en ligne des vidéos : **agence de communication digitale**
- traduction des contenus éditoriaux en anglais et en espagnol : **société de traduction**
- intégration des contenus (vidéos, éditoriaux, photos,...) : **agence de communication digitale**

L'équipe projet de SO MIM, composée d'une chef de projet et d'un administrateur (à temps partiel), contrôle et valide chaque étape, jusqu'à la mise en ligne des contenus (sur 5 ans).

D - Les partenaires

Des partenaires s'associent à ce projet pour apporter leur expertise technique ou encore scientifique :

- une chercheuse et maître de conférence en Arts du Spectacle de l'université Stendhal de Grenoble (Ariane Martinez) : production de contenus éditoriaux, de dossiers thématiques, regard extérieur ;
- médiathèque Pierre Fanlac : politique d'acquisition d'ouvrages, de littérature grise, en vue de collecter, de conserver et de créer un rayonnage dédié aux publications sur les arts du Mime, du Geste et du Mouvement. La médiathèque souhaite obtenir le label « Bibliothèque Numérique de Référence », et ainsi devenir Pôle associé à la BNF sur cette thématique.

E - Les perspectives

À court terme :

- l'intégration d'un pourcentage notable des contenus cités en amont, pour permettre la mise en ligne officielle du site
- la mise en place d'une stratégie de communication cohérente et ciblée
- l'acquisition de nouvelles publications et collecte de ressources extérieures (archives de compagnies, affiches, vidéos, etc...)
- la création de partenariats avec d'autres centres ressources nationaux pour partager les contenus (Artcena, BNF, CND...)
- le développement de l'entrepôt OAI-PMH pour mettre en place le protocole de moissonnage des données avec les partenaires
- la traduction de tous les éléments rédactionnels en Anglais, Espagnol, afin que le site soit accessible au plus grand nombre sur le plan international

À moyen terme :

- la participation à un réseau européen d'acteurs des arts du Mime, du Geste et du Mouvement, pour faire rayonner SO MIM sur la scène internationale, et échanger avec des centres ressource européens, essentiellement de l'Europe de l'Est, comme le Mime Centrum de Berlin
- la valorisation des ressources en dehors du site : expositions virtuelles, journal, newsletter...
- la création de **valises pédagogiques** Mime et Geste, à destination des centres de formation aux arts vivants (écoles nationales de théâtre ou de danse), mais aussi de l'Education Nationale

À long terme :

- faire du théâtre Le Palace à Périgueux, le centre névralgique des arts du Mime, du Geste et du Mouvement, pour devenir le site physique de SO MIM : espace ressource, lieu de résidence et de création artistique, lieu d'exposition et de diffusion, lieu de médiation et de formation, espace de rencontres professionnelles.

5 – Les moyens

A- Les moyens humains

L'Odysée est composée d'une équipe mixte : personnel municipal et personnel directement recruté par l'Odysée (voir la C.O.M passée avec la ville de Périgueux, signée le 16/12/2014).

B – Les moyens techniques

L'Odysée dispose des équipements suivants : salles, plateau et bureaux au grand théâtre de Périgueux et de la mise à disposition permanente du théâtre Le Palace (voir C.O.M précitée) pour y exercer l'ensemble de ses missions, ainsi que de différents autres bâtiments et équipements municipaux, pour le festival Mimos.

C – Les moyens financiers

Chaque partenaire (Ville, DRAC, Région, Département) apportera son soutien financier (par subvention annuelle) aux activités de l'Odysée, qui tentera par ailleurs de toujours développer ses moyens propres (recettes du public, mécénat, partenariats...).

Conclusion

Ni manifeste, ni programme, le projet artistique et culturel de l'Odysée, Institut des Arts du Mime et du Geste, expose les synergies, les intentions, les perspectives réalistes d'une action en cours. Il répond en conscience et avec pragmatisme aux enjeux bien compris d'un domaine artistique, comme aux attentes des tutelles. Il s'appuie sur les acquis d'une histoire déjà riche et longue à Périgueux : le public est fidélisé, l'offre artistique comprise, les partenariats inscrits dans la durée. Mais il y insuffle une dynamique nouvelle, avec le souci de faire vivre ardemment ce lieu et ses missions au sein d'une même entité, dans une ambition nationale aujourd'hui confirmée.

Chantal Achilli

Le 1 Juin 2017