

# La GÉNÉRALE des MÔmes



Créations  
Actions culturelles  
Programmation  
Accompagnement



**Projet de structure**  
2021/2023 - MàJ 12/21



# NOTE D'INTENTION

## POURQUOI FAIT-ON TOUT CA ?

Nous pourrions vous dire que nous sommes convaincus de la nécessité de la culture dans la vie des enfants comme espace de vivre-ensemble et d'ouverture au monde. Nous pourrions vous parler de l'éveil culturel et artistique dès le plus jeune âge, qui favorise la découverte, attise la curiosité et forme l'esprit à la beauté et aux nuances. Nous pourrions partager avec vous le fruit de nos réflexions sur l'Éducation Artistique et Culturelle, comment nous œuvrons, au travers de nos programmations et de nos interventions, à défendre le spectacle vivant en donnant à voir un éventail de disciplines et d'esthétiques, dans le désir de constituer un bagage culturel aux enfants que nous rencontrons chaque jour. Nous pourrions évoquer notre fierté à travailler sur notre territoire rural et à participer au grand chantier de la démocratisation culturelle. Nous pourrions aussi vous décrire notre processus de création, le moment où l'idée se confronte à la matière. Nous pourrions vous dire que le théâtre laisse d'innombrables possibilités de création, de sa force en tant que médium pour aller à la rencontre des publics, de ses espaces sensitifs exacerbés par les prises de paroles ou au contraire les silences.

Tout ceci est tellement vrai.

En même temps... Ce qui nous anime au quotidien à créer, à transmettre, à programmer, c'est notre âme d'enfant à nous. C'est le plaisir de trouver des partenaires de jeux avec qui nous inventons nos histoires. C'est vouloir ressentir toutes les émotions qui se déploient dans cet espace sacré de la représentation, moment suspendu où tout semble possible. C'est réveiller notre innocence et partager des instants privilégiés où la beauté et les sensations prennent le pas sur tout le reste.

Être une compagnie de théâtre Jeune Public, c'est un choix autant qu'une nécessité. Quel espace incroyable pour jouer encore et encore !

Alors oui, nous pensons et nous travaillons pour être au plus près de nos valeurs, pour mener au mieux nos missions et toujours être en communion avec nos publics.

Finalement, dans nos créations, dans les spectacles que nous programmons, dans chaque atelier que nous animons, nous ne formulons qu'un seul souhait :  
Entrez, ouvrez votre cœur, vos yeux et vos oreilles et laissez-vous porter.

Pascaline Denis, coordinatrice  
Samuel Muller, metteur en scène  
Et toute l'équipe de La Générale



# LA STRUCTURE

La Compagnie du Petit Monde est à l'origine une compagnie Jeune Public spécialisée dans la marionnette. Née en 1987 à Chécy (45), elle est venue s'installer en 1996 dans Le Chinonais.

Sur les vingt dernières années, elle a développé son activité sur 4 champs :

- la création de spectacles jeune public et marionnettes,
- l'action culturelle, avec des ateliers de pratiques artistiques,
- la programmation de spectacles avec la Saison Jeune Public et le festival Confluences,
- l'accompagnement des équipes artistiques.

La Compagnie est passée par une étape de mutation suite au départ de son fondateur en 2018. Trois ans ont été nécessaires pour restructurer le fonctionnement, redéfinir les missions et répartir les tâches entre les différentes personnes de l'équipe.

A ce jour, un quatuor se charge des choix artistiques et stratégiques de la structure, en collaboration étroite avec le Conseil d'Administration qui valide les choix directionnels.

Notre objectif aujourd'hui est de trouver la cohérence globale de la structure en nous centrant avant tout autour du Jeune Public. Il nous a semblé indispensable d'interroger le sens de nos missions, leurs objectifs sur notre territoire d'action et l'articulation artistique des quatre axes d'actions.

## Priorité sur la création

Sur les trois années à venir, l'énergie sera concentrée à **donner de l'ampleur à la création avec les productions pensées et mises en scène par Samuel Muller.**

Un calendrier de production est en travail avec deux créations envisagées sur les années 2021/2023, avec une alternance entre des spectacles autonomes dits "petites formes" et des productions plus ambitieuses qui nécessiteront soutien et partenaires pour leurs réalisations.

En parallèle, il nous faut dynamiser la diffusion des spectacles existants en ciblant les lieux de programmation de la Région Centre-Val de Loire. Nous souhaitons ancrer la compagnie sur son lieu de vie et nouer des partenariats avec les structures et festivals identifiés Jeune Public.

Concernant les pôles actions culturelles et programmation, l'objectif sur les années à venir est de sortir des sentiers battus en apportant d'autres manières de faire et d'autres visions -ouverture esthétique, médiations, invitation à la créativité, accessibilité - afin d'être plus près des envies de nos publics.

**Tout ces mouvements ont conduit à un changement de dénomination, demandé par le fondateur et souhaité par l'équipe pour entériner le passage de relais artistique.**

## Restructuration sociale

En 2019, les données budgétaires ont été impactées par la baisse de la diffusion et la restructuration. Ceci a conduit à des choix drastiques au niveau du temps salarié permanent travaillant à l'administration et à la communication, passant de 2,5 ETP au 1/01/2019 à 1 ETP au 31/12/2019. Cela a été possible par une répartition des tâches par pôle d'activité et une réflexion en profondeur sur l'économie de la structure.

L'année 2020 aura été nécessairement touchée par la crise sanitaire en terme de diffusion et de billetterie et par des baisses de financements publiques, menant à une baisse budgétaire importante mais une sécurisation du fond associatif. Ces deux années nous conduisent à questionner le fonctionnement financier et salarial de la structure.

Nous allons donc vers une organisation avec des postes plus définis, afin que chaque personne de l'équipe puisse s'approprier ses missions, s'autonomiser et être force de proposition pour l'avenir.

Dans cette logique de développement, nous réfléchissons à **la création de deux postes**. Un d'attaché à la programmation et à la médiation pour solidifier cette mission et un poste de chargé de production et de développement territorial pour l'axe à l'accompagnement aux équipes artistiques.

Ces postes sont une réponse indéniable aux besoins de la Compagnie pour développer ses projets sur le territoire et nous espérons pouvoir le créer dès que cela nous sera possible.

## Intelligence collective

A ce jour soutenus par la Communauté de Communes Chinon-Vienne et Loire, les communes d'Avoine et de Chinon, le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire et par le dispositif PACT de la Région Centre-Val de Loire, nous tenons à prendre pleinement notre place en tant qu'**acteur identifié et référent du Jeune Public en secteur rural**. Cela se traduit par la nécessité d'ancrer notre présence territoriale en participant à l'animation culturelle, en permettant l'accès au spectacle vivant pour tous par la circulation des oeuvres et en soutenant la création Jeune Public.

En parallèle, la Compagnie **s'inscrit dans une logique collective en s'impliquant dans une réflexion collégiale autour de la création Jeune Public en Région**. Cela se traduit par deux actions :

- l'accompagnement d'équipes artistiques de la Région par l'accueil en résidence,
- la participation au Réseau Jeune Public au Centre.

Nous voulons mettre au service du collectif notre expertise et nourrir nos réflexions par les rencontres et les échanges avec les membres du réseau.

Dans la même veine, nous souhaitons pouvoir construire autour de la vie associative de la compagnie une **véritable dynamique de réflexion et de projets par le biais de l'implication d'habitants et de structures associatives et culturelles du territoire**. Cela se traduira par l'implication dans des projets culturels participatifs ou par l'implication en tant que bénévole dans l'association.





 **CRÉATIONS**

# LA NOTE D'INTENTION ARTISTIQUE

## Les enfants et nous.

Depuis sa création, la Générale des Mômes est une compagnie dite "Jeune Public". C'est un public familial que nous cherchons à toucher, qui réunit avec bonheur les générations. Les enfants vont rarement seuls au théâtre : ils y sont accompagnés par leurs parents, leurs grands-parents, leurs maîtres, leurs professeurs. S'adresser ainsi au public le plus large suffit à contenter tout artiste du spectacle vivant.

Pourtant, j'ai une satisfaction particulière à faire du théâtre pour les enfants, tous les enfants, y compris ceux qui sont dans les adultes.. J'ai en effet la conviction que ceux-ci sont des spectateurs différents. Non pas d'un point de vue culturel : je crois plutôt qu'enfants et adultes partagent les mêmes imaginaires bien plus souvent qu'on ne le croit. Non, je crois les enfants différents car ils sont sérieux et intelligents, là où les adultes sont juges et frivoles.

Les réalités simples et tangibles de notre monde leur sont plus intelligibles ; le chaos de nos vies est pour eux un ordre naturel. Nous sommes parfois surpris, ils sont toujours étonnés. Nous pensons qu'il y a anguille sous roche, alors qu'eux savent qu'un chat est un chat, que cette pipe n'est pas une pipe et que bien sûr la Terre est bleue comme une orange. Nous croyons que tout est faux ; eux savent que tout est vrai. Tel est l'enfant-spectateur : sensible et savant. Pour lui, rien n'est plus sérieux que le théâtre.



## Un théâtre pour l'œil, et l'œil sur l'invisible.

Que fait la compagnie ? Du théâtre, essentiellement. Un théâtre d'acteurs, un théâtre de la parole.

J'ai envie d'offrir au jeune public un théâtre de qualité, pur, un vrai théâtre où l'on joue et où l'on parle. Pour nous, une recherche constante sur l'acteur, sur son corps, sur sa voix, sur l'espace et le mouvement, afin d'y trouver une vérité de la scène. Au cœur du corps des acteurs, il y a la voix. C'est un instrument que j'aime au delà du raisonnable, aussi, c'est avec obsession que je la déploie sur scène : paroles, chants, cris. Elle ne cesse jamais d'être formidable. On pourrait dire un théâtre physique, où la triade corps-voix-esprit ne fait qu'un. Mais la Générale ne cherche pas un théâtre ascétique, et le corps des acteurs n'est pas le seul instrument de l'expression. Les autres arts de la scène sont convoqués, en particulier la musique et la marionnette. Cette dernière, qui est la discipline historique de la compagnie, garde une place particulière dans nos cœurs. Elle est propice à l'évocation du merveilleux, elle incarne d'autres êtres, elle donne vie à des objets inanimés, tels des totems vivants. Notre théâtre doit être un théâtre pour l'œil. Machines, danse, cirque, vidéo, tout peut concourir à la création de nos spectacles. Pourquoi un tel choix ? Parce que je crois qu'il faut faire feu de tout bois, en quelque sorte. Chercher un théâtre qui ne renonce à aucun moyen d'expression ou de création, c'est à dire un théâtre généreux. Tout cela vise un objectif presque secret et difficile, auquel je suis toujours très attaché : la traque de l'invisible. Je crois que le lieu de la scène est un endroit différent où les choses invisibles, indicibles, tels les sentiments, les idées, les soubresauts du monde, peuvent se manifester à notre vue. Il y a là une opération magique.

## Petites géographies de l'étonnement

Quelle est la forme de nos spectacles ? J'aime les grands espaces et les grandes échelles, aussi quand les conditions sont réunies, je cherche à nous déployer dans ces espaces où l'investissement physique des acteurs peut se manifester avec force : au sens strict, on fait un spectacle. Mais je ne boude pas pour autant les formes plus modestes : spectacles de poche, voire spectacles miniatures, que ce soit pour les familles ou pour le très jeune public.. Sur la scène, nous suivons un imaginaire très visuel, qui aime les hybridations, les métamorphoses, les détournements, les incongruités, les accumulations, les dissimulations, les labyrinthes, les surenchères baroques, et forcément, leurs antagonismes : nudité, pureté, exclusivité.

Les neurosciences ont récemment défini six émotions primaires : la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur, et l'étonnement. J'ai l'intuition que cette dernière est intimement liée à la contemplation de la beauté, au geste artistique. Notre esthétique est une esthétique de l'émerveillement.

Pensons en géographes et reformulons notre question de départ : de quels lieux nos spectacles sont-ils la forme ? Comme si par exemple l'imagination, le plaisir, le don, ou bien encore la beauté étaient des territoires d'un même monde, comme autant de plaines, de fleuves, de collines, de chaînes de montagnes ou d'océans. Nous pourrions parfois être seuls au milieu d'un espace, ou bien à l'inverse frôler les frontières, zones marginales où les éléments se rencontrent, s'opposent et fusionnent.

Quelque chose de l'expérience du voyageur, dans l'espace circonscrit du spectacle.



### Il n'y a que des cas particuliers.

Pourquoi La Générale des Mêmes fait-elle du théâtre ? Pourquoi nous, moi, faisons du théâtre ?

Je ne sais pas. Je fais du théâtre parce qu'il est là. Il fait mon bonheur, et s'il peut faire le bonheur des autres, alors tout est très bien. Un bonheur qu'on partage. C'est un théâtre atemporel qui repose sur des règles souples et anciennes : une scène, des acteurs, une parole, un public, et une variété de machines à illusions. Au sens strict, c'est tout. Je pense souvent à une phrase de François Truffaut, que j'ai reprise modestement à mon compte. Il disait ceci : « Je n'ai pas de théories. Dans mon travail, il n'y a pas de théories, il n'y a que des cas particuliers. »

C'est cela. D'ailleurs, quand j'essaye de décrire mon travail, je finis par conclure que principalement, je me promène. On s'amuse, on joue. La joie est la clef.

Monter sur scène comme des enfants, et jouer devant des enfants plus sages que des adultes.

Inverser les rôles.

Samuel Muller. Juin 2020



## LES SPECTACLES EN TOURNÉE

### LA MAISON

Installation ludique et créative  
18 mois - 6 ans  
Création septembre 2021



### MONSIEUR BLANC

Marionnettes et manipulations graphiques  
À partir de 3 ans  
Création décembre 2019



### BINGO BARAKA !

Foire théâtrale, musicale et marionnettique  
Tout public  
Création juillet 2019



### GIMMICK

Théâtre d'objets, musique et guitares articulées  
À partir de 6 ans  
Création janvier 2017



### LA NOTE MUETTE

Théâtre de marionnettes et d'objets mécanisés  
À partir de 5 ans  
Création août 2011







## ACTIONS CULTURELLES

La Compagnie anime depuis de nombreuses années des interventions artistiques – principalement théâtre et marionnettes – auprès de différents publics, notamment sur les temps scolaires et extra-scolaires.

Si nous souhaitons assurer la pérennité des actions historiques en conservant nos ateliers théâtre hebdomadaires et les interventions en milieu scolaire, nous souhaitons travailler tranquillement à rencontrer de nouveaux publics. et renouveler nos pratiques.

Les propositions vers les écoles vont être repensées pour s'adapter au plus près du projet créé avec les équipes éducatives.

Nous proposerons dans les années à venir, deux actions centrées sur la question de **l'Eveil Culturel et Artistique du tout-petit**. Ainsi nous proposerons une **intervention artistique auprès des EAJE** en utilisant les albums jeunesse, les comptines et la communication gestuelle par le LSF (Langue des Signes Française).

Le cœur de cette intervention serait de travailler les langages avec différents médiums, tout en amenant les arts dans l'espace du quotidien.

Une autre intervention serait envisagée sur **un temps Parents/Enfants**, en lien avec la Médiathèque du Véron. L'idée serait de proposer un moment d'échange et de transmission autour des albums jeunesse et de la musique, profitant de l'association des deux entités pour faire des échanges de pratique.

En parallèle, nous sommes en travail sur la collaboration avec l'école de musique-CAEM, autour de l'ouverture d'**un cycle d'initiation à l'Art Dramatique** à destination des adolescents. Cela permettra de proposer un cycle complet autour de la pratique théâtrale.

Concernant la formation initiale, quelques pistes sont en exploration pour des interventions vers les futurs professionnels du secteur social sur une initiation à la création de spectacle et sur la question de l'éveil culturel.

Auprès des futurs professionnels du secteur culturel, nous envisageons soit une initiation aux arts de la marionnette soit une intervention autour de la question de la typologie des publics avec une spécificité sur le Jeune Public.



# PROGRAMMATION



# PROGRAMMER POUR LE JEUNE PUBLIC

Proposer une programmation Jeune Public, c'est vouloir amener l'enfant à faire ses premiers pas culturels, accompagné de ses parents ou d'un professionnel, en le guidant dans cet apprentissage à devenir spectateur.

Ces spectacles, parfois sérieux, toujours poétiques sont des temps d'ouverture et de rêverie. Ils invitent à s'évader du monde quelques minutes, à partager un moment où tout semble possible et à comprendre notre monde autrement. L'espace d'un instant, le spectateur est seul, libre face à ce qu'il voit, tout en étant relié aux autres, tous égaux face à la découverte.

Il s'agit aussi de proposer des temps de partage pour les familles – parents, grands-parents, fratries – qui, le temps d'une représentation vont vivre un moment en commun tout en ayant un espace pour partager leur sensibilité propre, dialoguer autour de la forme, du texte et donc se découvrir parfois sous de nouveaux jours.

Construire une programmation Jeune Public, c'est également avoir en tête que l'on s'adresse aux adultes, qui peuvent eux-aussi vivre leur première expérience de spectateur. Quand un parent accompagne son enfant, il devient lui aussi spectateur à part entière, face à l'oeuvre et dans cet espace de socialisation très codifié, dans lequel il peut avoir besoin d'être accompagné en tant que spectateur mais aussi en tant qu'accompagnateur.

Le défi est d'organiser plusieurs spectacles au cours d'une saison ou d'un festival en créant un parcours de sensibilisation aux formes du spectacle vivant. Théâtre, concert, danse, cirque, etc. sont au programme, montrant la diversité qu'offre la création Jeune Public en France.

Pour élaborer cette programmation culturelle vers le jeune public et le très jeune public, nous prenons en compte, dans les repérages, les différents paramètres qui font que la création est particulièrement pertinente : la durée, le thème, le contenu du spectacle etc. en fonction de l'âge visé pour les jeunes spectateurs.

Le moment venu, nous sommes vigilants à ce que l'organisation de ces séances réponde au mieux aux besoins des enfants. C'est pourquoi nous leur réservons un accueil adapté avec espace de jeux-lecture voire exposition, où chacun pourra patienter calmement, en ayant conscience que cet accueil est déterminant pour la qualité de la représentation.

Enfin, en tant que programmateur Jeune Public, il est de notre devoir de permettre à l'enfant d'être lui-même devant l'oeuvre, lui donnant le droit de l'apprécier ou pas, de s'ennuyer, d'avoir envie d'aller toucher le décor, de poser une question pendant la représentation, de trouver le temps long, etc. C'est lui accorder la possibilité d'être enfant devant une proposition que nous, adultes, lui imposons.

C'est lui donner le goût d'être spectateur.

De notre place, quoi de plus important à lui transmettre ?

# SAISON JEUNE PUBLIC



Depuis 1996, La Compagnie développe son projet de territoire Jeune Public à travers la programmation de spectacles. Cela se traduit par la mise en place d'une saison Jeune Public à l'Espace Culturel d'Avoine, avec la programmation de minimum 5 spectacles par an environ, pour tous les âges et à travers différentes disciplines artistiques. Chacun de ces spectacles fait l'objet d'une programmation tout public et d'une programmation scolaire.

Pour les saisons à venir, nous accentuerons le lien avec notre propre univers créatif, dans une volonté de cohérence et de lisibilité artistique. Aussi, **nous allons centrer nos programmations vers des spectacles autour de l'objet, de la voix et du texte.**

En parallèle, nous souhaitons que la saison soit **un espace de représentation pour les compagnies régionales** afin de présenter la force créatrice de notre territoire. Nous privilégierons également les compagnies des départements limitrophes (49 et 86) pour encourager la mobilité des compagnies hors Région tout en étant dans une réflexion écologique des circulations.

Enfin, un chantier est lancé sur **les questions d'accessibilité – économique, territoriale et vers les publics en situation de handicap.** Des idées - communication spécifique, adaptation, partenariat avec place offerte, programmation de séance dans une autre ville - seront explorées. Depuis 2020, une collaboration avec le Centre Social du Véron permet à deux familles de profiter du spectacle sur les séances tout public.

## Des saisons étoffées

La première action sur la saison 2020/2021 sera la programmation d'un spectacle pour le très jeune public à Avoine, avec une séance envisagée à Chinon, en direction du Multi-Accueil et du RAMEP, afin de faciliter les déplacements.

La deuxième sera de différencier une programmation famille/ scolaire, pour les enfants scolarisés en cycle 3, afin de redynamiser la présence du public familial.

**Ces deux perspectives induisent d'augmenter le nombre de créations programmées, au cours de la Saison.** Ceci nous permettra également d'être dans une communication plus fluide et continue.

Dans les saisons suivantes, nous travaillerons à organiser un spectacle en séance scolaire dans un des villages de la Communauté de communes plus éloigné d'Avoine pour toucher des écoles qui ne viennent pas actuellement.

Nous tâcherons de **créer du lien avec le collège de notre ville d'implantation pour éviter la rupture culturelle avec l'arrivée dans le secondaire.** Cet axe nécessite un travail à long terme pour s'appropriier les problématiques des professeurs à participer à ce type de projet, afin de co-construire un projet pertinent et adapté aux contraintes du rythme scolaire.

Si certaines actions seront engagées dès la saison 2020/2021, d'autres nécessiteront un temps d'élaboration plus long et nous devons bien évidemment travailler sur la faisabilité économique de ces projets.

# MÉDIATIONS

Afin de poursuivre notre démarche autour de la programmation Jeune Public et d'aller plus loin dans cette idée d'école du spectateur, nous mettrons en place dès la saison 2020/2021 des temps de médiation. Ce travail sur la relation avec les publics nous paraît indispensable.

L'intérêt de travailler la médiation est double. Elle permet à l'action artistique de s'inscrire dans un territoire en la faisant connaître tout en appréhendant les spécificités et ses publics pour proposer des actions pertinentes. C'est par sa présence et ses adaptations que le médiateur va provoquer la rencontre artistique en mettant en place la triangulation entre lui, l'œuvre et le public.

La médiation est une approche qui se renouvelle sans cesse, publics et œuvres étant à chaque fois différents. L'unicité de ces rendez-vous garantit la solidité des liens qui se tissent entre les publics et les organisateurs, ces liens qui encouragent le public à devenir acteur de son propre parcours culturel.

Dans un premier temps, nous travaillerons spécifiquement vers le public scolaire qui a l'avantage de toucher à ce jour la plupart des écoles et donc des élèves du primaire sur la Communauté de Communes. Cela sera là un renouvellement des liens avec les équipes enseignantes.

Aussi, nous fournirons un dossier pédagogique sur chaque spectacle aux professeurs afin de leur permettre de s'appropriier les créations avec leurs élèves et de les amener à une relation moins « consumériste ».

Des propositions d'intervention en amont et en aval des séances sont en cours de réflexion, avec pour objectifs d'aiguiser le regard des jeunes spectateurs. En amont, pour susciter l'envie de découverte tout en précisant le déroulement et les règles collectives. En aval, pour revenir sur ce que l'enfant a vu et ressenti en nommant souvenirs et émotions traversés. Cela l'invitera, lui et le groupe, à mieux appréhender les futures représentations.

Dans un deuxième temps, la médiation familiale sera au cœur de nos réflexions. Les tarifs, les moments d'accueils, les espaces d'échanges et les outils pour permettre l'échange autour des enfants et des adultes accompagnants seront pensés.

Ce désir de mise en place de médiation nécessite de réfléchir au temps salarié dédié à cette mission ainsi qu'à son financement.



# FESTIVAL CONFLUENCES

Depuis 2001, à la demande toujours plus forte des habitants et grâce au soutien des collectivités territoriales, La Compagnie organise le festival **Confluences**, dédié à la création Jeune Public. La première semaine des vacances de la Toussaint - avec la participation active des acteurs culturels du chinonais, ce festival propose spectacles, ateliers, visites guidées, séances de cinéma, etc. pour un public familial.

L'adaptation du festival sur son édition 2020 nous amène à le repenser dans son ensemble. **Les itinéraires artistiques inventés pour l'occasion ont été une réussite dans notre dynamique et dans le lien et l'expérience qu'ils proposent aux publics.** Aussi, nous allons travailler à un nouveau format du festival, intégrant ces parcours.

Le festival sera l'espace de programmation pour les compagnies repérées au niveau national. Notre volonté est de partager nos découvertes avec le public, tout en permettant la rencontre des compagnies avec les programmeurs de la Région.

Nous souhaitons, par ce biais, **encourager la mobilité des compagnies et positionner le festival comme un temps privilégié de repérage pour les professionnels.**

Côté esthétique, nous proposerons une programmation pluridisciplinaire. Celle-ci sera étoffée pour offrir deux spectacles par jour sur deux villes différentes pour des tranches d'âges complémentaires, et provoquer ainsi un foisonnement artistique.

Côté territoire, nous solliciterons chaque année une nouvelle ville de la Communauté de communes, allant ainsi au plus près des populations.

Le festival est également l'occasion de **créer des partenariats riches avec les acteurs culturels et patrimoniaux du territoire.** Ces derniers participent par leurs propositions d'actions à la programmation du festival et ouvrent vers de nouvelles animations. Nous souhaitons à la fois consolider les collaborations existantes et en inventer de nouvelles, à l'image de celle mise en place avec la Médiathèque du Véron, ouvrant une porte sur la littérature jeunesse.

Un chantier est en cours sur la billetterie pour faciliter l'organisation du festival tout en sécurisant son économie. **Un événement gratuit sera organisé en amont autour d'un spectacle, la présentation du festival et de vente des billets.** Cela sera l'occasion de valoriser nos partenaires et de créer une relation privilégiée avec nos publics.

Nous travaillerons parallèlement à permettre une meilleure accessibilité financière. Cela passera par deux actions : offrir des places à des structures oeuvrant avec des familles ayant des freins financiers et programmer un temps fort gratuit pendant la semaine.

La communication restera sur une diffusion la plus large possible, pour pérenniser la présence d'un public tant départemental que des départements limitrophes, celui-ci ne fréquentant pas forcément la Saison.

D'autres enjeux, plus internes, sont en réflexion comme œuvrer à un festival plus éco-responsable : réduire les impressions, commander des repas biologiques et/ou locaux, optimiser la logistique pour limiter les trajets, etc.





# ACCOMPAGNEMENT

## RÉSIDENCES D'ARTISTES

Dans le projet que nous développons aujourd'hui, nous avons la volonté de valoriser nos savoir-faire et les équipements mis à disposition afin d'accompagner des créations Jeune Public de la Région. L'accueil en résidence est un terrain qui intéresse l'équipe par :

- la transmission du savoir en fabrication de marionnettes et décors
- le partage artistique, à travers le regard extérieur sur une création,
- le partage de moyens techniques avec la mise à disposition de l'espace culturel, un atelier de fabrication et des bureaux administratifs pour accompagner la création

Cette proposition répond à une demande des associations et des institutions en créant une dynamique qui permettrait de tendre vers une nouvelle visibilité et attractivité du territoire.

C'est un espace de soutien à la création et l'occasion de travailler avec les structures locales d'une nouvelle manière.

Le principe est le suivant et sera déclinable, voire développé prochainement : accueillir des compagnies artistiques en résidence de création, avec possiblement un engagement dans la saison suivante. Cela se traduit par la mise à disposition de l'Espace Culturel et/ou de l'atelier, avec prise en charge de l'hébergement et de la restauration. Nous sommes en réflexion également pour envisager divers types de rencontres afin de valoriser le travail des équipes comme des sorties de résidence, première au RAM, etc.

Dans un souci de cohérence, les trois résidences annuelles que nous envisageons sont dans les esthétiques suivantes :

- une programmation jeune public à dominante musicale, en lien avec la programmation de la ville d'Avoine qui privilégie cet art,
- une programmation jeune public à dominante marionnettes / théâtre d'objets, en lien avec les compétences techniques en interne à La Générale des Mômes,
- une programmation jeune public plus libre, en fonction des propositions.



## A VOTRE ÉCOUTE

Dans ce désir de soutien aux équipes artistiques, la Compagnie veut mettre à disposition les connaissances et les compétences de son équipe pour un accompagnement personnalisé d'équipes artistiques. Selon les projets, selon les besoins, l'équipe est souple et propose de les suivre sous diverses formes : accompagnement administratif, construction d'objets, mise en scène, regard extérieur, pré-achat, co-production, conseils de structuration et formations. Chaque projet sera l'objet d'une vraie rencontre entre les équipes pour répondre au mieux aux envies et besoins du projet accueilli. Ce temps pourra aller jusqu'à une forme de mentorat pour de jeunes équipes en construction.

Cela permet également d'échanger nos expériences - artistiques ou structurelles - et de conserver un éveil permanent sur le fonctionnement du secteur culturel.

## M.A.J.P.

Nous avons été sollicités par la FRACA-MA, Fédération Régionale des acteurs des Musiques Actuelles de la Région Centre-Val de Loire pour échanger autour de la difficulté de l'émergence de projets Musiques Actuelles Jeune Public en région. Suite à cette rencontre et en lien avec l'accompagnement d'un projet 2021, nous avons souhaité lancer un espace de réflexion collective avec les SMAC à ce sujet. L'une des idées serait de construire un réel accompagnement d'une création musicale Jeune Public, en lien avec des SMAC de la Région Centre, voire d'autres structures à travers la mise en place d'une co-production collective : par la création d'un parcours de résidences, d'un apport en coproduction et/ou de pré-achats. Après plusieurs rencontres en 2021, le premier accompagnement devrait voir le jour en 2022.

## LA FORMATION

Dans cette même dynamique d'accompagnement, La Compagnie souhaite être plus en lien direct avec l'artiste en proposant des formations et stages dédiés aux professionnels.

En 2021, nous lancerons un premier stage vers les professionnels mêlant la fabrication et la manipulation de la marionnette, en partenariat avec la Compagnie C'Koi ce CirK (37).

Suite à cette expérience, nous aurons l'objectif d'organiser fin 2021, début 2022, un stage plus approfondi, mêlant création et manipulation.



# LES ÉTAPES DU PROJET 2021-2023

## La structure

- **Changement de nom et refonte de la communication**
- Être identifié comme acteur du Jeune Public en secteur rural et être moteur dans l'animation du territoire sur cette question
- Impliquer habitants et associations du territoire dans la vie associative
- **Création d'un emploi d'attaché.e à la programmation et à la médiation et d'un emploi dédié à l'accompagnement aux équipes artistiques - emplois permanents**

## Les créations

- **Rediriger le projet vers le théâtre et la parole**
- Production de 2 nouvelles créations - une petite forme et une production plus importantes
- **Embaucher de nouveaux artistes avec des compétences artistiques variées**

## Les actions culturelles

- Pérenniser, innover et enrichir dans les ateliers de pratiques artistiques
- **Proposer de nouvelles actions d'interventions vers le jeune enfant et vers les futurs professionnels de l'enfance et de la culture**

## La programmation

- **Pour la Saison - augmenter le nombre de spectacles accueillis, essentiellement des compagnies "locales" et mettre en place la médiation avec les publics scolaires**
- **Pour Confluences - augmenter le nombre de représentations et accueillir des créations de compagnies au national**
- Réfléchir à une programmation hors les murs pour aller au-devant de nouveaux publics,
- Travailler l'accessibilité - financière, territoriale et pour les publics en situation de handicap
- Consolider nos partenariats avec les structures culturelles de territoire et inventer de nouvelles collaborations
- Réfléchir à terme à d'autres types d'événements impliquant les familles et d'autres formes artistiques - temps créatifs, événements estivaux
- Mettre en place une journée professionnelle autour de Confluences

## L'accompagnement aux équipes artistiques

- Mettre en place une formation professionnelle mêlant fabrication et manipulation
- **Engager plus activement le chantier autour de l'accompagnement d'équipes artistiques par l'accueil en résidence et le pré-achat**
- **Co-construire un parcours de création pour la musique Jeune Public en Région en lien avec une co-production**



# LES PROJETS 2021

## Les créations

- **Création de l'installation "La Maison"**
- **Début de création de "La promenade de Flaubert"**
- Développement du réseau de diffusion avec deux axes principaux - le secteur du livre (Monsieur BLANC) et l'extérieur (Bingo Baraka !)

## Les actions culturelles

- Démarrage des ateliers vers la toute petite enfance
- **Travail autour de "En Scène, on sème" - atelier mêlant théâtre forum, CNV et marionnettes**
- Création de nouvelles malles pédagogiques sur la marionnette

## La Saison Jeune Public

- **Inscrire l'augmentation du nombre de spectacles dans la programmation**
- **Réagir avec la situation sanitaire en inventant d'autres formes d'interventions ou d'accompagnement - vidéo, représentations in-situ, répétitions, etc.**
- **Mettre en place la médiation avec les publics scolaires**
- Lancer un chantier pour un projet artistique (programmation et médiation) avec le collège

## Le festival Confluences

- **Inventer sur le nouveau format du festival**
- Travailler à un plan B pour éviter l'urgence en cas de situation sanitaire identique
- Proposer une journée professionnelle sur la thématique de la Créativité

## L'accompagnement aux équipes artistiques

- Mettre en place une formation professionnelle mêlant fabrication et manipulation
- **Rédiger et construire les projets d'accompagnement dans le secteur Musiques Actuelles**



# LES PROJETS 2022

## Les créations

- Création de "La promenade de Flaubert"
- Développement du réseau de diffusion avec deux axes principaux - le secteur du livre (Monsieur BLANC et La promenade de Flaubert) et l'extérieur (Bingo Baraka !)
- Mise à jour du fichier de diffusion et relance massive avec les voeux

## Les actions culturelles

- Développer les ateliers vers la toute petite enfance
- Proposition d'ateliers avec des artistes accueillis sur la Saison
- Travail autour des Droits du jeune spectateur avec deux classes
- Ancrer les nouvelles propositions sur les ateliers scolaires
- Mettre en place des interventions vers la formation initiale

## La Saison Jeune Public

- Adapter fréquence, jour et heure des séances pour 2022/2023 au vu du bilan
- Affiner la médiation avec les publics scolaires et augmenter sa fréquence
- Lancer un chantier pour un projet artistique (programmation et médiation) avec le collège
- Ancrer les temps de médiations familiales avec les associations locales

## Le festival Confluences

- Relancer la fréquentation avec un travail sur la communication avant l'été
- Revoir le planning de la semaine pour retrouver en cohérence
- Retravailler les collaborations avec les différents partenaires
- Proposer une journée professionnelle sur la thématique de la Créativité

## L'accompagnement aux équipes artistiques

- Mettre en place le projet de Lieu Intermédiaire et construire l'économie du projet
- Continuer les rencontres avec les partenaires locaux pour échanger sur les résidences
- Accueillir quatre projets de création sur l'année
- Participer au lancement du premier M.A.J.P



# UN GRAND MERCI À NOS SOUTIENS



La Compagnie est soutenue par la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, la commune d'Avoine, la ville de Chinon pour ses activités de création, de programmation, de sensibilisation dans une démarche de projet global pour le spectacle vivant Jeune Public sur le territoire. Elle bénéficie du dispositif PACT de la Région Centre-Val de Loire pour la Saison et le Festival. Elle est également accompagnée par le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire pour la création, la diffusion et les actions culturelles et par la DRAC Centre-Val de Loire pour ses actions de territoire en milieu rural, .

En complément de ces fonds publics, les entreprises locales sont à nos cotés pour faire vivre la culture dans nos territoires, notamment pour le festival Confluences.



# ÉQUIPE ET CONTACTS

La Générale des Mêmes - 71 rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE

02 47 58 40 02 / 06 29 93 25 10

administration@ptimonde.fr

Licences 2/R-2021-003463 & 3/R-2021-005702

## **Coordination**

Pascaline DENIS

## **Metteur en scène**

Samuel MULLER

## **Productions / résidences**

Charlotte COMARE

## **Scénographe**

Jérôme GUILLOT

## **Programmation**

Lorelse LECARPENTIER

## **Régie Saison/Festival**

Geoffroy MASSOUTIER

## **Artistes et techniciens**

Laurent BOISSINOT, Marion DUCREAU,

Ludovic HAREL, Cyril LEPAGE, Mickaël ROUX,

Vincent SIONNEAU, Néna TANGO

