

104

cent quatre

Rapport
d'activité
2012

direction José-Manuel Gonçalves

paris

sommaire

Ici, vous êtes !

Les Partenaires

Faits marquants

Quelques chiffres

L'offre au public, diversité et qualité

Être avec les artistes, rassembler, diffuser leurs œuvres

1. Les résidences 2012
2. Les expositions et performances
3. Les installations permanentes en libre accès
4. Les événements réguliers
5. Les spectacles et concerts
6. Le CENTQUATRE ON THE ROAD : les tournées de 2012

Être ouvert aux projets grand public

1. Les festivals
2. Les manifestations avec les partenaires

Être au plus près de l'innovation

1. La politique d'incubation du CENTQUATRE
2. Le partenariat avec le laboratoire du CITU-Paragraphe, les liens avec le monde de la recherche en art et technologies
3. La politique d'expérimentation in-situ

Être un lieu à vivre

1. Des services permanents
2. Le CENTQUATRE en mutation, des temporaires
3. Le CENTQUATRE en mouvement, des services mobiles

L'accueil du public, individuel et collectif

Être visible : dialoguer avec le public

1. La politique d'accueil : plus d'informations et de médiation
2. Une communication étoffée en 2012: ampleur et proximité
3. Une billetterie repensée

Être ouvert : le potentiel créatif du public

1. Les pratiques spontanées
2. La pratique amateur
3. Les enfants: famille, école, association

Être partenaires : les entreprises soutien du CENTQUATRE

1. Un projet à soutenir: la politique de mécénat du CENTQUATRE
2. Des espaces à louer: la politique de commercialisation du CENTQUATRE

Être au plus près des publics

1. L'action territoriale
2. Les visiteurs étrangers

Un établissement apprivoisé, une aventure collective en marche !

1. Gouvernance
2. Aménagements et sécurité
3. Gestion et éléments budgétaires

p.4

p.6

p.8

p.16

p.18

p.19

p.19

p.23

p.25

p.26

p.27

p.31

p.35

p.35

p.39

p.42

p.42

p.43

p.44

p.45

p.45

p.45

p.45

p.46

p.47

p.47

p.47

p.49

p.51

p.51

p.51

p.52

p.53

p.53

p.54

p.56

p.56

p.56

p.58

p.59

p.61

p.61

Avant-propos

Le CENTQUATRE est la plus belle démonstration de la nécessité de la culture, des cultures, au cœur des villes, aux côtés des habitants.

Le 19ème arrondissement se réjouit d'accueillir une telle profusion, une telle diversité, un tel brassage d'artistes et d'œuvres.

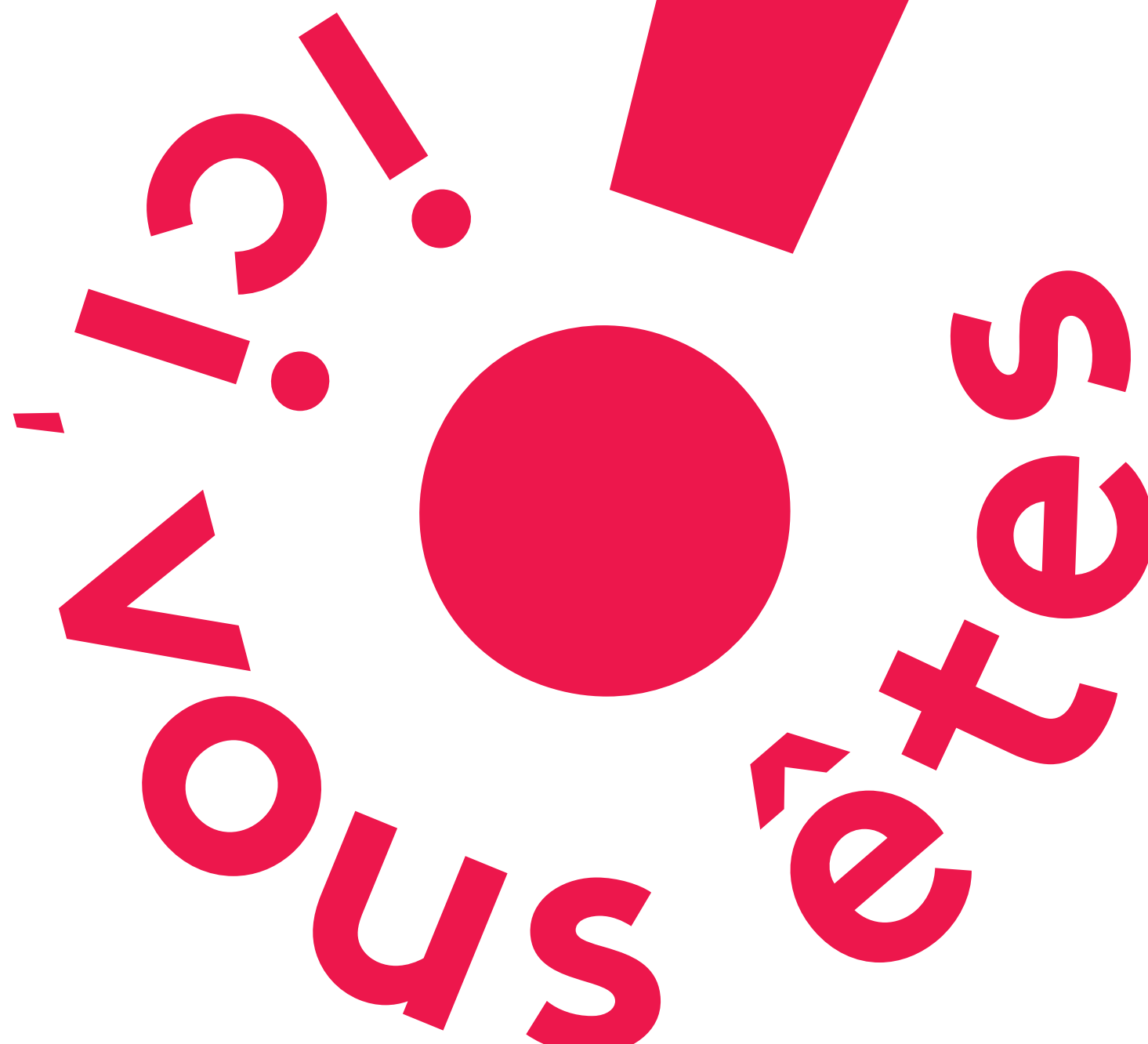
Les citoyens l'ont bien compris, le CENTQUATRE est à eux, pour eux.

On y fait de la danse, de la gym, de la peinture, du chant, des arts martiaux, on y voit la Comédie Française, on découvre les incroyables chorégraphies d'Olivier Dubois, on entend les répétitions de l'Orchestre de Chambre de Paris, de Radio France, on se perd dans le labyrinthe de Pistoletto ou bien on est juste fou de bonheur au milieu des œuvres de Keith Haring.

Terrain de jeu au service de la création, le CENTQUATRE va marquer des générations d'enfants qui auront découvert l'art, les artistes, la création en bas de chez eux et dont l'esprit critique se sera formé et construit solidement et durablement avec l'empreinte de ce lieu singulier, ouvert sur le monde.

Le CENTQUATRE aura coûté moins qu'un Rafale, si vous trouvez que la culture coûte cher, essayez l'ignorance, mais ne passez pas à côté du CENTQUATRE, le rendez-vous des artistes et des citoyens du monde !

Christophe Girard

vous êtes ici!

Le mot du directeur

En 2012, résidences artistiques pratiques spontanées, manifestations publiques, événements privés, pluridisciplinarité, multi-activité, les pratiques coexistent, les artistes, les citoyens, tous sont appelés ; le CENTQUATRE ouvre ses murs et devient une institution; une institution alternative qui crée « ce peuple qui manque », celle d'un temps public pour tous.

Cette année 2012 fut intense, animée, vivante, le CENTQUATRE semble trouver l'adéquation avec son projet culturel, être toujours au plus près de la création artistique, être au cœur de son environnement territorial, ceci implique de maintenir le cap, multiplier les propositions, les paradoxes, moteur d'un faire singulier.

Support d'expressions, toujours en quête de nouveaux agencements, le CENTQUATRE est en perpétuel mouvement, lieu qui explore la diversité des arts, le lieu du fait créatif.

Pour interagir avec la création, le CENTQUATRE puise sa singularité, ses singularités des pratiques et relations qui relèvent de l'art relationnel:

MONTRER, le CENTQUATRE accueille les artistes en résidence, accompagne les travaux d'artistes dans tous les champs de la création et facilite les temps entre artistes et le spectateur.

RACONTER, le CENTQUATRE reçoit des artistes qui avec leurs installations, spectacles, partenaires « fictionnalise » le lieu, raconte des histoires singulières.

INVENTER, le CENTQUATRE s'intéresse à la création par l'innovation, à plus forte raison à l'expérimentation et soutient les projets innovants des porteurs d'initiatives et créateurs à la croisée des arts et des nouvelles technologies

MOBILISER, le CENTQUATRE croit au potentiel créatif de chacun et rassemble les artistes, les individus, les spectateurs, les associations, les institutions, les entreprises partenaires de ce lieu de partage pour la création en ses « open places ».

RESPIREZ, ici, vous êtes !

José-Manuel Gonçalves

L'équipe

Ce rapport d'activité témoigne d'une dynamique collective, des compétences et efforts de chacun des membres de l'équipe du CENTQUATRE. Toutes ces contributions retracent l'ensemble des actions qui ont jalonné l'année 2012.

Si ce rapport d'activité parle d'une seule voix, celle du CENTQUATRE, il est le résultat de la somme des voix de ses collaborateurs. Ces actions collectives mises bout à bout contribuent à l'existence, au développement et à la réussite du projet artistique du CENTQUATRE.

Aventure de tous pour tous, l'engagement au jour le jour est au cœur du projet du CENTQUATRE, c'est avec une joie non dissimulée que nous sommes fiers de vous présenter l'activité du site durant l'année 2012.

Les partenaires

Les partenaires institutionnels

Ville de Paris/DAC et sa Mission Territoires/DPVI/DASCO/DDEES/
Conseil général de la Seine-Saint-Denis pour deux programmes « In situ » et « Education à l'image » Délégation académique aux Arts et à la Culture du Rectorat de Paris
Délégation académique à l'Éducation artistique et à l'Action culturelle du rectorat de Créteil
Centre Régional de Documentation Pédagogique de Créteil
ANRAT et le projet «TRANSVERS'ARTS»
Association Citoyenneté Jeunesse
Région Ile de France
OSEO

Les partenaires artistiques de 2012

Festival Temps d'Images
Africolor
Le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
Le Festival Passages
BI-Pole
Biennale de Belleville
Festival Paris Cinéma
Galleria Continua
Banlieues Bleues
Festival d'Automne à Paris
Paris-Berlin
Théâtre de la Ville
Galerie Xipas
Association Silhouette
La Comédie Française
Le Goethe Institut
Le Théâtre du Rond-Point
Centre Français de Berlin
Briobox
Le Théâtre Monfort
Le Théâtre Auditorium de Poitiers
Galerie Nathalie Obadia
Le Manège de Reims
Orchestre de Chambre de Paris
Maison du geste et de l'image
La Gaité Lyrique
La Villette
La Cité de la musique
La Ménagerie de Verre
Le théâtre national de Chaillot
La Ferme du Buisson
Le CND de Pantin
L'Institut des cultures de l'Islam
La Colline
L'IRCAM
Le Fresnoy
Radio France
ARTE
L'Arcadi
L'INA-GRM
La Spedidam
L'Onda
L'ENACR
L'École du Jeu
Le Carré Sénart
L'association R'Style
L'Institut Français

Mécènes et partenaires

Darty
Vivarte
Nicolas Caviste
La Fondation Orange
Suez Environnement
ICF Habitat la Sablière
L'Ordre des avocats de Paris
Sauter
La Fondation Martine Lyon
Les Numériques
La Fondation Vinci
La Compagnie
SILL
Steelcase
Orange

Les partenaires média

Télérama
Le Parisien
A Nous Paris
Mouvement
Paris-art.com
France Culture
France Inter
Beaux Arts magazine
Le Journal des Arts
Le quotidien de l'Art
Mondomix
Libération
Vibrations
Nova
Les Inrockuptibles
Paris Mômes
Blogothèque
90bpm

Faits marquants 2012

LE FORUM

La première édition du Forum des dynamiques culturelles du territoire s'est déroulée du 22 mai au 10 juin 2012.

Temps fort de l'action territoriale développée par le CENTQUATRE avec ses partenaires, collèges, lycées, associations, le Forum des dynamiques culturelles du territoire vise à valoriser les démarches menées en faveur de l'accès de tous à la culture sur le territoire du Nord-Est parisien. Il a permis à un public varié de découvrir la richesse et la diversité des pratiques artistiques amateurs et des dynamiques culturelles que porte ce territoire. L'enjeu de ce forum vise à éveiller chacun à la diversité des projets et expressions artistiques.

Le CENTQUATRE et ses partenaires se sont donc appliqués à développer un projet partagé, durant la saison 2011/2012, s'appuyant sur trois principes :

- **Faire** : développer une pratique artistique exigeante ;
- **Voir** : suivre un parcours de spectateur au CENTQUATRE ;
- **Montrer** : témoigner des démarches engagées par un temps public de présentation des travaux et expériences menés durant l'année.

Ces efforts déployés sur l'année avec les différents partenaires ont permis de présenter 17 projets amateurs éclectiques axés sur différentes pratiques telles que danse, théâtre, photo, graffiti, musique et chant. Des formes de chantier, des œuvres finies, d'autres en chemin ont coexisté : 4 expositions photos, 3 installations, 4 projets en projection vidéo, 9 propositions de spectacles vivants pour 15 représentations.

Quelques chiffres :

351 personnes, collégiens, lycéens, membres d'associations, membres de compagnies amateurs ont pu participer à ce projet tout au long de l'année et présenter une restitution.

5283 visiteurs ont assisté à un spectacle ou vu une exposition pendant ces trois semaines de Forum.

L'invitation à la curiosité, à la découverte plébiscitée par le Forum des dynamiques culturelles du territoire a été honorée avec succès :

« Les élèves ont beaucoup apprécié danser au CENTQUATRE et à l'issue de la représentation, ils voulaient tous s'inscrire dans un projet danse l'année prochaine » **Collège Brassens**

« L'encadrement rapproché, la technique, tous formidables, disponibles, souriants » **La bande à Godot**

« Nos élèves étaient ravis de voir leurs photos dans l'atelier 6, et c'est une super opportunité de pouvoir montrer leur travail à un public différent du notre » **Clichés Urbains**

« Bravo pour ce tour de force, réunir tous les projets et les personnes est une vraie bonne idée » **Lycée l'Initiative**

« L'idée de parcours est très bien et enrichissante, à poursuivre en favorisant quelques rencontres avec les compagnies et artistes » **Ecole du Jeu**

« Les enfants et leurs familles présentes sont restés à l'issue de la représentation pour naviguer vers les différentes propositions du Forum » **La Déferlante**

« La présence des Petits Riens tout au long de l'année en atelier au CENTQUATRE a été très positive. Les enfants se sont appropriés le lieu dans toutes ses composantes, ce qui a donné une homogénéité au groupe » **Les Petits Riens**

Faits marquants 2012

LES FAMILLES

L'accueil des plus jeunes
La 3ème Nuit Blanche des Petits (3000 personnes sont au rendez-vous !)

Pour la Nuit Blanche à la Maison des Petits, on n'a pas peur du noir !

Main dans la main, les familles ont découvert la Maison des Petits en habit du soir. En parallèle dans la nef Curial, les enfants ont fait une petite réalisation plastique qu'ils étaient ensuite amenés à découvrir sous une autre lumière dans la Maison des Petits. Dans la pénombre sous l'installation *Luminobands* d'Anne-Flore Cabanis, un chemin phosphorescent les emmenait vers des boîtes magiques desquelles surgissait un monde merveilleux.

En s'investissant autour de ce projet la Maison des Petits et l'association LIRE à Paris ont permis de donner accès à « l'objet livre » aux enfants dès le plus jeune âge et ont ainsi familiarisé et sensibilisé les enfants et leur famille à la langue écrite, à la musique mais aussi à l'art du récit.

Les Rencontres Joyeuses, temps privilégiés, ont permis aux enfants de développer à leur rythme, en fonction de leurs besoins, leur champ lexical, leur capacité à rêver, à éprouver des émotions diverses, à développer leur imagination et leur représentation du monde... Nous avons proposé des Rencontres joyeuses en lien avec la programmation de l'année. *In-Perceptions*, « A voir et à manger » « musique, chant, comptine » : toutes les séances ont rencontré un vif succès.

Le « Petit salon » de la Maison des Petits © Romain Eludut

Pendant l'automne et l'hiver 2012, LIRE à Paris a poursuivi son travail de lutte contre l'illettrisme en proposant aux enfants dans la nef Curial des lectures individualisées

LIRE à Paris est également intervenu en partenariat avec la PMI Curial au sein de la Maison des Petits le 2e vendredi de chaque mois.

Les Toutes Petites Visites :

Dans les bras ou à petits pas, visite à destination des enfants âgés de 1 à 4 ans accompagnés d'un adulte. Sur un temps privilégié de quarante cinq minutes, la découverte d'une œuvre au CENTQUATRE a été proposée aux tout-petits au calme et à leur rythme. Chaque visite a été suivie d'un micro atelier en lien avec l'œuvre vécue ou observée. Délibérément nous avons choisi des jours de la semaine et un horaire qui a permis de toucher uniquement des enfants non scolarisés, soit les mardis et vendredis de 15h30 à 16h15, l'objectif étant de toucher prioritairement des familles isolées.

« Construire en famille »

La Maison des Petits du CENTQUATRE a eu le plaisir d'accueillir un « petit chantier de construction » dédié aux enfants de 1 à 10 ans accompagnés d'un adulte.

Une intervenante a joué avec un groupe d'enfants, pendant que d'autres s'emparaient spontanément des briques et des personnages, d'autres venaient, très vite nombreuses constructions se sont succédées.

La Fondation Martine Lyon a assuré la prise en charge financière de chacune des intervenantes (psychologues) qui ont animé le chantier de construction.

Faits marquants 2012

UNE SAISON « CONNECTÉE »

Mercredi 19 septembre 2012, le public du CENTQUATRE est convié à une soirée de lancement de saison, qui est également l'occasion de découvrir Par nature, l'exposition phare de la rentrée 2012.

Vivre la soirée de lancement de saison en ligne

Pour jeter des ponts entre les halles du CENTQUATRE et le monde virtuel, les visiteurs sont invités à jouer les reporters d'un soir. Avec leur téléphone mobile, ils peuvent alimenter un **live-tweet** (mots-dièse #centquatre et #parnature), ou poster leurs clichés sur **instagram**.

L'ensemble de ces contributions sont relayées en temps réel sur la page d'accueil de www.104.fr.

Un premier essai concluant qui a totalisé **une centaine de contribution photo**, une **vingtaine de « twittos »**, **auteur d'une centaine de messages**.

I am free, frise participative digitale

Avec *I am free*, œuvre phare de l'exposition Par nature, Moataz Nazr convie le public à monter les marches de la surprenante installation pyramidale. Au sommet, une paire d'ailes déployées, que surplombe une inscription au néon : « I am free ».

Un cadre idéal pour une prise de vue, laquelle permet à chacun de déclarer au monde sa soif de liberté. Ces portraits recueillis témoignent de la diversité du public du CENTQUATRE (et de sa vitalité), un blog Tumblr a immortalisé cette joyeuse collaboration.

En quatre mois, ce sont plus des centaines de contributions qui ont été postées par les visiteurs : <http://iamfree104.tumblr.com/>

Un groupe pour le Musée des Cœurs Brisés :

Le Musée des Cœurs Brisés de Zagreb propose de faire l'inventaire des reliques dont se pare la déception sentimentale. Pour enrichir sa collection, ce musée itinérant fait appel à la générosité du public, qui consent de partager une partie de son intimité, afin d'enrichir un patrimoine émotionnel global.

Pour aider à la collecte d'objets devant alimenter l'exposition au CENTQUATRE, un **groupe facebook** est créé. Régulièrement, **une sélection iconographique** est mise en ligne, pour attester de la diversité des objets collectés. Le groupe est aussi l'occasion de partager des articles de presse, des références de livres ou de films traitant de sujets proches.

Ralliant à ce jour plus de **300 internautes**, ce groupe devient un espace d'échange entre ses membres, qui continuent à le faire vivre, même après la fin de l'exposition.

Faits marquants 2012

DES LIENS RENFORCÉS AVEC UN PUBLIC SOUTIEN DU CENTQUATRE : LE MONDE DE L'ENTREPRISE

Des start-up aux grandes entreprises, le CENTQUATRE a inventé en 2012 de nouvelles formes de collaboration avec le monde économique.

Le 18 septembre 2012 a eu lieu la soirée de lancement du cercle d'entreprises du CENTQUATRE qui a rassemblé 155 convives.

Les enjeux de la soirée étaient tout à la fois de :

- annoncer officiellement la création du cercle des entreprises mécènes et partenaires du CENTQUATRE
- remercier les entreprises qui en sont les premiers membres et les inciter à poursuivre leur collaboration avec le CENTQUATRE
- susciter l'envie chez des entreprises non encore partenaires de rejoindre ce cercle, par la découverte du CENTQUATRE et de sa programmation

Les invités de cette soirée étaient les représentants d'entreprises de taille diverse : grands comptes, PME, petites entreprises ayant une relation de proximité avec le CENTQUATRE et une implantation dans le nord-est parisien. Étaient également présents des élus, parmi lesquels Christophe Girard, président du conseil d'administration du CENTQUATRE et maire du 4e, Bruno Julliard, adjoint au maire chargé de la culture, Roger Madec, maire du 19e, Daniel Vaillant, maire du 18e. Le Maire de Paris, Bertrand Delanoë, présent pendant le cocktail, a pu rencontrer certains des mécènes du CENTQUATRE.

A l'image du CENTQUATRE, l'esprit de la soirée était décalé et pensé en lien étroit avec la programmation de l'établissement. Déambulation dans les espaces, performances, spectacles, exposition et gastronomie signait la singularité du CENTQUATRE. Le déroulé de la soirée a permis aux entreprises qui venaient pour la première fois de découvrir les espaces et la politique artistique de l'établissement.

S'inscrivant dans le cadre de la stratégie de développement de la politique de mécénat du CENTQUATRE, la soirée de lancement du cercle des mécènes a eu un effet de levier très fort en termes de communication, prospection et de fidélisation, répondant aux objectifs que l'établissement s'était fixé.

- Communication : les actions de communication qui ont accompagné la préparation de la soirée ont permis de toucher un très grand nombre d'entreprises.
- Prospection : les invités représentaient plus de cinquante entreprises dont une quarantaine venues pour la première fois au CENTQUATRE.
- Fidélisation : cet événement a permis de resserrer les liens entre l'établissement et ses principaux soutiens privés.

En outre, en septembre 2012 le CENTQUATRE inaugure l'incubateur et accueille de jeunes entrepreneurs. L'incubateur héberge et accompagne des équipes d'entrepreneurs, chercheurs, créateurs qui conçoivent et développent des projets à la croisée du monde de l'art et de l'innovation. A la suite d'un appel à projets lancé en février 2012, les premiers porteurs se sont installés en septembre dans des espaces spécialement aménagés pour eux. Nouvelle génération d'instruments de musique, de bio-matériaux pour l'architecture et le design, services innovants de fabrication numérique, recherches et développements en 3D et réalité augmentée, tels sont les nouveaux territoires d'invention explorés par ces équipes.

Pariétale, dispositif muséographique interactif / Thierry Fournier & Orphaz 2010 — Photo © Thierry Fournier 2010

Quelques chiffres

Une programmation rythmée par 9 expositions, 12 festivals, 620 levers de rideaux et plus de 500 000 personnes!

Nombre d'évènements	371
Nombre de séances	1 161
Nombre de jours d'ouverture	296

Focus sur deux évènements à fréquentations remarquables :

Œuvre en accès libre :

« Le Labyrinthe » de Michelangelo Pistoletto

L'artiste italien Michelangelo Pistoletto - notamment connu pour son appartenance, dans les années 1960, au mouvement Arte Povera - conçoit Le Labyrinthe (1969-2010) comme "une route sinueuse et imprévisible qui nous amène jusqu'à un espace de révélation, de connaissance"... Composé de carton ondulé de différentes longueurs, *Le Labyrinthe* est un espace fait de déplacement, de confusion et de peur. Le miroir, situé à son extrémité, devient «la réflexion de la méditation, qui oscille entre la peur et la sécurité, l'égarement et l'adéquation avec soi-même, le doute et la certitude, une ruelle sombre et une route éclairée».

Fréquentation en 2012 :
109 836 avec une moyenne
de 324 personnes par jour

« Par nature », exposition collective

C'est un parcours, dans les espaces du CENTQUATRE, parsemé d'œuvres souvent monumentales que proposent des artistes confirmés ou à découvrir, provenant de la scène artistique internationale. Venus de Suisse, du Portugal, d'Égypte, d'Inde et de Chine et, bien sûr, de France, ceux-ci nous livrent une interprétation contemporaine de cette quête sans cesse renouvelée du désir de nature. Avec Céleste Boursier-Mougenot "From Here to ear", Moataz Nasr "I'm free", Hema Upadhyay, "This space in between you and me", Zimoun "416 prepared dc-motors, hemp cords, cardboard boxes" et "Woodworms, wood, microphone, sound system", Gu Dexin "September 2, 2006", Christophe Beaugard "Le meilleur des mondes" et Joana Vasconcelos "Jardim do Éden [Jardin d'Éden]"

Fréquentation en 2012 : 24 191

Œuvres de l'exposition *Par nature* © Josselin Ligné. Courtesy GALLERIA CONTINUA, San Gimignano-Beijing-Le Moulin
Michelangelo Pistoletto *Le Labyrinthe* (1969 - 2010) © Edouard Coupeil

L'offre au public, diversité et qualité

ÊTRE AVEC LES ARTISTES, RASSEMBLER, DIFFUSER LEURS ŒUVRES

La force du CENTQUATRE, ce sont les artistes, raison d'être confirmée cette année par les 70% de la programmation construite grâce à ces artistes qui ont été, sont ou seront en résidence au CENTQUATRE. Ce dispositif permet de soutenir, d'accompagner la jeune création mais aussi et surtout de montrer, d'offrir un regard sur ces créations artistiques, grâce à une programmation polarisée sur les expressions artistiques accueillies au sein du CENTQUATRE.

1. Les résidences 2012

Les artistes en résidence

Au nouveau projet du CENTQUATRE correspondent de nouvelles modalités d'accueil en résidence, des modalités d'accueil et d'accompagnement qui prennent en compte la singularité de chacun des projets. Une sélection de dossiers de candidature permet d'attribuer à des artistes ou compagnies de toute discipline, qu'ils soient confirmés ou en devenir, des ateliers de répétition pour une période allant d'une semaine à deux ans, ainsi qu'une aide allant d'un appui technique de l'équipe du CENTQUATRE à la production déléguée. Les équipes peuvent, sur proposition de la direction et si les artistes le désirent, ouvrir leurs répétitions dans le cadre d'un « C'Le Chantier » ou dédier un temps de présentation aux professionnels dans tous les cas. L'équipe du CENTQUATRE tient à établir un contact avec ces compagnies afin de les accompagner au mieux dans leur projet et d'apporter un regard sur les travaux en cours. Ainsi, ce dispositif permet à la fois un soutien aux artistes pendant leur temps de création et une véritable veille de la jeune création dans tous les domaines.

Voici les grandes catégories de modalités d'accueil :

1. Résidences associées : artistes associés choisis par le directeur du CENTQUATRE et travaillant à l'échelle d'une saison ou plus dans le lieu. En 2012, nous avons accueillis de nouveaux artistes associés: Olivier Dubois, la Compagnie 14:20 et Hayoun Kwon.

2. Résidence de production et/ou de diffusion : projets que le CENTQUATRE accompagne de façon privilégiée avec un engagement sur des dates de diffusion au CENTQUATRE.

Le CENTQUATRE dispose également dans ses murs de 6 appartements destinés aux artistes en résidence et en priorité aux artistes étrangers ou à ceux venant de province. Il s'agit de trois studios, un T3 et deux T4 soit une capacité totale de 33 couchages.

Entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, 248 personnes ont été logées dans ces appartements, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à l'année 2011 (158 en 2011). Nous avons notamment accueilli les équipes de Maguy Marin, Lia Rodriguez pendant les périodes d'exploitation de leurs spectacles à Paris.

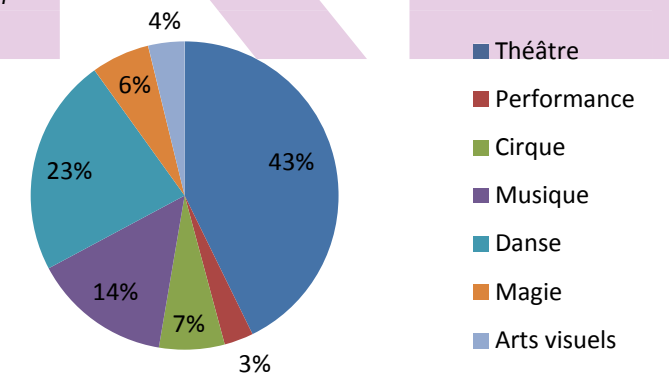
3. Résidences d'essais : résidences d'essais sélectionnées sur un appel à projet à l'année. Les modalités de candidatures sont détaillées sur le site internet du CENTQUATRE et les formulaires sont à télécharger sur cette même page. Ces résidences sont des mises à disposition de 2 à 3 semaines qui permettent à des compagnies de bénéficier d'un espace de travail dans le cadre d'un projet de création précis.

97 candidatures éligibles ont été réceptionnées via l'appel à projet des résidences d'essai en 2012 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.

50 de ces candidatures proviennent de la procédure Internet, les autres sont parvenues par courrier.

Sur ces candidatures, 18 ont été acceptées, soit près de 20% des dossiers reçus.

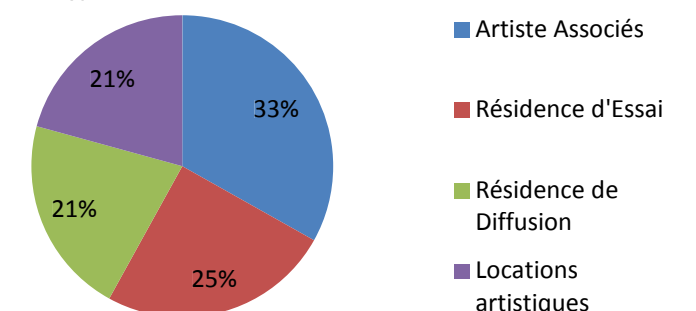
Résidences par discipline

4. Les locations artistiques

Les locations sont ouvertes à des projets professionnels pour des répétitions. Les ateliers proposés à la location sont adaptés aux besoins d'artistes et de compagnies désireux de disposer d'un espace de travail à Paris en continu et pour une durée déterminée. La facturation concerne les frais de fonctionnement engendrés par le ménage, le chauffage et l'électricité ainsi que les frais de dossier (évaluation de la faisabilité technique, la contractualisation, l'accueil, et le suivi d'occupation des compagnies). Dans le cadre de la location, les ateliers ne sont pas considérés comme des espaces d'exposition ou de représentation et ne peuvent pas donner lieu à des ouvertures d'atelier au public de la part du locataire. Les demandes arrivent indifféremment par les formulaires du site internet, par téléphone ou par email. Les informations et modalités de demande se trouvent dans « Développer un projet artistique au CENTQUATRE » sur www.104.fr. La sélection des locations artistiques se fait en fonction de la disponibilité des espaces aux dates demandées. Elle ne se fait pas sur le contenu artistique. Entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, 40 compagnies et autres structures ont été accueillies dans le cadre de locations artistiques.

La répartition des différents types de résidences en 2012

En 2012, les résidences des artistes associés ont constitué un tiers des résidences, tandis que les locations représentaient un cinquième de l'occupation d'espace, comme les résidences de diffusion. Les résidences d'essai, quant à elles, ont représenté un quart de l'ensemble des résidences du CENTQUATRE.

Les artistes dans les murs en 2012:

Liste non exhaustive

Amicale de production (France/Théâtre)
IRCAM (France/Musique)
Pierre Rigal – Compagnie dernière minute (France/Danse)
Cie Keti Irubetagoiena (France/Théâtre)
Chloé Moglia - Compagnie Rhizome (France/Danse)
Séverine Chavrier (France/Théâtre)
Bertrand Bossard - Cie B Initials (France/Théâtre)
Julie Nioche – Equipe A.I.M.E. (France/Danse)
Olivier Dubois - Cie COD. (France/Danse)
Radhouane El Meddeb - La compagnie de soi . (France/Danse)
Compagnie Ivan Mosjoukine. (France/Cirque)
Orchestre de Chambre de Paris (France/Musique classique)
Collectif PHP (Henriette Desjonquères, Paul Fargues et Pauline Julier) (France/Arts visuels)
Compagnie Maguy Marin (France/Danse)
Jools on wheels (Angleterre/Musique)
ENACR (Ecole Nationale des Arts du Cirque) (France/Cirque)
Delgado and Fuchs (France/Danse)
Pierre Maillet (France/Théâtre)
Albin de la Simone (France/Musique)
Winter Family (France/Théâtre et musique)
Anne-Flore Cabanis (France/Arts visuels)
Jacques Gamblin (France/Théâtre)
Alfredo Arias (Argentine/Théâtre)
Cyril Teste MxM (France/Arts visuels et théâtre)
DJ Oof (France/Musique)
Ninon Brétécher (France/Théâtre)
Hayoun Kwon (Corée du Sud/Arts visuels)
Collectif Berlin (France/Arts visuels et théâtre)
Cie 14:20 (France/Magie)
Syd Matters/Jonathan Morali (France/Musique)
Sabrina Delarue (France/Théâtre)
Christophe Honoré (France/Théâtre)
Compagnie Marie Chouinard (France/Danse)
Khalid K (France/Musique)
Compagnie Pertendo (France/Danse)
Benoît Bradel (France/Théâtre)
Mathias Pilet et Alexandre Fournier (France/Cirque)
Nathan Israël (France/Cirque)
Compagnie Sans gravité (France/Magie et Cirque)
Compagnie Décalée (France/Musique et Théâtre)
Yann Frisch (France/Magie)
Collectif Zou (France/Magie)
Compagnie Anxo (France/Cirque)
Nicolas Villenave (France/Arts visuels)

Mathieu Lamboley (France/Musique)
Gérald Kurdian (France/Musique)
Sylvian Groud (France/Danse)
La Compagnie chmap 719 - Grégoire Strecker (France/Théâtre)
Compagnie l'Organisation (France/)
Cyril Hernandez-Compagnie La truc (France/Musique)
Compagnie Kobal't (France/Théâtre)
L'outil/IRMAR (France/Théâtre)
Compagnie Air de lune - Jean Bellorini (France/Théâtre)
Compagnie Parcelle 112- Vanessa Larré (France/Théâtre)
Matthieu Cruciani et Fabrice Melquiot (France/Théâtre)
Compagnie Légendes Urbaines (France/Danse)
Claude Régy (France/Théâtre)
Compagnie Alih Fekih (France/Danse)
Mélanie Mary (France/Théâtre)
Anne Monfort (France/Théâtre)
Abdel Soufi (France/Théâtre)
Yann Joël Collin (France/Théâtre)
Cyril Le Grix (France/Théâtre)
Anatoli Vlassov (France/Danse)
Théâtre des Bouffes du Nord : Peter Brook, Judith Chemla, Lukas Hemleb...
NDP Project SA (répétitions de danseurs de Notre Dame de Paris) (France/comédie musicale)
OCCE (Office Central de la Coopération à l'Ecole de Paris) (France/)
Compagnie Stéphane Valensi (France/Danse)
Théâtre de Vidy Lausanne (Suisse/Théâtre)
Gilbert Desveaux (France/Théâtre)
Compagnie Cécile Loyer (France/Danse)
Compagnie Avril Enchanté – Catherine Hubeau (France/Théâtre)
La compagnie des Attentifs (France/Théâtre)
Théâtre événement (France/Théâtre)
Film la Braconne (France/Cinéma)
Collectif KUU (France/Arts visuels)
Christophe Perton (France/Théâtre)
Compagnie Wajdi Mouawad Canada/Théâtre)
Frédéric Maragnani (France/Théâtre)
Compagnie Bouche Bée (France/Théâtre)
Benoît Delbée et David Lescot Bée (France/Théâtre)
Phénomène compagnie (France/Théâtre)
Compagnie de la Hulotte (France/Théâtre)
 ...

Formation et stages professionnels :

Dans le cadre des locations d'espaces, le CENTQUATRE accueille régulièrement des temps de stages et formations professionnelles avec notamment des organismes de formation tels que l'AFDAS (stages dirigés entre autres par Lucie Loucachevsky, Stéphane Valensi...) ou encore Chantiers Nomades (stages menés par Nathalie Rizzardo, Jean-Yves Ruf...).

Focus sur quelques résidences en 2012 :

Olivier Dubois / Compagnie C.O.D. - Artiste Associé (France/Danse)

Dates d'entrée en résidence :

L'aventure du CENTQUATRE avec Olivier Dubois a commencé avec le spectacle *Révolution* diffusé les 4 et 5 février 2012 au CENTQUATRE. Olivier Dubois est ensuite revenu en résidence pour travailler *Tragédie*, créé le 23 juillet au Festival d'Avignon. Le CENTQUATRE a par ailleurs commandé l'œuvre *Prêt à Baiser* diffusée tout d'abord dans le cadre des 104 Soirées Modernes au Musée d'Art Moderne le 24 mai 2012 avant d'être reprise pendant Séquence Danse en 2013. Olivier Dubois est devenu artiste associé au CENTQUATRE en septembre 2012.

Bertrand Bossard/B.Initials - Artiste Associé (France/Théâtre)

Dates d'entrée en résidence : décembre 2010

Les différentes résidences de Bertrand Bossard (artiste associé) qui se sont déroulées au CENTQUATRE en 2012 ont contribué à l'écriture des différents projets de l'artiste : *Les Visites Déguidées*, *Ego Imposteur*, *Notre Religieuse*, *Les Visites Déguidées de l'Incubateur*, *les Visites Déguidées* du Théâtre Auditorium de Poitiers ainsi que ses performances au Musée d'Arts Modernes. La seconde moitié de l'année civile 2012 a notamment été mise à profit pour la préparation et les répétitions du *Jeu des 1000€*, spectacle théâtral, créé au TAP le 8 novembre 2012 puis diffusé au CENTQUATRE en 2013. Liste des projets de l'artiste :

Visites déguidées au CENTQUATRE : 19 en 2012

Ego Imposteur : créé pour la Nuit 104 du 4 mai 2012 puis repris en tournée au TAP le 9 novembre 2012

Notre religieuse : Deux C'Le Chantier et création le 16 octobre 2012 pendant le festival Temps d'Images

Les visites déguidées de l'Incubateur : création dans le cadre de Paris face cachée, en lien avec la DDE, les 19 et 20 octobre 2012.

Les visites déguidées du TAP : 15 et 16 septembre (pendant les Journées du Patrimoine) puis 27 et 28 octobre.

Performance au Musée d'Art Moderne en janvier 2013

Lecture sandwich au TAP : le 26 septembre 2012

Jeu des 1000€ : 4 C'Le Chantier en janvier, février, mars et avril 2012 puis création les 8 et 9 novembre au TAP.

Hayoun Kwon- Artiste Associée (Corée/Arts visuels)

Date d'entrée en résidence : août 2012

Utilisant à la fois la vidéo et la performance, qu'elle utilise à des fins fictionnelles et/ou documentaires, l'artiste travaille principalement autour de la question de la mémoire.

Dans *63 ans après* ou *Des murs*, l'artiste explore l'histoire de son pays, la Corée, et ses relations à la fois difficiles et complexes avec le Japon, qu'elle envisage dans son travail narratif comme deux fictions sociales et politiques qui se croisent. À travers l'instrumentalisation du pouvoir politique et la manipulation de l'Histoire que les deux pays rejouent, Hayoun Kwon pose la question de la mémoire, des frontières et de l'interprétation de l'Histoire.

Repérée au Fresnoy pendant la diffusion de son travail, Hayoun Kwon s'est vue offrir une première résidence au CENTQUATRE. À cette occasion, Hayoun Kwon a développé avec Christiane Cavalin Carlut un projet

protéiforme appelé *L'Invention du Nord* qui réunira film de fiction, documentaire et installation. Tourné à Panmunjeom, situé à la frontière entre deux territoires (la Corée du Sud et la Corée du Nord).

Delgado and Fuchs (Suisse/Danse)

Dates de résidence d'essai puis de diffusion : du 20 au 30 mars 2012 et du 6 au 18 mai 2012

Tandem de danseurs hors piste, Delgado & Fuchs ont travaillé leur nouvelle création « *Let's get physical* » en résidence au CENTQUATRE. La pièce gravite autour du lien entre le corps et l'image. Elle développe un processus confrontant l'absence à la présence, le virtuel au réel, la planéité de l'image à la tridimensionnalité du corps. Une proposition participative qui a attiré 7 complices volontaires à monter sur scène dans le cadre d'une ouverture des répétitions. Un C'Le Chantier a été organisé le 5 mai. Le projet sera par ailleurs diffusé au cours du Festival Séquence Danse en février 2013.

A.I.M.E. Julie Nioche - Artiste Associée (France/Danse)

Dates de résidence : décembre 2011 et en 2012 la création de « Contes tordus » crée en février 2012 et « Voleuse » automne 2012

Julie Nioche, avec l'équipe d'A.I.M.E., (Association d'Individus en Mouvements engagés qu'elle initie en 2007), développe au CENTQUATRE ses projets chorégraphiques personnels, et d'autres projets dans le domaine des pratiques corporelles, empruntant à des techniques de soin et d'apprentissage également utilisées par les danseurs. Depuis son arrivée en résidence, A.I.M.E. a ouvert un « Cabinet de pratiques », où sont proposées à différents publics (particuliers, usagers d'associations, Maison des Petits, CINQ..) toutes sortes d'expériences liées à la prise de conscience du corps, sous forme d'ateliers collectifs ou de séances individuelles... La nouvelle création *Voleuse*, qui sera créée à Reims en mai, puis présentée au CENTQUATRE à l'automne 2012, traduit à nouveau l'importance du dispositif scénique et de la construction d'espace dans l'œuvre de Julie. « Dans *Voleuse*, la machine est encore un organisme vivant, qui cette fois entraîne dans sa ronde de multiples transformations avec les danseuses », expliquent la chorégraphe et la scénographe Virginie Mira, co-auteurs de la pièce.

A.I.M.E./Julie Nioche & Virginie Mira, *Voleuse*
© Anna Rizza

Radhouane El Meddeb - Artiste Associé (Tunisie / Danse)

Dates d'entrée en résidence: décembre 2010 et en 2012 pour la création de « Nos limites »

En 2012, le CENTQUATRE a poursuivi son travail avec l'artiste associé Radhouane El Meddeb, en diffusant la création de son spectacle *Je danse et je vous en donne à bouffer* pendant le Festival A voir et à Manger ainsi qu'en étant notamment producteur délégué de *Nos Limites* (en tournée la saison suivante et présenté pendant Séquence Danse 2013) ainsi que de *Sous leurs pieds le Paradis*.

C'est dans ce cadre que l'artiste est venu travailler au CENTQUATRE, accompagné notamment des deux jeunes artistes circassiens Alexandre Fournier et Mathias Pilet.

Compagnie Maguy Marin (France/Danse)

Dates d'entrée en résidence de diffusion: Novembre 2012

La résidence de Maguy Marin au CENTQUATRE s'est faite dans le cadre des diffusions de *May B* et de *Cap au pire* en Novembre 2012 (en partenariat avec le Théâtre du Rond Point, Extrapole et le Festival d'Automne à Paris). LE CENTQUATRE a notamment été coproducteur de la reprise de *Cap au Pire* et a hébergé l'équipe artistique dans les appartements du CENTQUATRE pendant sa résidence de diffusion.

Pierre Maillet/Théâtre des Lucioles (France/Théâtre)

Dates d'entrée en résidence de diffusion: juillet 2012 pour la création du projet FLESH/TRASH & HEAT d'après les films de Paul Morissey, et tout particulièrement celle du 1er volet intitulé Flesh/Trash.

Du 3 au 10 juillet 2012, le CENTQUATRE a accueilli l'équipe de Pierre Maillet dans deux ateliers ainsi que dans ses appartements dans le cadre des répétitions de ce projet qui sera programmé ensuite au cours de la saison 2014-2015.

En 1969, Jack Kerouac meurt à l'hôpital des suites d'un alcoolisme qui l'aura plongé dans le quasi-anonymat. Une page de l'histoire artistique américaine était tournée, mais depuis plusieurs années déjà, le cœur de New York et des Etats-Unis battait pour d'autres marginaux. Si le mouvement beat avait révélé à la face du monde le sens secret du nomadisme halluciné en une reconquête du vaste territoire américain à la force du pouce tendu, d'autres démons s'agitaient dans l'ombre, prêts à jeter sous les projecteurs d'autres parias et mettre les USA désillusionnés par le conflit vietnamien face à ses propres fantômes. Bienvenue dans le monde souterrain le plus célèbre du vingtième siècle, fait de paillettes et de glamour, de faces livides et de rock cathartique. Bref, bienvenue dans un monde pop.

CENTQUATRE soirée MODERNE avec Albin de la Simone au MAM © Boris Munger

Albin de la Simone - Artiste Associé (France/Musique)
Dates: mars 2011 et en 2012 pour la création et la préparation de son nouvel album.

Albin de la Simone, artiste associé du CENTQUATRE, a bénéficié d'une résidence au CENTQUATRE en 2012 qui a notamment contribué à la préparation de sortie de son album en février 2013 ainsi que pour le concert qui a suivi. Le CENTQUATRE accompagne également l'artiste dans la tournée des films fantômes et en diffusant *Ping Pong* la saison prochaine.

En 2012, l'artiste a présenté en avant-première son album dans le cadre des Salons de Musique les 7 et 8 juin ; le 6 décembre 2012, Albin de la Simone a donné un concert/déambulation au Musée d'Art Moderne dans le cadre des 104 Soirées Modernes.

Winter Family - Artistes Associés (Israël-France / Théâtre)

Dates: novembre 2011 et en 2012 pour la création de « Jérusalem, Plomb durci »

Le CENTQUATRE a accompagné la Winter Family en permettant notamment la diffusion de « Jérusalem, Plomb durci » pendant le Festival Temps d'Images 2012. Ils ont également répété leur prochaine création: *Nine Poems*, qui sera présentée en 2014. La Winter Family est un artiste associé du CENTQUATRE qui les accompagne dans leurs tournées avec EPOC-productions.

Ninon Brétécher (France/Théâtre)

Dates de résidence d'essai puis de diffusion: février 2012 puis mars-avril 2013 pour la création de « Le Journal Intime de Benjamin Lorca »

La résidence de Ninon Brétécher au CENTQUATRE s'est faite dans le cadre de la diffusion du *Journal Intime de Benjamin Lorca*. Adapté du roman du jeune et prolifique auteur Arnaud Catherine, *Le Journal intime de Benjamin Lorca* (paru chez Verticales), Ninon Brétécher nous invite à un mystérieux voyage à l'intérieur de deux êtres agités après la disparition de l'écrivain Benjamin Lorca: Ninon, son ex-compagne et icône du rock, et Martin, le cadet de Benjamin, qui n'a jamais vraiment réussi à trouver sa place et s'est toujours senti mal aimé par son frère. A l'origine de la diffusion en 2013, une première résidence d'essai en février 2012.

Ninon Brétécher / Arnaud Cathrine, *Le Journal intime de Benjamin Lorca*
© Julie Recoing

Une presse unanime sur la qualité des résidences accueillies et du soutien du CENTQUATRE aux artistes :

Olivier DUBOIS

«Pour Tragédie, le Centquatre, qui a abrité différentes sessions de répétitions depuis avril, a fait installer un plancher spécial danse monté sur des balles de tennis coupées en deux. Le lieu, sous la houlette de Jose Manuel Gonçalvès, a aussi offert un hébergement pour quatre personnes à Paris et diffusera la pièce sur la saison 2012-2013. En période de crise, le prêt de studios pour travailler dans de bonnes conditions devient une denrée rare. Après le Centquatre, Olivier Dubois a embarqué sa petite troupe au Théâtre des Louverais, antenne de l'Apostrophe.»

Rosita Boisseau

Le Supplément du Monde - 5 juillet 2012

Albin de la SIMONE

«Qu'est ce qu'être un homme ? C'est une question qui me fait beaucoup gamberger», précise le compositeur qui, depuis deux ans a installé son bric à brac dans un studio du CentQuatre, établissement culturel du XIXe arrondissement de Paris. Dans ce lieu, il savoure un remarquable dosage entre artistes pointus, performances originales et spectacles populaires.»

Léa Iribarnegaray

Libération - 26 février 2013

Bertrand BOSSARD

«Dans le cadre de sa résidence au CentQuatre, le metteur en scène et comédien Bertrand Bossard s'est entouré d'un collectif d'artistes pour développer plusieurs créations interdisciplinaires, projet protéiforme intitulé *L'Anatomie du chaos. Spectacles*, « visites déguidées », performances et autres laboratoires sont autant de rendez-vous insolites. Après *Incredibly incroyable*, le Jeu des 1 000 euros est la dernière création de cette joyeuse bande qui n'est pas du genre à se prendre au sérieux.»

Marco Castro

Les Trois Coups - 27 janvier 2013

2. Les expositions et performances

In_perception - avec Leandro Erlich « Batiment » et « Changing room », Ann Veronica Janssens « 104.0.2 », Lawrence Malstaf « Mirror ».

23 septembre 2011 au 4 mars 2012

Halle Aubervilliers, Ateliers 1,2,3.

Les artistes plasticiens invités pour l'exposition In_Perceptions créent des installations à l'échelle humaine comme autant d'expériences physiques: là où Ann Veronica Janssens conçoit des pièces qui attirent la lumière aux limites de l'éblouissement et de la perte de soi, Leandro Erlich provoque le vertige par des inversions d'architectures familiales. Lawrence Malstaf, lui, nous fait vivre la coïncidence et le chaos. Tous les trois ont en commun le plaisir du corps en jeu et font ainsi découvrir que l'esprit n'est pas le seul maître du «je». Illusion? Réalité? Spectacle? Mensonge? Trompe l'oeil? Ils explorent et questionnent chacun à leur manière la relation entre les arts, les réalités et l'imaginaire. Au CENTQUATRE, ils exposent ensemble pour la première fois. In_Perceptions est une proposition à vivre, elle instaure un autre rapport aux oeuvres, un autre rapport au CENTQUATRE, où dorénavant c'est le projet qui fait lieu puis le lieu peut faire lien... avec le public.

Préalablement prévue jusqu'au 9 décembre 2011, le franc succès d'In_Perception a conduit à la prolongation de l'exposition jusqu'au 4 mars 2012.

Fréquentation en 2012: 16 520

L'exposition Jeune création

Du 3 au 11 novembre 2012 / 8000 spectateurs

L'association Jeune Création a organisé pour la 4ème édition au CENTQUATRE une exposition internationale d'art contemporain réunissant une soixantaine de jeunes artistes français et étrangers sélectionnés parmi plus de 2000 candidats. Jeune Création s'efforce de refléter la diversité et la vitalité de la création contemporaine émergente en permettant à ces artistes de montrer leur travail dans des conditions professionnelles. Des conférences, des visites spécifiques, des ateliers et performances ponctuent les 8 jours d'exposition

Batiment - Leandro Erlich
© Henriette Desjonquères & Paul Fargues

C'Magic : spectacles, installations et performances d'illusion et de magie nouvelle
Du 16 décembre 2011 au 15 janvier 2012.

La magie nouvelle introduit un nouveau rapport à la réalité. Elle détourne le réel dans le réel, rend tangible un imaginaire et donne corps à l'invisible. En décembre 2011 et en janvier 2012, le CENTQUATRE accueille ce nouveau mouvement à travers spectacles, performances et parcours, et invite le public à la découverte d'illusions théâtrales et de manipulations sensorielles.

En Janvier 2012, dans le cadre de C'Magic, le CENTQUATRE a accueilli la Compagnie 14:20-Raphaël Navarro et Clément Debailleul avec le « Monolithe » dans la Halle Aubervilliers. A partir de janvier 2012, il a accueilli des résidences d'artistes « magiques » ! La même compagnie a également produit une série d'installations pour son projet « Vibrations » : Echos (du 16 décembre au 7 janvier), Horizons (du 16 décembre au 15 janvier), Monstres (du 23 décembre au 15 janvier).

Fréquentation de l'exposition pour 2011-2012: 6354

« CONNEXIONS » d'Anne-Flore Cabanis
4 avril au 5 août 2012

Traits, lignes, trajectoires... Anne-Flore Cabanis déploie au CENTQUATRE un univers plastique tantôt monochrome, tantôt bigarré, créant des connexions tant multiples qu'inattendues avec le bâtiment et sa matière...

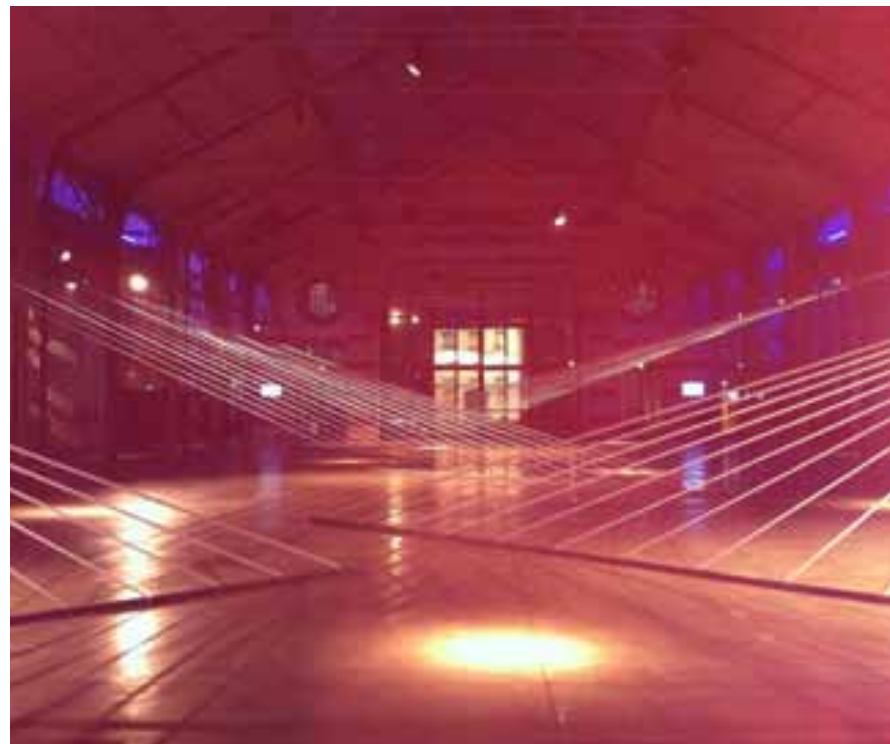
Fréquentation en 2012: 4 620

VICO vidéo club en extension dans le cadre de Resisting the Present Mexico 2000-2012 au Musée d'Art Moderne
2 et 3 juin 2012

Un projet de Chloé Fricout et Javier Toscano Créé en 2011, le VICO, vidéoclub en expansion est une plateforme de production, de diffusion et de trocs de vidéos qui prend la forme d'un meuble mobile itinérant. Grâce à une Collection Initiale de 21 œuvres mêlant art vidéo, animation et courts-métrages mexicains, le VICO a mis en place un système de troc : chaque visiteur peut ainsi emporter l'une des œuvres du VICO en échange du don d'une vidéo qu'il a lui-même réalisée. Fort de ses archives en perpétuelle expansion, le VICO présente au CENTQUATRE une programmation en deux parties liées par la notion de témoignage.

Fréquentation en 2012: 126

Anne-Flore Cabanis - Connexions
© Anne-Flore Cabanis

« A Noiva [The Bride-La fiancée] » de Joanna Vasconcelos
5 juillet au 21 octobre 2012

Joana Vasconcelos s'est fait connaître avec A Noiva [The Bride ou La Mariée] en 2005 à la Biennale de Venise. À première vue, c'est un lustre blanc de cinq mètres de haut. En réalité, la sculpture se compose d'un assemblage de matériaux particuliers laissés à la curiosité du spectateur...

Fréquentation en 2012: 14 406

Arthothèque de Belleville

26 septembre au 22 décembre 2012

Un dispositif de prêt d'œuvres d'art contemporain est ouvert à tous, individuels (amateurs d'art ou néophytes, curieux, voisins...) ou collectivités (écoles, associations, bibliothèques, entreprises...). L'arthothèque favorise une relation privilégiée et décomplexée à la création actuelle en offrant la possibilité à tout un chacun d'emporter et d'accrocher une œuvre chez soi. Conçu spécifiquement par un architecte/designer, un display original et modulable constitue la réserve des œuvres disponibles et l'espace d'exposition Rassemblées à l'occasion, les œuvres valorisent les artistes programmés dans le cadre de la Biennale et du réseau du Grand Belleville

Fréquentation en 2012: 1289

Mandrill et Légoman Cityscape avec l'ARCADI dans le cadre du festival NEMO
12 au 16 décembre 2012

Cityscape 2095 mêle dessins, mapping, projections vidéo et sons pour montrer le déroulement en accéléré d'une journée sur une ville imaginaire, plaçant le spectateur au sommet d'une tour face à l'horizon d'une «ville monde» tentaculaire. Cityscape 2095 est le résultat d'une collaboration entre l'illustrateur Marc Ferrario (alias Mandrill), Yannick Jacquet (alias Legoman) et Thomas Vaquié [AntiVJ].

Fréquentation en 2012: 500

Le Musée des Cœurs Brisés dans le cadre de «Croatie, la voici», festival de la Croatie en France

Du 19 décembre 2012 au 20 janvier 2013

Un téléphone, un ours en peluche, une hache, des menottes, des sous-vêtements... Quel espace incongru réunit en son sein une collection aussi variée ? «Les objets trouvés» essaieront certains, «Un Musée d'art modeste» tenteront d'autres. Ne cherchez plus : il s'agit du Musée des Cœurs Brisés, qui, installé au CENTQUATRE, se propose de faire l'inventaire des reliques dont se pare la déception sentimentale. Après une collecte automnale, cet espace éphémère ouvrira ses portes pour la première fois en France, en association avec le Musée des Cœurs Brisés de Zagreb, à partir du 19 décembre.

Auteurs du projet : Olinka Vištica et Dražen Grubišić

Fréquentation en 2012: 2 096 (7702 au total)

Objets du Musée des Coeurs Brisés © Boris Munger

3. Les Installations permanentes en libre accès au CENTQUATRE

« Le Labyrinthe » de Michelangelo Pistoletto

L'artiste italien Michelangelo Pistoletto - notamment connu pour son appartenance, dans les années 1960, au mouvement Arte Povera - conçoit Le Labyrinthe (1969-2010) comme "une route sinueuse et imprévisible qui nous amène jusqu'à un espace de révélation, de connaissance"...

« Mur Ouvert » de Pascal Marthine Tayou - Mur d'entrée rue Curial

Le Mur ouvert est constitué d'enseignes lumineuses au néon et électroluminescentes (glanées sur Internet, dans différents pays), de câbles aux dimensions variables: "C'est un mur, mais avec des ouvertures" précise Pascale Marthine Tayou.

« Exchange Library » de Tadashi Kawamata - Cour de l'Horloge

L'œuvre fonctionne comme une bibliothèque mobile, sociale et participative. Le public est invité, d'une part, à consulter sur place les livres qui s'y trouvent et d'autre part à échanger des ouvrages qu'il aurait amenés contre d'autres présents dans la bibliothèque. Extrait de l'œuvre «Open cafe project»
Collection le CENTQUATRE-Paris © Tadashi Kawamata
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris

Série « Melting Point » de Stéphane Couturier - Entrée curial

Le photographe, en résidence lors de la préfiguration du CENTQUATRE, a suivi patiemment l'évolution du chantier, son appareil en main. Jusqu'à la fin des travaux, il a fait des clichés de la préfiguration du bâtiment permettant ainsi d'assister à la lente métamorphose des anciennes Pompes funèbres. Ce sont quelques-unes de ces photos, issues de la série Melting Point, qui sont aujourd'hui exposées, donnant accès à cet entre-deux qu'est le chantier. L'espace dont la plastique est révélée est au travail, en chemin vers l'actuel CENTQUATRE. Le photographe aborde sa pratique comme un peintre le fait avec ses toiles. Le grand format et l'écrasement de la perspective de ses compositions contribuent à procurer cette impression.

« CONNEXIONS », Anne-Flore Cabanis
Nef Curial

Œuvre réalisée pour le CENTQUATRE - Paris
L'œuvre se présente comme un parcours d'élastiques en tension. Chaque ensemble d'élastiques est envisagé comme une sculpture habitant le volume où elle se trouve, et propose de lui donner un mouvement. Les lignes ainsi tendues mettent « en connexion » de multiples éléments : sol / mur / verrière, mur / portique / sol, béton / lumière / pierre / vent, surface / volume / mouvement, institution / spectateur / artiste ...etc. Physiquement, la rencontre avec cette proposition peut se faire en la regardant, la touchant, l'enjambant.

« Les racines du mal », Didier Faustino

Conçu pour la biennale d'Art contemporain de Sao Paulo (Bresil) de 2007, les Racines du Mal est un candélabre d'acier thermolaqué dont les racines aériennes s'ancrent dans le sol.

4. Les événements réguliers

Lancement de saison 2012-2013

19 septembre 2012

A l'occasion du vernissage de l'exposition Par nature qui ouvre la saison 2012-2013, le CENTQUATRE propose de découvrir les œuvres et des temps de rencontre avec les artistes en résidence. Les équipes présentes : Sonia Wieder-Atherton, Mathias & Alex, Olivier Dubois, Albin de la Simone, Bertrand Bossard et comédiens, Sylvain Decure, Yvan Mosjoukine, Yoann Bourgeois.

Fréquentation : 1 500

Nombre d'artistes mobilisés (ouverture d'ateliers) : 28

Les Nuits 104

José-Manuel Gonçalves a développé le concept des Nuits OUF, soirées où se mêlent concerts, dj, performances, vidéo, défilé de mode activités insolites (hot-pots, atelier du goût, body painting, coiffure, massages etc.) et ce autour d'un thème fort. Arty et insolites, les Nuits 104 cultivent leur différence. Espace de massage, bains chauds et salon de coiffure « art hair » peuvent ainsi cohabiter, au gré des fantaisies et des thématiques, avec un programme de performances, de projections et d'installations. Côté musique, on se laisse porter de concert intimiste en dancefloor électro, à l'écoute de nos envies...

La Nuit OUF est revenue en 2012 sur le thème « Un autre monde » avec le groupe krautrock culte Amon Düül II, les chansons engagées de Zoufris Maracas, Zombie Zombie et son électro carpenrière, la chorale pop Crane Angels, Jools on Wheels, Lena Kaufman, DJ RKK (Rémy Kolpa Kopoul) et VDJ OOF ! L'occasion à nouveau de circuler librement parmi différentes propositions artistiques, accueillies dans le cadre de résidences, ou juste le temps de l'événement. Performances, projections de films, concerts, sets de DJs, installations visuelles et animations curieuses de toutes sortes ainsi que des pratiques de bien-être telles que les massages, ou encore du art hair, sont à voir, à écouter, à expérimenter lors de ces soirées inédites.

Nuit 104 : 4 mai 2012

Fréquentation : 2216

Bal Pop'

Du temps des pompes funèbres, le 104, rue d'Aubervilliers résonnait souvent de musiques et de danses, à l'occasion de la Saint-Eloi, de naissances ou de départs à la retraite. Le bal populaire, rendez-vous mensuel régulier, rassemble au CENTQUATRE : familles, amateurs de danses de salon, voisins, pour danser, discuter et boire un verre. Les groupes de musique se succèdent au gré des envies, des occasions, et permettent de découvrir ou redécouvrir des danses et des usages de la fête à chaque fois différents.

Dates et artistes en 2012 : 14 janvier (Les Balochiens), 25 février (Le Balluche), 24 mars (Les Martines), 14 avril (Le Bal d'Areski), 26 mai (Le P'tit bal de Lavach'), 9 juin (Carte Blanche à RKK, Bal à Momo), 28 juillet (Extra Bal cession), 15 septembre (Les Balochiens), 6 octobre (Mister O + DJ Sets La Baronne), 2 novembre (Les Martines + la Baronne) et 22 décembre (Global).

Fréquentation : 6795 personnes

Les visites déguidées

Rendez-vous mensuel, deux fois par mois. Pour la saison 2011-2012, a été lancé un nouveau concept de visites du CENTQUATRE : les Visites Déguidées de et par le comédien et auteur Bertrand Bossard (artiste associé au CENTQUATRE). Ce spectacle est une invitation à faire plus intime connaissance avec le CENTQUATRE, d'en découvrir les dessous cachés, de s'infiltrer dans son imaginaire, d'en réinventer les usages et les fonctions ! Ni historiques, ni diplomatiques, ces visites détournent de façon ludique et déroutante le principe de la découverte d'un lieu. Création et commande du CENTQUATRE

Dates des visites en 2012 : 21 et 28 janvier, 11 et 25 février, 17 et 18 mars, 14 et 15 avril, 12 et 13 mai, 16 et 17 juin, 22 et 23 septembre, 6 et 14 octobre, 17 et 18 novembre, 23 décembre.

Nombre de visites : 19 / Fréquentation : 405 personnes

Séances de Qi-Gong en partenariat avec l'association Les Temps du Corps puis avec la complicité de Chloé Moglia.

Le CENTQUATRE a été partenaire de l'association Les Temps du Corps pour des cours de Tai Chi Qi Gong à raison de deux séances chaque samedi et deux autres chaque dimanche, soit quatre par week-end. Le partenariat a été renouvelé jusqu'à la fin du mois de novembre 2012 notamment aux vues du succès de ces séances. C'est l'artiste associée Chloé Moglia qui a ensuite repris la coordination de ces cours

Fréquentation : 20 052 participants pour 176 séances sur l'année, soient 115 participants en moyenne par séance.

Exercice pour acteurs joyeux L'ENjeU©

Un samedi par mois, des acteurs professionnels se frottent à un nouveau concept de performance imaginé par Delphine Eliet de l'Ecole du Jeu : en direct, sous les yeux des spectateurs, se crée un temps de théâtre exceptionnel. Régi par des règles précises, comme dans un jeu de cartes, l'exercice ouvre aux comédiens un espace de jeu véritable et intuitif. Le public est ainsi entraîné à partager des instants de création fragiles et fulgurants.

Dates : 14 janvier, 11 février, 10 mars, 14 avril, 19 mai, 15 septembre, 6 octobre et 24 novembre 2012

Nombre de spectateurs : 1002 (125 spectateurs en moyenne par Enjeu)

R'Style – Battle et Hip Hop Théory

R.Style est une association locale de réputation internationale dans le domaine des danses urbaines. Elle propose chaque semaine une rencontre autour des cultures urbaines (Battle Starter, conférence, atelier de danse etc.). L'objectif principal de RStyle est de promouvoir la culture Hip Hop sous ses différentes disciplines : danse, graff et musique (Beat Box, Chant, Dj) à travers 3 axes : la production d'artistes, la formation et l'événementiel.

Fréquentation : 1 850 (dont 1 133 personnes pour les Battles « Starter » et 717 pour la conférence)

Dates : 24 février, 2, 9, 16 et 23 mars, 6, 13, 20, 27 avril, 18 et 25 mai, 8, 22 et 29 juin 2012.

Foot durable et joyeux, par l'association Tatane Dimanche 6 juin 2012

À l'occasion de l'Euro 2012, qui se déroule en Pologne et en Ukraine, Tatane et ses amis propose une grande fête populaire interactive, autour d'une nouvelle lecture du football et de son imaginaire : celle de la défaite joyeuse. Tatane est une coopérative d'idées qui s'est choisi comme combat la poursuite d'un football durable et joyeux. Durable comme une splendide défaite, joyeux comme une action presque mythique racontée à son fils. Avec Fernando Arrabal, Raymond Domenech, Jean-François Cayrey, Julien Cazarre, Pascale Clark, Vikash

Dhorasoo, Benoît Forgeard, Rémy Kolpa-Kopoul, Eugène Saccomano, Thomas Vdb...

Fréquentation : 195

5. Les spectacles et concerts

Bouli, Année Zéro (reprise) – Fabrice Melquiot / Emmanuel Demarcy-Mota (France - Théâtre)

Avec le Théâtre de la Ville, dans le cadre du programme « prolongations »

5 au 8 janvier 2012

Conte onirique et grand récit d'aventures, Bouli année zéro est aussi un retour aux origines de la saga : le ventre de Mama Binocla. Après avoir affronté le divorce de ses parents et traversé la galaxie, Bouli réclame qu'on lui accorde quelque éclaircissement quant à sa venue au monde. Comment est-il né ? Quel fœtus était-il ? A quoi pensait-il avant de naître ? Ce nouvel épisode donne aussi l'occasion de redécouvrir Daddi Rotondo et mama Binocla, Petula, Jean-Michel et Marie-Jeanne Clark, ainsi que des personnages inédits, Berthe la Folle et Günther le rhinocéros. Il s'agit d'inventer ensemble un théâtre pour les enfants que les adultes peuvent voir, sans sacrifier à la nécessité des textes, sans perdre le désir d'un langage scénique qui sollicite la capacité d'imagination de chacun. Après Wanted Petula, c'est le deuxième texte de Fabrice Melquiot présenté au CENTQUATRE en partenariat avec le Théâtre de la Ville.

Nombre de spectateurs : 1666

Truismes – Alfredo Arias, d'après le roman de Marie Dariessecaq (Argentine - Théâtre)

Avec le Théâtre du Rond Point, dans le cadre du programme « Prolongations »

20 au 22 janvier 2012

« J'ai choisi d'interpréter ce texte parce que j'ai découvert qu'il contenait des lignes de force d'un travail que j'ai pratiqué avec curiosité et passion : celui des masques, de l'équilibre entre l'humain et l'animal, entre le fantastique et le réel », explique Alfredo Arias. Au chômage, fragilisée, une femme simple vit une étrange transformation dont elle dépeint toutes les étapes. Tripotée par le patron qui l'embauche, elle se met à avoir plus d'appétit, grossit et devient truie. Femme-cochon, elle prend conscience de sa

marginalisation. Dans la mise en scène de ce texte de Marie Dariessecaq, Alfredo Arias retrouve le même engagement fusionnel avec l'univers de l'écrivain qu'il avait su déployer en s'attaquant auparavant à Copi, Mishima et Genet. Un conte sur un regard et une façon d'être au monde et une farce mordante, entre fête macabre et fable généreuse.

Nombre de spectateurs : 334

Gemelos – Compagnie Teatrocinema d'après le Grand Cahier d'Agota Kristof (Espagne - Théâtre)

Avec la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau
27 au 29 janvier 2012

Gemelos, d'après le Grand Cahier d'Agota Kristof, suit le parcours initiatique de jeunes frères jumeaux dans l'Europe de la Seconde Guerre mondiale : réfugiés à la campagne chez leur Grand-Mère, ils découvrent la vie avec la curiosité de leur âge et un réalisme parfois cynique. Dans ce monde à l'infini cruauté, la guerre pétrit chaque personnage, entre pertes, renoncements, et mort.

Dans un va-et-vient entre présent et passé, la compagnie chilienne Teatrocinema mène avec cette pièce sa quête irréductible de l'absolu pour tenter de réparer l'irréparable. Il faut voir dans cette œuvre une mise en abyme de l'histoire contemporaine du Chili et des blessures encore ouvertes par la dictature de Pinochet.

Nombre de spectateurs : 654

Land's end (Horror Vacui II) – Berlin (France / Arts visuels), avec le Théâtre du Rond-Point

1er au 9 février 2012

Avec sa dernière création, Berlin revient sur un événement, un meurtre se déroulant dans une petite commune de Belgique, et des individus de nationalités différentes, impliqués dans cette affaire. Ce fait divers suscite les passions des curieux dans la région, mais l'absence de preuves ralentit l'enquête, malgré les rumeurs, les soupçons et les rétractations. Après des mois de recherches, les enquêteurs réunissent suffisamment de preuves contradictoires pour appréhender deux suspects. Mais leur procès commun est rendu problématique : l'instruction est freinée car chaque pays possède sa propre procédure juridique.

Là où, dans un acte de déraison, une frontière peut être franchie très aisément, une autre s'avère infranchissable en raison d'obstacles administratifs incontournables.

Nombre de spectateurs : 980

**Révolutions - Olivier Dubois (France/Danse)
4 et 5 février 2012**

Avec cette création pour douze danseuses, Olivier Dubois propose au spectateur une expérience unique au cours de laquelle le corps est évoqué comme « masse ouvrière de l'art » et où « la création apparaît comme un acte résistant, vain, mais essentiel ! ». Véritable performance chorégraphique et physique, le chorégraphe rend ainsi un vibrant hommage au corps, à la figure féminine et à l'acharnement. Pièce manifeste au fort potentiel allégorique, ce ballet transforme le plateau en un lieu de résistance, de dialogue et d'insurrection collective. Fasciné par la dimension obsessionnelle du Boléro de Ravel, Olivier Dubois rebondit sur cette rythmique imparable pour en exploiter l'aspect martial. La première mesure commence, la révolution est en marche. « Révolution est une prise de parole humaine » souligne l'artiste, car « seul un effort et l'engagement total et réfléchi permettent à ce trésor qu'est l'idée d'humanité de jaillir ».

Révolution est le premier volet du projet *Etude critique pour un trompe-l'œil*.

Nombre de spectateurs : 521

**SUN - Collectif MxM/Cyril Teste (France/Théâtre)
avec le Théâtre de la Ville
9 au 18 février 2012**

Que se passerait-il si l'on rencontrait l'enfant que l'on a été ? Serait-on à la hauteur de ses rêves, de ses espoirs, de ses désirs ? Comment croiser son regard ? Comment vivre cet instant d'éternité ? A l'origine de ces questions, un fait divers et l'émotion qu'il suscita. Hanovre, 1er janvier 2009 : deux enfants âgés de 6 et 7 ans éperdument amoureux veulent se marier au plus proche du soleil. A l'aube, alors que les parents dorment encore, ils partent pour l'Afrique. Cyril Teste et le Collectif MxM s'inspirent de ce périple incroyable pour construire un spectacle qui interroge l'un de nos territoires intimes les plus secrets : l'enfance. Temps de peurs, temps des possibles, temps où imaginaire et réel se mêlent, où l'animal humain exprime pleinement son mystère et sa grâce.

Nombre de spectateurs : 2148

**Contes tordus - A.I.M.E/Julie Nioche et Christophe Huysman (France/Danse)
11, 12, 18, 19 et 20 février 2012**

Dans une boîte à musiques, à couleurs, à paroles et à danses, on y trouve le goût de la vie, une petite fille penchée, un garçon instable et l'impérieuse nécessité de se rejoindre, de se re-liaison. Un duo, quatre contraintes où se faufilent nos histoires secrètes, nos tremblements. « C'est l'enfance de l'autre qui glisse dans les doigts... », écrit Christophe Huysman. Contes tordus est un spectacle né de la rencontre de deux univers artistiques : celui de Julie Nioche, danseuse et chorégraphe, et celui de Christophe Huysman, interprète, metteur en scène et auteur.

Nombre de spectateurs : 773

**Kaiju - Shonen (Québec/Danse)
2,3 et 9 mars 2012**

Eric Minh Cuong Castaing fut d'abord dessinateur pour le cinéma d'animation. Il a par la suite pratiqué le hip-hop, les arts martiaux, la danse contemporaine et le butô, avant de devenir chorégraphe. Avec *Kaiju* («bête étrange» en français, un terme qui désigne les monstres géants des films nippons), le trentenaire «choré-graphiste» développe le concept de «danse augmentée», inspiré des procédés de réalité augmentée. Grâce à des capteurs infrarouges (et notamment une caméra de jeu vidéo détournée), la silhouette et les mouvements du danseur sont

détectés, retraits, et transformés en matières visuelles instantanément projetées sur le plateau.

Nombre de spectateurs : 413

**Ici - Jérôme Thomas (France/Cirque)
avec le Monfort**

28 mars au 1er avril 2012

Comment vivre à deux quand il n'y a de la place que pour un seul ? Que faire avec une chaise pour deux ? Comment rêver avec une simple feuille de papier ? Le jongleur Jérôme Thomas s'est associé au mime Markus Schmid et au plasticien sonore Pierre Bastien pour sonder et dépasser les limites humaines liées à l'enfermement et au vide. Les artistes exploitent d'une manière inattendue des objets manipulés et les dimensions de l'espace afin de réinventer la liberté dans le cloisonnement. Le spectacle suit une mécanique implacable, qui même une écriture chorégraphique à un théâtre burlesque, rythmée par les compositions et les drôles de machines musicales de Pierre Bastien

Nombre de spectateurs : 616

**Qwartz - Prix internationaux des Musiques nouvelles
Du 29 au 31 Mars 2013**

La 8ème cérémonie de remise des prix du Qwartz se déroule pour la première fois au CENTQUATRE sous les auspices de Pierre Henry et Robert Henke (présidents d'honneur) et d'Arnaud Rebotini (président du jury). Comme chaque année, c'est l'occasion de rencontrer des artistes et des labels venus d'une vingtaine de pays, et de découvrir sur scène des performances inhabituelles. Cette 8ème édition est dédiée au père de l'informatique musicale, Max Mathews, qui a donné son nom à la catégorie Qwartz de l'ingéniosité et de l'excellence technologique. A cela s'ajoute le Qwartz Market, qui présente au public des œuvres des labels sélectionnés. Il partage les scènes du CENTQUATRE avec le festival partenaire PRESENCES électronique, produit par l'Ina GRM.

Nombre de spectateurs : 512

**Punkt@BanlieuesBleues concert et live remixe
11 avril 2012**

La 29ème édition de Banlieues Bleues fait halte au CENTQUATRE pour la soirée événement Punkt@banlieuesbleues. Si le grand festival de Seine-Saint-Denis promeut d'ordinaire toutes les formes de jazz, des plus originelles aux plus contemporaines, Punkt est cette manifestation culte qui se tient chaque fin d'été à Kristiansand, en Norvège. Son concept consiste à produire en direct des remixes de ce qui vient de se jouer ailleurs sur scène dans un studio ouvert au public. Face A, le concert en bonne et due forme ; face B : son effet réplique, un commentaire à la ligne ou une digression éloignée de la version d'origine. Comme un jeu de multipistes entre présent recomposé et futur simultané, une invitation à provoquer un étonnant trouble sensoriel.

Au programme : Jan Bang, Erik Honore, Sidsel Endresen, Nils Petter Molvær, Evan Parker, Hamid Drake, Etenesh Wassie, Mathieu Sourrisseau et Ikue Mori

Nombre de spectateurs : 250

**France Distraction
13 au 15 avril 2012**

Spa stoïcien pour cadres démoralisés, conseil d'administration gonflable, système de recrutement aléatoire, cérémonies d'accueil des nouveaux collaborateurs, sculptures de châteaux gonflables : autant de solutions à des problèmes qui ne se sont pas forcément encore posés. La gestion des corps est au centre de cette grande installation vivante, où l'on déambule dans un espace en dégénérescence, animé par des performances allant du marathon de dessin au concert de radiateurs.

Fréquentation : 634

Amphithéâtre 2 - Stéphanie Aubin (France/Danse)

avec le Manège de Reims

Du 2 au 6 mai 2012

Stéphanie Aubin vient présenter au CENTQUATRE un nouvel épisode d'Amphithéâtre, créé en 2002 pour trois femmes. Avec cette suite, la chorégraphe repose la question au masculin : quels sont les mécanismes et les présupposés qui orientent, de façon plus ou moins consciente, le regard porté sur les corps et a fortiori sur les corps dansant ? Rompus à la question de la mise en jeu des corps dans la danse, au trouble et à la fascination qu'elle provoque chez le spectateur, Jérôme Andrieu, Herman Diephuis et Frédéric Seguette donnent une version pince-sans-rire d'hommes-danseurs dans un monde trop souvent associé aux femmes. Les clichés tombent, l'humour demeure et le problème reste entier.

Nombre de spectateurs : 295

Tempête sous un crâne d'après les Misérables de Victor Hugo - Cie Air de Lune/Jean Bellorini (France/Théâtre)

15 au 20 mai 2012

Dans cette adaptation des Misérables, Jean Bellorini introduit d'abord deux comédiens sur le plateau puis cinq, qui prennent en charge toute la poésie de Victor Hugo. Tour à tour, ceux-ci s'écoulent, se coupent la parole ou scandent ensemble l'histoire des Misérables comme on chanterait une chanson. Document historique dans lequel Victor Hugo dénonce la violence impitoyable des bagnes français au XIXe siècle, ce texte nous interroge encore sur les faiblesses du système judiciaire contemporain.

Nombre de spectateurs : 946

Staff Banda Bilili

6 juin

Tout comme Tinariwen, Staff Banda Bilili appartient à cette génération de musiciens africains qui mélangent tradition et modernité avec un brio contagieux. Originaires de Kinshasa, ces musiciens, paraplégiques pour la plupart, délivrent surtout une musique jouissive où la nostalgie du blues côtoie les rythmes afro-cubains, la rumba congolaise ou la funk afro-américaine. Parmi leurs premiers admirateurs, on ne compte rien de moins que Damon Albarn (Blur, Gorillaz), les rappers de De La Soul ou Amadou et Mariam.

Nombre de spectateurs : 2188

Le spectacle de l'ENACR / mise en piste de Nathan Israël, avec l'Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois

4 et 5 juillet 2012

Spectacle des étudiants de 2ème année de l'ENACR, 20ème promotion. Accueillis en février 2012 à l'occasion de « C'LE CHANTIER », les étudiants de 2ème année de l'Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois reviennent au CENTQUATRE présenter leur spectacle de fin d'études. Cette présentation a pour but de mettre en valeur les qualités de chaque étudiant dans l'apprentissage des techniques de cirque et des disciplines artistiques.

Chaque année, un metteur en piste différent travaille avec les étudiants et orchestre ce moment de création. Cette année, l'ENACR a fait appel à Nathan Israël, artiste de cirque, membre fondateur des compagnies La Scabreuse et du Cheptel Aleikoum, et lui-même ancien élève de l'ENACR. Un retour aux sources et une façon de se confronter aux artistes de cirque de demain.

Nombre de spectateurs : 536

**Brume de dieu d'Alexandre Barry
4 novembre 2012**

Mattis est un inadapté, croit-on, un analphabète qui voit des choses que les autres ne voient pas. Il lit les signes laissés dans la boue par les oiseaux. Ces traces sont une écriture, un langage que n'entend pas la normalité. *Brume de dieu* est une expérience

hypnotique, qui nous emmène à la rencontre de Mattis. Film réalisé dans le cadre des répétitions du spectacle « Brume de dieu », mis en scène par Claude Régy.

Fréquentation : 125

Concert Bumcello

Le 8 novembre 2012

Dans leur nouvel album, Vincent Ségal (violoncelle) et Cyril Atef (percussions) dynamitent une fois encore les cadres de la fusion et de la world, dans une débauche de créativité jouissive. Improvisateurs nés, adeptes du jeu sans entrave, ces deux électrons libres n'en finissent pas de surprendre, plus de dix ans après la création de Bumcello. Pour cette date à Paris, ils sont accompagnés sur scène par Tommy Jordan, le réalisateur de l'album, à la guitare.

Nombre de spectateurs : 830

Le concert de Mathieu Chedid / 9 novembre 2012 / 1200 spectateurs

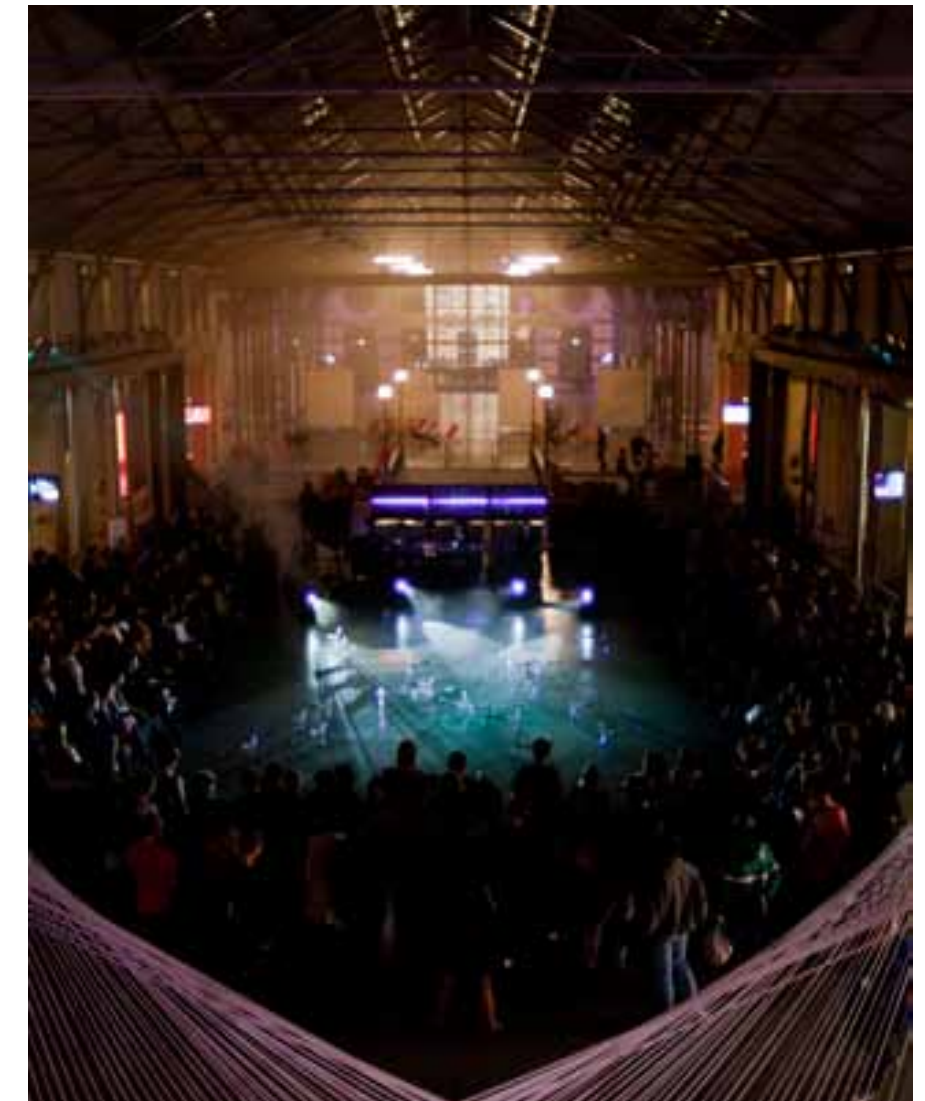
Concert autour de l'album « il » en avant première, concert gratuit sur invitation Facebook. Puis Jam session pour 400 privilégiés (amis, cercle proche, gagnants concours...) avec M et invités surprises !

La Nuit sera calme - Jacques Gamblin (France / Théâtre)

10 au 14 novembre 2012

Jacques Gamblin, comédien talentueux et inclassable, propose ici sa lecture du texte de Romain Gary créée en 2007 au Festival des Correspondances de Manosque. Drôle et touchant, ce texte nous révèle son auteur. Celui qui construit à la fois sa légende et son œuvre tout autant qu'il cherche à exprimer son exacte vérité...

Nombre de spectateurs : 388

Cap au Pire - Maguy Marin (France / Danse), avec le Festival d'Automne à Paris et Extrapole
13 au 15 Novembre

Avec Cap au Pire, Maguy Marin propose une traduction au texte de Samuel Beckett dans un langage chorégraphique hanté par l'attente, l'épuisement et la mort, marqué par le caractère mécanique des actes, un perpétuel questionnement qui trébuche et avance par hoquets et par sauts, qui n'aboutit nulle part, si ce n'est à l'absurde de toute existence humaine. Dans la pénombre, à la lisière de l'apparition et de la disparition, François Leick donne ici corps aux images intermittentes d'une pensée en pleine activité.
Nombre de spectateurs : 569

May B - Maguy Marin (France / Danse), avec le Festival d'Automne à Paris et le Théâtre du Rond Point

16 et 17 Novembre 2012

Joyau du répertoire de Maguy Marin, May B bouleverse les codes en vigueur, réconcilie théâtre et danse, marque l'histoire des arts vivants par sa grâce. Sous les conseils et le regard de Beckett qu'elle rencontrait en 1980, Maguy Marin a dirigé un magma de figures d'humanité absolue. Clodos célestes ou fées embourbées, dix corps aux visages blafards dansent et racontent la drôlerie de l'impossibilité d'être ensemble.
Nombre de spectateurs : 755

De nos jours [notes on the circus] - Ivan Mosjoukine, avec le Monfort

17 au 24 Novembre 2012

Entre émotions, intelligence, humour, virtuosité et engagement, un spectacle choc, détournant allègrement mât chinois, jonglage et équilibres dans leurs fonctions habituelles. Dans un style audacieux et surprenant, les quatre artistes d'Ivan Mosjoukine réinventent la grammaire de base du cirque, embarquant le public pour un parcours de santé jalonné de trouvailles, à travers quatre-vingt notes sur le cirque.

Nombre de spectateurs : 1590

Ryoji Ikeda Superposition les 7 et 8 décembre 2012, avec l'ARCADI dans le cadre du festival NEMO 2012
7 et 8 décembre 2012

Le compositeur et artiste visuel Ryoji Ikeda propose une expérience sensorielle unique, dans laquelle sons, images, phénomènes physiques, concepts mathématiques, comportements humains et caractères aléatoires combinent.

Nombre de spectateurs : 736

Ivan Mosjoukine, De nos jours [notes on the circus] © Ivan Mosjoukine

Concert de Ballaké Sissoko, dans le cadre du festival Africolor

11 décembre

Improvisateur surdoué et compositeur passionné, le Malien Ballaké Sissoko est aujourd'hui l'un des spécialistes incontournables de la kora. Maître de cette harpe-luth mandingue à vingt et une cordes, il jouera au CENTQUATRE les compositions de son nouvel opus At Peace produit par Vincent Ségal.

Nombre de spectateurs : 486

Concert - The XX

Les 18 et 19 décembre 2012

Mélodie lancinante, battements de cœur rythmiques et ligne de basse minimaliste: le trio londonien est de retour avec Coexist, un nouvel album sombre et épuré qui sort nonchalamment de l'adolescence pour entrer dans l'âge adulte, presque en dansant. Leur premier album sorti en 2009 avait reçu un accueil élogieux de la presse et du public. Sur le plan scénique, le public français leur a réservé un accueil très chaleureux et ils avaient rempli l'Olympia lors de leur dernière tournée. Ces 2 dates au Centquatre se situent dans le sillage de la sortie de leur nouvel album, et profite d'un battage médiatique et marketing important.

Nombre de spectateurs : 6144

6. Le CENTQUATRE ON THE ROAD : les tournées de 2012

Outre les résidences, la diffusion et la programmation, 2012 a été l'année du lancement d'un véritable accompagnement des artistes dans leurs tournées. Une page internet dédiée à ces tournées a été mise en place, de même que l'organisation de captations et la création d'un fichier professionnel. Des invitations et des parcours spécifiques à l'attention des programmeurs ont également été développés.

Liste des projets proposés en tournée en 2012 :

BERTRAND BOSSARD

Les visites déguidées, de et par Bertrand Bossard (Théâtre/Performance)
Créé in situ, ce spectacle permet de découvrir les dessous cachés d'un lieu à travers son imaginaire, son histoire, ses personnes. Du nouveau Théâtre Auditorium de Poitiers au nouveau site francilien du Crédit agricole, ces spectacles sont de

réelles créations uniques et étonnantes.

15 et 16 Septembre et 27 et 28 octobre 2012 au Théâtre Auditorium de Poitiers

Le Jeu des 1000€

de et avec Bertrand Bossard (Théâtre)

Adaptation scénique du jeu radiophonique éponyme de France Inter, le spectacle part du postulat que si le Jeu des 1000 euros a autant de succès c'est qu'il est garant du savoir universel, et que s'il s'arrête, l'humanité et toute sa culture périront. Une farce donc, mais qui laisse un goût amer, qui nous taquine sur la place de l'érudition, l'éducation et la connaissance... Alors faut-il continuer à jouer?

8 et 9 Novembre 2012 au Théâtre Auditorium de Poitiers (création le 8 Novembre)

Ego Imposteur,

de Bertrand Bossard avec Elodie Varlet et Marco Castro (France/Performance)

Lorsqu'on achète le journal Libération, notre premier réflexe est souvent de regarder qui est le «héros du jour» en quatrième de couv', est-ce qu'on le connaît? Cette installation joue avec ce protocole très codifié, en l'ouvrant aux anonymes. Il offre le plaisir trouble de devenir la vedette d'un jour.

Le 4 mai 2012 dans le cadre de la Nuit OUF au CENTQUATRE, le 9 novembre 2012 au Théâtre Auditorium de Poitiers

Incredibly Incroyable

de et avec Bertrand Bossard (France/Théâtre)

Une stand-up comedy en anglais pour les français. De l'assassinat du tsar Nicolas II au mime Marceau, des frasques nautiques de la reine d'Angleterre aux supplications d'une grenouille angoissée, l'artiste crée un langage universel plein de cynisme et d'humour grinçant.

WINTER FAMILY

Jerusalem Plomb durci de Winter Family (Théâtre documentaire)

Une jeune femme nous guide dans un voyage sonore, textuel et visuel à travers Jérusalem. Douleur, mémoire et courage y sont célébrés de toutes parts, jusqu'à l'épuisement. Israël accélère sa fuite en avant, désespérée et vaine: la dictature émotionnelle... Winter Family a reçu pour cette pièce le prix du jury du festival Impatience 2011. (En tournée en collaboration avec EPOC-productions)

Du 10 au 16 octobre au CENTQUATRE, les 15 et 16 novembre au Festival Fast Forward de Braunschweig (Allemagne)

Winter Family (France/Théâtre)

Nine poems for an End

Nouvelle création de Winter Family mêlant musique, théâtre documentaire et danse. Création en juillet 2014. (Recherche de coproductions en collaboration avec EPOC-productions)

Création 2014

Orchestre de Chambre de Paris

Jesus' Blood Never Failed me yet, Gavin Bryars / Orchestre de Chambre de Paris / Jean-François Spricigo / Olivier Smolders (France / Musique-Arts visuels)

Une partition orchestrale originale, créée à partir de l'enregistrement d'une litanie fredonnée par un sans-abri londonien. Aujourd'hui, les 40 musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris et les réalisateurs Jean-François Spricigo et Olivier Smolders se rencontrent autour de cet objet unique qui sera créé le 9 octobre 2012 dans le cadre du Festival Temps d'Images.

Olivier Dubois (France/Théâtre)

Prêt à baiser, une performance d'Olivier Dubois - Danse avec Sylvain Delcroite et Olivier Dubois et des arrangements musicaux de François Caffenne (Danse)

La première note, ce basson... Cette complainte chasseresse. La traque sulfureuse et complice de la muse. «Ou es-tu? Je suis la. Ou es-tu? Je suis la derrière le bois.» Cette performance a été créée en mai 2012 à l'occasion des CENTQUATRE soirées MODERNES au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. (En tournée en collaboration avec COD/Compagnie Olivier Dubois)
Création le 24 mai 2012 à l'occasion des CENTQUATRE soirées MODERNES au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.

**Changing Rooms,
de Leandro Erlich (Arts Visuels)**

Les créations de Leandro Erlich, quasi-architecturales jouent avec les miroirs, les doubles fonds et les effets de trompe-l'œil pour modifier les perceptions de la réalité et créer des espaces insolites. L'artiste argentin détourne ainsi les éléments banals du cadre urbain pour agir sur l'inconscient du public et happer les passants. La fascination pour l'infini que ses œuvres engendrent donne à celles-ci une dimension spectaculaire, tandis que les multiples possibilités de participation du spectateur les rendent ludiques. Il s'agit alors de véritables expériences collectives.

Leandro Erlich est représenté par la Galleria Continua, San Gimignano/Beijing/Le Moulin

Présenté dans le cadre de la manifestation « Estuaire » du 15 juin 2012 au 19 août 2012 à Nantes.

**« Exchange Library »
de Tadashi Kawamata (Japon/Installation)**

Extrait de l'œuvre «Open cafe project»

Collection le CENTQUATRE-Paris

© Tadashi Kawamata

Courtesy the artist and kamel mennour, Paris

L'œuvre fonctionne comme une bibliothèque mobile, sociale et participative. Le public est invité, d'une part, à consulter sur place les livres qui s'y trouvent et d'autre part à échanger des ouvrages qu'il aurait amenés contre d'autres présents dans la bibliothèque.

Présenté à la FIAC du 18 au 21/10/2012 au Jardin des Tuileries

**Série « Melting Point » (4 photos)
de Stéphane Couturier (France/Art visuel)**

Le photographe, en résidence lors de la préfiguration du CENTQUATRE, a suivi patiemment l'évolution du chantier, son appareil en main. Jusqu'à la fin des travaux, il a fait des clichés de la préfiguration du bâtiment permettant ainsi d'assister à la lente métamorphose des anciennes Pompes funèbres. Ce sont quelques-unes de ces photos, issues de la série Melting Point, qui sont aujourd'hui exposées, donnant accès à cet entre-deux qu'est le chantier. L'espace dont la plastique est révélée est au travail, en chemin vers l'actuel CENTQUATRE. Le photographe aborde sa pratique comme un peintre le fait avec ses toiles. Le grand format et l'écrasement de la perspective de ses compositions contribuent à procurer cette impression. Ici et là, le regardeur découvre des échafaudages, des bulldozers, des façades sans bâtiments derrière, des structures métalliques de chantiers.

Présentées du 19 octobre 2012 au 13 janvier 2013 dans le cadre du 5e mois de la Photographie à Berlin, Institut Français de Berlin, Allemagne.

Dr Jekyll et Mr Mouse, 2008

Berger & Berger (France/Installation)

Lorsque Dr Jekyll et Mr Mouse est allumé, le visiteur qui se place au centre du cercle "disparaît" de la vue des spectateurs restés à l'extérieur. En créant ainsi un espace d'anonymat au cœur de la lumière, Berger & Berger redéfinissent les caractéristiques d'un lieu public dont les frontières se brouillent.

Présenté dans à l'Opéra de Lille dans le cadre de Lille3000 FANTASTIC, du 06 octobre 2012 au 13 janvier 2013.

**En 2013, quatre projets
de nos artistes associés, créés en
2012, seront ajoutés à la liste
des tournées accompagnées
par le CENTQUATRE**

ALBIN DE LA SIMONE

Les Films Fantômes,

Albin de la Simone

Concert, Performance, Exposition

Albin de la Simone accompagné de cinq musiciens et deux comédiens, propose *Les Films Fantômes*, une renversante performance-concert-exposition sur des films qui n'existent pas. Avec l'envie de provoquer l'imagination des spectateurs, Albin concocte un événement pluridisciplinaire en présentant musiques, synopsis, dialogues, affiches, costumes, critiques etc... mais surtout point de films !

Ping-Pong,

Albin de la Simone & Brigitte Giraud

Littérature/Cinéma

Une lecture-concert intime. Un ping-pong inédit au cours duquel les textes de l'écrivain et les chansons du chanteur se répondent de manière surprenante... avec lucidité et humour, distance et dérision, les deux artistes évoquent les tumultes de l'amour... un échange doux-amer où chansons et textes se questionnent et se répondent pour dire les espoirs et les déceptions, les petits arrangements et les grands élans, les lâchetés ordinaires et l'héroïsme fou !

RADHOUANE EL MEDDEB

Nos limites, de Mathias Pilet, Alexandre Fournier et Radhouane El Meddeb – Danse/Cirque

Sous l'œil complice du chorégraphe Radhouane El Meddeb, deux jeunes interprètes évoquent l'absence, avec une délicatesse mêlée d'énergie. Entre portés acrobatiques et danse au sol, *Nos limites* raconte les pulsions de vie, la capacité à rebondir pour sublimer le souvenir...

Ce spectacle peut être proposé ne tournée avec l'installation filmique d'Olivier Meyrou intitulée *Fabrice, Mathias, Alexandre*.

BERTRAND BOSSARD

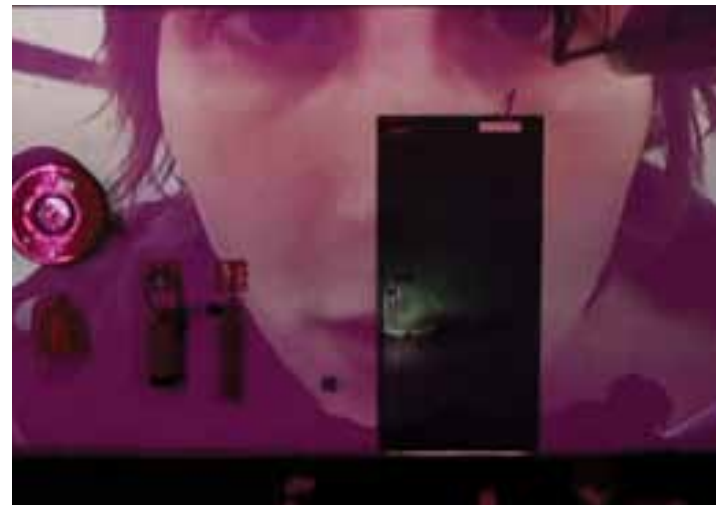
Notre Religieuse d'après Diderot, Bertrand Bossard – Théâtre/Vidéo

A travers ce texte de Diderot dénonçant l'oppression des libertés par le carcan moral et religieux, Bertrand Bossard cherche l'occasion d'examiner les multiples oppressions possibles auxquelles se heurte le sujet en recherche de liberté. La vidéo multiplie les facettes de cette religieuse, et les différentes visions du personnage se télescopent comme des corps prisonniers d'une cellule trop étroite, plaçant Diderot en messager de ce que sera la révolution. Une forme chaotique en trompe l'œil, qui devient farce à l'acte trois...

Création le 16 octobre pendant le Festival Temps d'Images au CENTQUATRE

ÊTRE OUVERT AUX PROJETS GRAND PUBLIC

En 2012 le CENTQUATRE a accueilli de nombreuses manifestations publiques artistiques : salons, concerts, festivals mais aussi expositions organisés à l'initiative de structures extérieures. Ces projets publics d'envergure participent de la vie de l'établissement. Ces événements grand public choisis et intégrés à la ligne éditoriale sont pour la plupart devenus des incontournables de la programmation artistique du CENTQUATRE, des rendez-vous pour le public.

1. Les festivals

Festival du Livre culinaire

7 au 11 mars 2012

La 4ème édition du Festival du Livre culinaire au CENTQUATRE : le rendez-vous incontournable de l'art de vivre et de la gastronomie à travers la production éditoriale sur la scène internationale. Après le succès de l'édition 2011, le Festival du livre culinaire s'offre une journée supplémentaire en 2012. Cinq jours au lieu de quatre pour permettre aux éditeurs de programmer un maximum de rendez-vous avant d'accueillir le public. Plus de réunions, plus de démonstrations de chefs, plus de lancements de livres, plus de dégustations au bar international, plus de conférences, mais aussi des nouveautés dans la programmation et dans la configuration de l'espace.

Fréquentation : 10 000

A voir et à manger - Le goût des autres

10-19 mars 2012

À Voir et à Manger / le goût des autres offre une source d'inspiration créative et gustative pour des artistes, performeurs, designers et chefs invités. Ceux-ci s'attacheront, dans leurs interprétations plastiques, oniriques et gustatives, à perturber nos récepteurs visuels, sonores, gustatifs, olfactifs et tactiles : autant de conditions pour découvrir le goût des autres.

Fréquentation : 639

« Ma Puce à Table », d'Yvan Cadiou

Yvan Cadiou, cuisinier sans attache, si ce n'est celles du cœur, a posé son campement à Marseille dans un étonnant atelier. Ses racines bretonnes, ont préservé l'authenticité de ce nomade, passionné de découvertes, de rencontres et d'échanges. Créateur, toujours en éveil, il est trop épris de liberté pour s'enfermer dans un restaurant. Chaque jour, Yvan cuisine pour sa famille, ses filles, sa femme, ses amis, la nourriture du bonheur, celle que l'on fait pour rendre heureux ! Yvan abolit la coupure entre la salle et la cuisine, entre le public et la scène. Au 104, il reçoit dans sa cuisine reconstituée, avec sa générosité, sa gouaille, sa gourmandise, avec quelques complices, invités surprises et musiciens, car la musique ne peut être séparée de son univers.

Fréquentation : 276

« Teatro da mangiare », du Teatro delle Ariette

Oui, au Teatro di mangiare? on mange vraiment, on mange les choses que nous faisons depuis 1989, depuis le commencement de notre vie de paysans. On mange les choses que nous cultivons et transformons dans notre ferme, que nous tirons de notre terre. Assis autour d'une table, en cuisinant et partageant un vrai repas, nous racontons notre singulière expérience de paysans-comédiens : notre vie à la campagne et notre théâtre irrégulier. La première représentation de Teatro da mangiare s'est déroulée à Volterrateatro le 18 juillet 2000 et durant toutes ces années ce spectacle s'est comporté comme un véritable organisme vivant qui grandit, mature, et s'enrichit de l'expérience de plus de 500 représentations en Italie et en Europe. Depuis lors, tant de choses ont changé dans notre vie, mais la force contagieuse de cet « autoportrait », de cette confession publique et autobiographique, continue à nous surprendre.

Fréquentation : 96

« Je danse et je vous en donne à bouffer » de Radhouane el Meddeb

« Mon idée de départ est empirique. Dans ma famille, j'ai longuement observé ma mère, mes tantes préparer le couscous. Plat national, servi à toutes occasions : mariages, circoncisions, deuils... Un même plat pour différents événements qui ponctuent une même existence. Une constante, l'amour de la préparation, la sensualité des produits, une forme de sacralité, de solennité de ce moment de partage indépendamment des circonstances qui convoquent ce repas.

À travers cette performance *Je danse et vous en donne à bouffer*, je suis encore une fois dans ce qui m'anime : danser et cuisiner. Manier légumes, semoule, viande, épices et donner libre cours à mon corps pour à nouveau entrer dans la danse. »

Fréquentation : 267

Fréquentation totale spectacles 2012 : 639

« Glory Holes » de la Cellule (Becquemin&Sagot) et « Panna Cotta City » de Jean-Claude Chianale

Des bras féminins qui traversent un pan de mur offrent différentes nourritures en développant un répertoire de gestes relatifs au désir charnel, tour à tour lascifs, tendres ou animal. Ces corps, dont on ne sait rien, incitent à l'étreinte et à goûter l'autre.

« Devant cette installation les références se bousculent et pourtant, notre seule envie, est de les freiner pour mieux savourer la langueur chaude qui nous enveloppe. Puis des images s'imposent à nouveau pour ne pas perdre la tension du moment : *La Belle et la bête* pour l'animisme païen et la magie des bras ondulants avec lenteur, *Belle de jour* pour le papier peint et l'inversion du judas transgressif, *l'Apollonide* pour le recoin du boudoir suave, hypnotique et triste, le *Glory hole* de Biolay pour son sophistiqué sale et son

cent quatre paris
5 rue curial
75019 paris
m² riquet
01 53 35 50 00
www.104.fr

festival à voir & à manger
10.03 > 19.03.2012

Yvan Cadiou
Jean Bellorini
Marc Brétillet
Brigitte de Malau
Jacques Bonaffé
Alexandre Dubosc
Omnivore
Charlotte Brocard
Teatro delle Ariette
Radhouane El Meddeb
Jean-Claude Chianale
La cellule (Becquemin&Sagot)
Festival du livre culinaire...

spectacles, performances, installations, et ateliers culinaires...

MAIRIE DE PARIS

«ce n'est pas toi peut-être». Puis on goûte, et le bras devient simplement et tendrement nourricier. »

Fréquentation : 97

« On ne joue pas à table » de Charlotte Brocard

A la suite d'une réflexion sur nos comportements alimentaires ainsi que sur nos manières de tables, Charlotte développe un concept unique et totalement novateur : ON NE JOUE PAS À TABLE. Elle propose à ses convives de manjouer* afin de faire renaître le repas comme un moment de complicité et de partage. Invités à prendre place autour de la table les convives découvrent des couverts insolites, extra longs, courbés, à double extrémité, des gants qui invitent au partage, des verres siamois pour un cocktail inattendu, des nappes à messages et plein d'autres accessoires extraordinaires. Elle aime surprendre en créant des objets et de nouvelles règles du jeu permettant de retrouver du plaisir à être à table et à communiquer ensemble.

Fréquentation : 256

« Rond de soupe » de Marc Brétilot

Rond de soupe est une performance culinaire participative. Un anneau formé de tables hautes invite le public à cuisiner une grande soupe au pistou. Le dispositif sonore et lumineux place les "spectateurs" dans la tension du "coup de feu" (ce moment de restauration particulier, empli d'adrénaline où les brigades de salle et cuisine doivent servir les clients en un temps donné).

Puis après le travail intense collectif dans une ambiance survoltée proche du night-club et des forges de Vulcaïn, vient le moment de la dégustation. Tout redevient calme, l'attention est portée sur la perception. Moment du partage de l'œuvre commune, des discussions en sourdine naissent. Dans cette performance imaginée par trois entités qui dialoguent, plasticien sonore, cuisinier et designer, la question de la cuisine comme surface d'échange et espace polysensoriel est au cœur du projet.

Fréquentation : 109

« La Grande Cuisine » d'Yvan Cadiou

Pour Yvan Cadiou, cuisinier créateur nomade aux racines bretonnes, La Grande cuisine symbolise un espace à partager, à humer, à savourer. En nous proposant de nous accueillir dans son univers de sens, il nous guide à travers ses voyages et au fil de ses rencontres au cœur de sa Maison-atelier reconstituée spécialement pour le CENTQUATRE.

Il s'agit bien ici d'une œuvre d'art avec sa panoplie

d'objets et d'ustensiles en mouvement, et cet univers est un assemblage de sensations issues du parcours d'Yvan Cadiou, de ses rencontres autour du monde et de sa vision très personnelle d'une cuisine qui rassemble avant tout les gens, les objets et les ingrédients pour créer un moment unique, comme une parenthèse d'échanges.

De collaborations gastronomiques en interactions artistiques, La Grande Cuisine comme zone instable des sens entre art et nourriture.

Fréquentation : 594

Fréquentation totale performances 2012 : 1 056

« Les Racines de l'amour » de Brigitte de Malau

Le sujet est une carte du tendre: une promenade au jardin amoureux qui se compose de plantes aux vertus magiques (réelles ou supposées) aperçues et répertoriées sur tous les continents de notre terre. Fruits, graines, pétales, écorces et racines confondues. Petit marché succinct évocateur d'une immense richesse botanique. Un principe de 7 stations s'offre à la promenade qui symboliquement représente sept états provisoires de l'amour. Le coup de foudre / La déclaration / L'attente / L'étreinte / Le tourment / La querelle / La rupture.

Nos cinq sens sont sollicités. Sept philtres d'amour sont imaginés et voisinent avec de précieuses plantes savoureuses ou odorantes nommées à tort épices.

Un désir aphrodisiaque d'une complétude est rêvé par chaque humain depuis la nuit des temps. Anthropologie et Archéologie le démontrent. Inspirer, calmer, revigorer, soutenir, calmer, consoler ou guérir l'amour est commun à chacun de nous mais l'autre a une recette différente de notre secret ancestral né de notre culture et de notre situation géographique.

Fréquentation : 2 732

« Jeux de bouche » d'Alexandre Dubosc

Entre films et photographies, la démarche actuelle d'Alexandre DUBOSC explore d'une manière inventive les limites d'une fascination « alimentaire » à travers l'image et les mots. Ludiques et gourmandes, ses créations installent un jeu entre le spectateur et les objets intimes de notre frigo que l'on croit connaître.

Fréquentation : 2 462

Printemps des Jeunes Talents : ICI&DEMAIN / 22 Mars 2012

Depuis 2004, ICI&DEMAIN, le Festival artistique étudiant de la Ville de Paris, explore la création artistique étudiante sous ses formes les plus diverses. Quatre grandes catégories (musique, spectacle vivant, arts visuels et courts métrages) composent la programmation, prises dans leur acception la plus large. Chaque année pendant quinze jours, près de quarante projets étudiants sont présentés au public dans des lieux culturels parisiens de renom. Pour cette 9e édition, le CENTQUATRE accueille la soirée That's all folks! qui mêlera des propositions issues de plusieurs disciplines: le spectacle vivant avec Untangle, du jongleur finlandais Olli Vuorinen, de l'Académie Fratellini...

Fréquentation : 616

Paris Jeunes Talents / 24 mars 2012

Depuis dix ans, la Mairie de Paris favorise l'insertion professionnelle de jeunes artistes en décernant 9 prix dans les catégories musique, spectacle vivant et arts visuels. Cette année, Le CENTQUATRE accueille l'ensemble des lauréats 2011 des sections arts visuels et spectacle vivant, permettant ainsi au public d'aller à la découverte des projets artistiques: des univers électriques où se côtoient l'intime et l'onirique.

Fréquentation : 952

Présences électroniques / 30 mars-1er avril 2012 8ème édition Imaginé par l'Ina GRM, le CENTQUATRE et Radio France

PRÉSENCES électronique a pour ambition, grâce à l'Acousmonium, de présenter les musiques

électroniques dans des conditions d'écoute exceptionnelles. Se manifeste ainsi, depuis plusieurs années, une étonnante diversité des propositions musicales: ne s'impose pas une esthétique dominante, mais au contraire une constellation de possibles et d'expressions liées à de nombreuses modalités ou façons de produire ces musiques. Instruments acoustiques ou électroniques, platines, laptops, magnétophones, prototypes de circonstance sont autant de sources et de ressources pour exprimer notre époque à tous les niveaux. Les 22 musiciens-compositeurs invités pour cette édition en feront la démonstration lors de huit concerts gratuits.

Fréquentation : 2 501

Festival Impatience / 9-16 mai avec l'Odéon-Théâtre de l'Europe et Télérama, en partenariat avec France Inter

Quelques soirs de mai 2012 pour mettre le jeune théâtre sur le devant de la scène ! Instantané de la création d'aujourd'hui, invitation au voyage des compagnies émergentes, Impatience convie les spectateurs à une dizaine de journées festives et généreuses, faites pour les amateurs de découverte, avides de voir sur pièces à quoi ressemblent les talents théâtraux de demain. En 2012, le Collectif De Quark a présenté « La Fête » et la Compagnie Keti Irubetagoiena avec « Embrassez les tous ».

Fréquentation : 2 867 spectateurs en tout au CENTQUATRE et au Théâtre de l'Odéon

Urban Film Festival / 12 et 13 mai 2012

Premier rendez-vous de films consacrés aux cultures urbaines, l'Urban Films Festival, présenté par R'Style et parrainé par Jamel Debbouze, donne une vision pointue de ce style cinématographique inventif. Des personnages bruts, drôles ou pathétiques, des histoires vraies, sombres ou loufoques trouvent leur dénominateur commun: la rue. Des scénarios qui mettent en avant l'art de la rue et l'art dans la rue, collant à la France d'aujourd'hui. Le festival propose de découvrir une sélection de courts métrages en compétition, des longs métrages, des documentaires inédits, des performances, et propose de découvrir les coulisses de la création (rencontres avec les réalisateurs, workshops et démos autour des techniques de tournage...).

Fréquentation : 511

Le festival Futur en Seine / 14 au 17 juin 2012 / 8000 visiteurs

Futur en Seine, le festival de la vie et de la création numérique dure pendant 10 jours en Ile de-France. Il s'ouvre au CENTQUATRE avec un Village des innovations sur quatre jours, il a réinvesti le CENTQUATRE pour sa 3e édition cette année! Créé par Cap Digital en 2009, Futur en Seine devient annuel en 2012. De nombreux dispositifs permettent aux publics d'appréhender le futur de la vie numérique: un Forum des métiers du numérique, un archipel présentant une centaine d'innovations, un cycle de conférences, un concert de projets, des ateliers, une classe numérique éphémère... Ces dispositifs sont présentés par leurs concepteurs - entrepreneurs, designers, chercheurs -, l'occasion pour tous, de toucher du doigt les innovations qui accompagneront nos vies demain. À l'occasion de Futur en Seine dont le CENTQUATRE est partenaire, l'établissement donne la parole aux innovateurs venus de tous horizons: artistes, chercheurs, entrepreneurs avec Création et Innovation au CENTQUATRE.

Plus que jamais, à l'ère du numérique, les artistes sont à la source de l'innovation et inspirent, par leurs pratiques et leurs créations, les univers de la recherche et de l'entreprise. À son tour, l'innovation, dans les usages comme dans la technologie, irrigue tous les pans de la société, bouleverse nos vies, s'immerse dans la sphère artistique, dans ses processus et dans ses

formes. Lieu d'invention, territoire d'expérimentation, le CENTQUATRE s'intéresse à ces liens et interactions entre les champs de la création artistique et de l'innovation, à la manière dont l'une et l'autre se répondent, s'influencent, se fécondent. Avec Cyril Teste-Collectif MXM (arts visuels/théâtre), Bertrand Bossard (théâtre), Albin de la Simone (musique actuelle), Cyril Hernandez (musique expérimentale).

Manifeste IRCAM 2012/21 juin au 1er juillet 2012

L'Ircam présente son nouveau rendez-vous de la création, ManiFeste-2012, une académie pluridisciplinaire alliée à un festival international qui rassemble, pour sa première édition (du 1er juin au 1er juillet), quatre-vingts artistes et chercheurs ainsi qu'une quinzaine de partenaires. ManiFeste-2012 replace la musique dans le champ des «arts du temps»: théâtre, danse, cinéma, arts visuels en scène... Acteurs principaux de ces intrigues temporelles, l'interprète et la technologie sont au cœur de la pratique de l'académie et du scénario de ce festival.

Fréquentation : 1072

Festival Paris Cinéma / 7 juillet 2012

Dix ans déjà que le Festival Paris Cinéma anime la capitale chaque début d'été réunissant les personnalités du cinéma mondial pour un rendez-vous incontournable. Audace, découverte et convivialité sont les mots d'ordre de ce dixième anniversaire. Pour cette édition, c'est un dragon asiatique, terre d'accueil fertile d'une longue tradition du cinéma chinois, et ville-pays au dynamisme inouï, qui sera célébré: Hongkong. Paris ouvrira grand ses écrans à ses stars, son glamour, sa frénésie, mais aussi à l'inventivité de

ses cinéastes. Plus de 80 films, en présence d'invités, pour un hommage où se côtoieront mélodrames des années 1950, films rares de la nouvelle vague, et inédits de la nouvelle génération du cinéma hongkongais ainsi qu'un ciné karaoké.

Fréquentation: 2 800

L'Extra bal en partenariat avec le festival Paris quartier d'été/28 juillet 2012

L'Extra Bal propose une double découverte. Celle de la musique, jouée live, de John Cage, offerte dans sa dimension première: entraînant et percussive, mélodique et toute simple. Celle de la danse et de ses chemins, explorés avec exigence et humour par Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna, accompagnées de quatre danseurs: comment s'élabore un mouvement? Comment se décline-t-il? Sur quels canevas serrés se dessine l'improvisation? Populaire ou très chic, informel ou codifié, un bal est toujours à la fois spectacle et expérience personnelle, et celui-ci ne fait pas exception. Proposé dans trois ambiances différentes, il se colore de l'esprit du lieu et s'adapte à l'humeur du moment. Aux plus contemplatifs, il présente un spectacle à part entière; aux plus timides, il propose des règles du jeu immédiatement accessibles pour s'engager dans un tourbillon qui, de proche en proche, deviendra collectif.

Fréquentation: 700

Festival Silhouette/1-9 septembre 2012

Fort de ses dix ans d'existence, le Festival Silhouette est aujourd'hui le premier festival de courts métrages de Paris. Indépendant et alternatif, Silhouette défend farouchement une programmation créative et éclectique, et s'efforce de dénicher des courts métrages qui incarnent un cinéma différent et non formaté. Au programme au CENTQUATRE, des ateliers d'initiation jeune public et des projections thématiques de films courts: jeune public, documentaire, hybride, clip, ou encore Focus Danse.

Fréquentation: 403

Festival Temps d'Images/ARTE - 9 au 21 octobre 2012

Depuis dix ans, TEMPS D'IMAGES provoque de nombreuses confrontations inédites intégrant sans frontière les arts de la scène et de l'image, servant ainsi d'appel et d'appuis à une génération d'artistes libérée des genres. L'édition 2012 de TEMPS D'IMAGES explore de nouveaux territoires et se donne à voir, dans toute sa diversité, sur les écrans d'ARTE, au CENTQUATRE et à LA FERME DU BUISSON. Une édition anniversaire, très spéciale, dont la programmation mêle fidélité et découverte en proposant des œuvres présentées lors des premières éditions du festival ainsi que des créations originales.

Fréquentation: 10 486 spectateurs-visiteurs sur les propositions TEMPS D'IMAGES au CENTQUATRE. Remplissages entre 61% (Pendiente de voto) et 100% (Jerusalem Plomb Durci), soit un taux de remplissage moyen par spectacle de 80%.

En chiffres: 33 levers de rideaux, 12 propositions artistiques différentes, dont 10 propositions avec des artistes internationaux, 1 nouvelle création mondiale d'œuvre d'art contemporain, 1 nouvelle création mondiale d'un spectacle concert, 1 chantier de création, 140 artistes présents sur scène sur les 12 propositions, 51 jours d'ouverture de l'installation Speechless de Glaser/Kunz.

Programmation performances et spectacles 2012 au CENTQUATRE: « Porta Das Maos » de Michel Groisman, « Fantasmagories » de Denis Marleau, « Jesus' Blood Never Failed Me Yet » de l'Orchestre de Chambre de Paris, Gavin Bryars et Olivier Smolders, « Jerusalem Plomb durci » de la Winter Family, « Rime of the Ancient Mariner » de The Tiger Lilies Mark Holthusen, « Pendiente de voto » de Roger Bernat, « Vestigios » de Marta Soares, C'le Chantier « Notre religieuse » de Bertrand Bossard, « Tempesta » de Anagor, « Ezekiel Extended » du groupe Ezekiel.

Installation 2012 au CENTQUATRE: « Speechless » de Glaser/Kunz

Yoga Festival Paris 2012/19 au 21 octobre 2012/6000 visiteurs

Yoga Festival Paris 2012 est un événement exceptionnel et inédit, qui s'est déroulé à l'automne 2012 au CENTQUATRE, autour de démonstrations participatives et cours publics: présence des stands de fédérations, instituts, commerçants, librairies, séminaires de pratique et stages, rencontres, conférences, débats, projections et concerts.

Etaient présents les plus grands acteurs du yoga, de la méditation, de l'ayurveda, et des disciplines associées. Yoga Festival Paris 2012 s'est donné pour objectif de présenter au public les diverses formes que prennent aujourd'hui les pratiques de yoga. Sa mission est de répondre à l'intérêt grandissant du public pour le yoga et sa philosophie, de renouveler l'image du yoga, la professionnaliser, valoriser les participants-acteurs et les partenaires.

Telerama Dub Festival avec Bi-Pole, dans le cadre du Télérama Dub Festival

23-24 Novembre 2012 - Nef Curial

Le concert de Gorillaz Sound System est l'une des expériences musicales les plus excitantes du moment. Une plongée dans l'univers électrisant et dansant de Damon Albarn, portée par un show visuel mettant en scène les personnages BD cultes de Jamie Hewlett. Pour créer cette combinaison explosive, un live électronique, un percussionniste, un batteur et un directeur visuel s'activent sur scène.

Fréquentation: 4 451

Robin Fox - Lasershow avec l'ARCADI dans le cadre du festival NEMO

7 et 8 décembre 2012 - Atelier 4

Touche-à-tout australien maîtrisant autant le langage de la science que celui de la musique, Robin Fox s'intéresse particulièrement à la tension, au courant et aux vibrations. Outre la parution de cinq albums - dont trois réalisés avec Anthony Pateras sur le label autrichien Mego - il a aussi émerveillé les foules du monde entier avec ce Laser Show extraordinaire et poétique.

Fréquentation: 529

Festival C'Magic/l'entre-deux - Edition 2012

Du 20 au 22 décembre 2012

Soirée C'Magic 1 - Le Cabaret Magic' avec Yann Frisch, Aragorn Boulanger, Antoine Terrieux, Tide Company, Cie Monstre(s) - Etienne Saglio, Philippe Beau, Raymond Raymondson, Madeleine Cazenave, Matthieu Saglio

Le cabaret C'Magic propose une soirée festive et inventive, au cours de laquelle la plus jeune génération des créateurs de magie nouvelle présente ses trouvailles et créations. Issus de certaines résidences au Laboratoire d'expérimentation magique (accueilli depuis 2011 au CENTQUATRE), ils proposent une rencontre entre la magie nouvelle et la magie moderne avec, pour chef de file, Yann Frisch de la compagnie 14:20, fraîchement nommé par ses pairs « champion du monde de magie ».

Fréquentation: 813

Soirée C'Magic 2 - Vibrations ? de la Compagnie 14:20 - Clément Debailleul-Raphaël Navarro

Du 26 au 29 décembre 2012

Figures de proue de la magie nouvelle, ces deux alchimistes convoquent dans leurs œuvres la danse, le cirque, le théâtre d'ombre ou d'objet, les arts numériques et la peinture... Finement distillés dans un spectacle gracieux, ces ingrédients affranchissent le corps des contraintes du réel, nous conduisant au plus proche du « sentiment magique ».

Fréquentation: 109

2. Les manifestations avec les partenaires

Les manifestations avec les partenaires économiques et les mécènes

Les entreprises mécènes et partenaires du CENTQUATRE ont participé de manière significative à l'animation du site, avec l'organisation de manifestations publiques d'envergure qui ont été intégrées à la programmation générale de l'établissement.

THE OBSTACLE

du 9 au 11 février 2012/900 spectateurs.

Adidas Skateboarding crée l'événement au CENTQUATRE et présente THE OBSTACLE, manifestation inédite, gratuite pour tous, autour du skate, de l'art et de la musique: des compétitions, démonstrations de skate par des professionnels, des initiations de skate pour les enfants, des concerts et expositions d'artistes.

The Creators project - Vice Media

du 19 au 24 juin 2012/8750 spectateurs

The Creators Project est une plateforme issue d'un partenariat entre VICE Média et Intel (processeur), chargée de mettre en valeur les artistes ayant recours aux nouvelles technologies et d'ouvrir leurs travaux sur le monde. The Creators Project est un moteur créatif qui permet aux artistes émergents de diverses disciplines d'utiliser les dernières technologies pour mener à bien des projets totalement exclusifs et novateurs.

Pour l'occasion, la nef Curial du CENTQUATRE a reçu en entrée libre pendant 4 jours *The Treachery of Sanctuary* du réalisateur et photographe Chris Milk, un triptyque interactif à très grande échelle.

Pendant la semaine, le public a pu profiter gratuitement de la projection de *Wrong*, le nouveau film du réalisateur/musicien Quentin Dupieux présenté à Sundance cette année et de *Laurence Anyways*, du jeune prodige montréalais Xavier Dolan, sélectionné dans la catégorie *Un Certain Regard* au Festival de Cannes. Sans oublier une discussion sur le thème de *The Art of Music* animé par Philippe Zdar, d'un atelier par Megaforce sur la réalisation de leurs clips et d'un échange avec Sébastien Tellier sur son dernier album et d'autres ateliers.

La Berryer

6 octobre 2012/530 spectateurs

Pendant la Nuit Blanche, l'Ordre des Avocats de Paris, partenaire de la saison artistique, a organisé au CENTQUATRE un événement exceptionnel, la première conférence Berryer hors-les-murs du Palais de Justice. Cette savoureuse institution porte le nom d'un avocat illustre, Pierre-Antoine Berryer, en hommage à son goût du défi et de la liberté. Conçue comme une joute oratoire mensuelle, elle confronte de valeureux candidats (avocats ou non) aux secrétaires de la Conférence du barreau de Paris. Pertinence et impertinence sont de mise dans une ambiance surchauffée pour des réjouissances rhétoriques incomparables.

Les Numériques Factory, le Salon High-Tech

11 octobre 2012/2500 visiteurs

La jeune entreprise Les Numériques, installée dans le 19e rue d'Aubervilliers, a lancé au CENTQUATRE la première édition de son Salon High-Tech « Les Numériques Factory ». Celui-ci a rassemblé tous les constructeurs présentant leurs dernières nouveautés dans l'univers de l'informatique, de l'audiovisuel et des loisirs.

Marché de Noël 2.0 by Sosh

1er décembre 2012/plus de 10.000 visiteurs

Orange a conçu un événement original pour mettre à l'honneur sa marque de téléphonie mobile Sosh à destination des 15-30 ans. Reposant sur une stratégie de communication entièrement réalisée sur Internet et les réseaux sociaux, le « Marché de Noël 2.0 by Sosh » a proposé au public de multiples ateliers créatifs, rampe de skate, patinoire et concerts en soirée (avec le groupe C2C en tête d'affiche). L'opération a touché près de 900 000 comptes différents sur Twitter, sans parler des autres réseaux sociaux.

Radio France/tout au long de l'année

Radio France et le CENTQUATRE ont reconduit leur partenariat, construit autour de l'accueil de week-ends de concerts et de séances de répétitions des différents orchestres dans la salle 400 du CENTQUATRE.

Afin d'offrir une vision nouvelle du concert classique au plus large public, le CENTQUATRE et Radio France s'unissent depuis trois saisons lors de weekends thématiques. Deux jours, cinq concerts convient le public à explorer le répertoire de la musique de chambre à travers une programmation mêlant chefs-d'œuvre du genre et œuvres à découvrir. Parmi ces rendez-vous et en parallèle aux concerts d'artistes invités, le « 104'zic » s'adresse plus particulièrement au jeune public tandis que le concert « jeunes solistes » met en avant la génération de nouveaux interprètes. Tous les concerts sont enregistrés pour une diffusion sur France Musique.

« Sacré Week-End »

7-8 avril 2012; 513 spectateurs

Ce week-end d'avril a été « sacrément » musical, ayant donné ainsi à entendre la tradition musicale tibétaine, les *Vingt Regards sur l'Enfant Jésus* d'Olivier Messiaen, le répertoire à cappella de l'Allemagne post romantique et les mystères du Rosaire revus par l'Europe Baroque.

« Paris-Japon »

12-13 mai 2012; 646 spectateurs

Le Japon a été mis à l'honneur, avec cinq concerts pour découvrir les œuvres de dix compositeurs japonais. Celles-ci, dont nombreuses sont encore inédites en France, ont été associées à des pièces du répertoire symphonique de Wagner, Stravinsky, Debussy ou Messiaen, ainsi qu'à celles de deux compositeurs français contemporains: Jean-Louis Agobet et Benjamin Attahir, à qui Radio France a passé commande d'œuvres originales.

« Destination Croatie »
15-16 décembre 2012 ; 1040 spectateurs ;
avec l'Institut Français.

Pour célébrer l'entrée de la Croatie dans l'Union Européenne, Radio France propose un voyage musical le long des rives orientales de l'Adriatique, avant de pénétrer dans les territoires à la découverte de paysages diversifiés: chants sacrés du Moyen Âge, musique post-romantique aux influences franco-germaniques, création contemporaine, répertoires savants et populaires... Pour ces concerts, le CENTQUATRE est partenaire de l'Institut Français.

Les rencontres professionnelles

Assemblée Générale du SNSP

6 février 2012

Lors de l'Assemblée générale du SNSP, les adhérents ont approuvé à l'unanimité une plate-forme revendicative « Pour une politique artistique et culturelle ambitieuse » destinée au monde politique, à la veille d'enjeux nationaux que seront les élections présidentielles et législatives.

Hors saison, le rendez-vous danse d'Arcadi, en partenariat avec l'ONDA

21 février 2012

Six jours dédiés à la création chorégraphique à Paris et en Île-de-France, en coréalisation avec le Théâtre de la Cité internationale (Paris), La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée, le Théâtre de Vanves, Scène conventionnée pour la danse, la Maison de la musique de Nanterre, Scène conventionnée pour la musique, et en partenariat avec le CENTQUATRE, Établissement artistique de la ville de Paris. La manifestation accueille des artistes aux identités affirmées: Cynthia Loemij et Mark Lorimer, Jesus Sevari, Maud Le Pladec, Marlene Monteiro Freitas, Marianne Baillot et Antonio Pedro Lopes, Gaël Sesboüé, Olivia Grandville, Mauro Paccagnella, Julie Nioche et Christophe Huysman, Mustafa Kaplan et Filiz Sizanli, Rodolphe Burger et Mathilde Monnier, Fanny de Chaillé et Philippe Ramette, Loïc Touzé, Sophiatou Kossoko et Nathalie Béasse. Pour compléter l'événement, une vidéo-danse de Thierry de Mey, inspirée d'Anne-Teresa de Keersmaeker, à la Maison de la Musique de Nanterre, et une conférence sur la performance, à la Ferme du Buisson, organisée avec le Théâtre de la Cité Internationale: « Ça finit toujours à poil ! ».

Les scènes battent la campagne - Faire de la création une question publique

26 et 27 mars 2012

À l'occasion de la campagne présidentielle, l'association des Scènes nationales, en partenariat avec Libération et avec le CENTQUATRE, interpelle les candidats sur l'avenir de la politique du spectacle vivant. Au cœur de la politique de décentralisation culturelle menée en France depuis une cinquantaine d'années, les scènes nationales ont décidé de donner un coup de projecteur sur leurs missions et de questionner les conditions de leur mise en œuvre. Faut-il opposer culture populaire et culture démocratique ? Le déséquilibre Paris/Province est-il une fatalité ? Quelles formes peuvent incarner aujourd'hui l'ambition de démocratiser la culture ?

Fréquentation : 923

Concert-manifeste de l'Orchestre National d'Île-de-France

2 avril 2012

Le Syndicat National des Scènes Publiques organise le concert-manifeste de l'Orchestre National d'Île-de-France, renforcé par des musiciens de tous les orchestres de France dirigé par Laurent Petitgirard. Il s'agit d'un concert mais aussi l'occasion d'échanger des témoignages de toutes ces équipes artistiques, de tous ces lieux, centres de créations et de production qu'ils soient théâtraux, musicaux, chorégraphiques ou lyriques qui subissent cette crise profonde de leurs financements.

Des candidats, conseillers et élus sont invités également pour témoigner devant eux de la nécessité d'adopter, dans l'urgence, un plan de relance et de développement, l'élaboration d'une loi d'orientation et de programmation pour la culture.

Fréquentation en 2012 : 384

AFR

25 et 26 octobre 2012 / 600 participants

Ces Rencontres Nationales de l'AFR (Association Française pour la Réduction des risques liés à l'usage des drogues) se sont déroulées sur 2 jours et ont réuni des militants, professionnels ou bénévoles et ont

mixé colloques, ateliers, stands associatifs, bus de prévention/sensibilisation et toiles de tentes festives « chill out ».

Cette association regroupe un ensemble d'associations ou structures travaillant auprès des usagers de drogues. Ex: AIDES, Médecins du Monde, Techno Plus, SOS Drogues International + associations militantes comme Espoir Goutte d'Or à Paris, Le Tipi à Marseille, etc.

Rencontres « médiation & numérique dans les équipements culturels », organisée par le Ministère de la Culture et de la Communication

30 et 31 octobre 2012

Durant ces deux journées seront rassemblés des professionnels de la culture, des porteurs de projet et des personnalités du monde politique. Cette rencontre « médiation & numérique dans les équipements culturels » fait suite à la rencontre organisée en 2011 sur le même thème. Le succès de cette première édition et le constat que les besoins de sensibilisation et d'échanges dans ce domaine ne font que croître ont naturellement conduit à l'idée d'une deuxième rencontre se déroulant au CENTQUATRE.

Fréquentation en 2012 : 534

Les salons

L'année 2012 confirme l'ancrage des salons au CENTQUATRE qui représente 56% des manifestations soit un taux de fidélisation de 100% atteint puisque tous les salons accueillis en 2011 sont revenus en 2012, tandis que trois nouveaux salons se sont installés (Santé Yoga, Vin en tête et Wonder Vintage). Aussi, la thématique emploi a été très présente, en adéquation avec les caractéristiques sociologiques des publics de l'établissement (forte représentation des 15-40 ans).

Salon de l'Hôtellerie - Restauration

15 mars / 5096 visiteurs et 27 septembre 2012 / 4419 visiteurs

Le salon des métiers de l'Hôtellerie Restauration permet aux candidats de rencontrer des acteurs de toute la filière: restaurateurs ou hôteliers indépendants, grands groupes de restauration commerciale ou collective, chaînes hôtelières, cabinets de recrutement ou organismes de formation...

Forum emploi - Paris du recrutement des jeunes diplômés

12 juin 2012 / 4987 visiteurs

Ce forum francilien de recrutement accueille 130 employeurs afin de permettre aux jeunes candidats diplômés de proposer leurs compétences. Tous les profils sont ciblés. L'entrée est libre et ouverte à tous, gratuite et sans pré-inscription.

Forum emploi - Paris de l'expérience et de l'emploi des seniors

21 novembre 2012 / 4748 visiteurs

Près de 150 structures proposent des d'emploi et formation qui touchent la plupart des secteurs d'activité. Elles sont destinées à des candidats seniors (cadre ou non cadre) de tout niveau d'études. Tous les profils sont ciblés. L'entrée est libre et ouverte à tous, gratuite et sans pré-inscription.

Salon du secteur protégé et adapté

27 et 28 novembre 2012 / 1500 visiteurs

A la suite d'une première édition réussie en 2011, l'événement a été reconduit en 2012 au CENTQUATRE avec toutes les parties prenantes, acteurs du secteur, élus ou partenaires. L'essai a été transformé: 1 500 visiteurs, 60 ESAT/EA franciliens exposants, des conférences, des stands de démonstration, des performances artistiques comme une trapéziste, une batucada, des caipirinha et aussi un peu de douceur

avec des fleuristes...et des crêpes distribuées au public.

Le vin en tête

1er et 2 décembre 2012 / 900 visiteurs

Salon des Vins de terroirs, vins bio, vins naturels, le Vin en tête a rassemblé des viticulteurs engagés aux côtés d'une viticulture respectueuse de la nature et parti pris d'une économie plus juste. Le public a pu acheter des vins de qualité à des prix « domaine ».

Wonder vintage

1er et 2 décembre 2012 / 4400 visiteurs

Wonder Vintage Market est un marché éphémère dont les exposants sont sélectionnés pour la qualité de leurs articles: meubles design, vêtements vintage (griffés ou non), accessoires, bijoux, lampes, téléphones et sacs à main, des années folles aux années 80. A cela s'ajoutent de nombreuses animations, un concours et la possibilité de consulter des ouvrages autour du vintage.

L'année 2012 a vu le lancement opérationnel du programme innovation du CENTQUATRE, articulé autour d'actions complémentaires :

- l'incubation d'entreprises innovantes
- l'accueil d'un laboratoire de recherche dans le champ de la création artistique et des nouveaux médias, le CITU
- l'installation d'un fablab, la Nouvelle Fabrique toutes deux structures partenaires
- l'expérimentation in-situ de dispositifs innovants
- l'accueil de manifestations d'envergure nationale et internationale sur la question de l'innovation

En 2012, le CENTQUATRE a accueilli 7 entreprises ou équipes-projet innovantes, dont deux pour la mise en œuvre de leur expérimentation.

Le programme innovation du CENTQUATRE a reçu en 2012 le soutien financier de la Région Ile-de-France (subvention de fonctionnement à hauteur de 60.000 €). Aussi, l'entreprise Steelcase, leader international du mobilier de bureaux, a apporté son soutien à l'incubateur par un apport en nature de mobilier de bureaux de grande qualité avec lequel l'incubateur a été équipé.

1. La politique d'incubation du CENTQUATRE

Le CENTQUATRE souhaite favoriser et promouvoir les rencontres entre la création artistique et l'entreprise. C'est pour cette raison qu'un incubateur a été créé afin d'accompagner le développement de jeunes entreprises innovantes qui s'appuient sur la création artistique pour en faire de nouveaux territoires d'expérimentation, de recherche et de développement d'applications.

Dans le cadre des missions économiques de l'établissement, l'incubateur poursuit un objectif de soutien au développement économique et à l'emploi dans le territoire classé « Politique de la Ville » au sein duquel s'ancre le CENTQUATRE.

L'incubateur a également l'ambition de contribuer à former de nouveaux profils d'entrepreneurs, issus d'univers variés et bien évidemment du secteur artistique, le cœur du projet du CENTQUATRE.

Les spécificités de la politique d'incubation au CENTQUATRE sont liées :

- à la thématique des projets accueillis : des projets innovants avec une dimension artistique
- à l'accent porté sur l'enjeu d'expérimentation des prototypes développés par les porteurs de projets, auprès des publics de l'établissement, dans toute leur diversité (familles, scolaires, professionnels)
- aux modalités de l'accompagnement : avec un double accompagnement pour les porteurs de projets assuré, d'une part par le CENTQUATRE sur les dimensions artistiques et l'expérimentation publique et d'autre part par son partenaire Agoranov, incubateur francilien public de recherche de renom, sur la structuration business (coaching collectif et individualisé, formations à l'entrepreneuriat) ; les deux partenaires – CENTQUATRE

et Agoranov – assurant une mise en contact des équipes incubées avec leurs carnets d'adresses professionnels et institutionnels du domaine de l'innovation, de la recherche et de la création

Les premières équipes en incubation au CENTQUATRE

C'est en février 2012 que le premier appel à projets de l'incubateur du CENTQUATRE a été lancé. Plus de 200 professionnels ont été contactés par le biais du site internet du CENTQUATRE, dans une newsletter spécifique envoyée à l'ensemble des contacts de l'établissement, puis relayé auprès des supports spécialisés (sites, newsletters, blogs, etc.) et des structures référentes en termes d'innovation.

Trente-trois dossiers ont été reçus et à la suite d'une phase d'instruction des candidatures menée en étroite concertation entre les équipes du CENTQUATRE et d'Agoranov, cinq projets ont été soumis à l'avis du comité de sélection de l'incubateur.

Constitué de dix membres, représentants du CENTQUATRE et d'Agoranov, des partenaires publics de l'incubateur (Direction des Affaires culturelles et Direction du développement économique, de l'emploi et de l'enseignement supérieur de la Ville de Paris, OSEO, Région Ile-de-France) ainsi que d'experts issus des mondes de l'entreprise (Cap Digital), de la recherche (laboratoire du CITU), de l'innovation (Fondation Internet Nouvelle Génération) et de la création (Ars Longa), le comité de sélection a retenu les trois projets suivants :

- Projet *Polypop !* de Gil Burban

Architecte de formation, Gil Burban est l'un des fondateurs du collectif Exyzt. Ayant découvert et étudié les propriétés exceptionnelles du mycélium (partie végétative des champignons), il travaille à la création d'une société qui commercialisera de nouveaux procédés et matériaux de construction exploitant cette matière naturelle.

- Projet *Phonotonic* porté par Nicolas Rasamimanana

Chercheur à l'IRCAM au sein de l'équipe Interactions Musicales Temps Réel pendant 10 ans, Nicolas Rasamimanana développe au sein de la société *Phonotonic* des objets musicaux augmentés, à partir de dispositifs de captation déployés sur des interfaces de la vie quotidienne (ballon, livre, etc.)

- Projet *UN STANDARD / UNSTANDARD* du collectif Labor/Dur

Situé à la croisée de l'architecture, du design et des arts plastiques, Labor/Dur est un collectif de quatre jeunes architectes qui entendent repenser l'utilisation de matériaux traditionnels selon des modalités innovantes. Leur premier objet de réflexion et de recherche est le parpaing pour lequel ils envisagent d'inventer de nouveaux usages et modes d'exploitation pour les architectes et designers.

En septembre 2012, les premières équipes ont pu s'installer afin d'être hébergées dans les espaces mis à disposition des entreprises (open space et espace adjacent au rez-de-chaussée du bâtiment dit « Incubateur » situé 5 rue Curial) et recevoir un accompagnement propice à l'émergence de leurs projets innovants.

En décembre 2012, la société *Phonotonic* a été la première société incubée au CENTQUATRE à recevoir une aide du fonds Paris Innovation Amorçage (PIA) abondé par la Ville de Paris et OSEO.

GALLERIA CONTINUA, structure invitée de l'incubateur du CENTQUATRE

Galerie d'art contemporain de premier plan installée en Italie, en Chine et en France et partenaire artistique majeur du CENTQUATRE, la Galleria continua a développé son activité de production artistique par la création d'une nouvelle entité juridique.

Dans le cadre de son incubateur, le CENTQUATRE a invité la nouvelle SARL issue des activités de la Galleria continua à s'installer sur le site, à proximité des autres porteurs de projets incubés et dans un environnement propice à l'effervescence artistique et économique.

L'intégration d'une telle structure dans l'incubateur constitue un facteur de forte émulation. Celle-ci étant particulièrement bénéfique pour les équipes situées plus en amont dans la phase de maturation de leurs projets.

L'installation de la Nouvelle Fabrique au CENTQUATRE

A la fois projet économique, social et artistique, la Nouvelle Fabrique s'est installée, à l'initiative du CENTQUATRE, dans la boutique éphémère.

La Nouvelle Fabrique est un lieu de production, de partage et de réflexion, un laboratoire sur les nouveaux modes de fabrication numérique. Grâce à un parc machines de prototypage rapide, elle permet à tous (artistes, designers, chercheurs, entrepreneurs, étudiants, grand public, etc.) de fabriquer et d'expérimenter tout en conjuguant enjeux de la micro industrie créative et dynamique de fabrique sociale à l'échelle du quartier.

Selon des modalités tarifaires distinctes, des ateliers sont proposés au public (familles, scolaires, etc.) chaque mercredi, samedi et dimanche. Les participants sont invités à fabriquer et/ou customiser sur le parc machines de la Nouvelle Fabrique et ce le temps d'une séance, un objet. Cette fructueuse collaboration est aussi celle des artistes et designers qui peuvent avoir accès au parc machines de la Nouvelle Fabrique dans le cadre de résidences.

Si la Nouvelle Fabrique développe une offre de services à l'attention des entreprises, elle est également une boutique où l'on peut acheter les objets fabriqués sur place.

Pendant le festival Futur en Seine accueilli au CENTQUATRE du 14 au 17 juin dernier, l'équipe de la Nouvelle fabrique a présenté au public le projet dans ses dimensions artistiques, économiques et sociales.

Ce fut l'occasion pour l'équipe d'exposer deux prototypes : *Métronome*, concept de véhicule alternatif, autonome énergétiquement et destiné aux voies ferrées non utilisées et *Corpus*, dispositif musical s'appuyant sur la mise en résonance des matériaux et structures d'un site architectural, activées par de basses fréquences.

Lors du festival Futur en Seine, le Maire de Paris, Bertrand Delanoë et l'Adjoint au Maire de Paris en charge de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur, Jean-Louis Missika ont participé à la visite inaugurale de la Nouvelle Fabrique.

2. Le partenariat avec le laboratoire du CITU-Paragraphe, les liens avec le monde de la recherche en art et technologies

En avril 2012 s'est tenu au CENTQUATRE le premier colloque international du Groupement d'Intérêt Scientifique H2H-Lab. Le GIS H2H-Lab fédère les structures suivantes : Alcatel Lucent Bell labs, Cap Digital, le CENTQUATRE, le CITU/Paragraphe, le Conservatoire national des arts et métiers, l'ENSAD, l'ENSCI Les Ateliers, l'INA, le Ministère de la Culture, l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, l'Université Paris Ouest, l'UTC, l'Université de Valenciennes dont est membre le CENTQUATRE.

Le GIS H2H-Lab a pour mission de rassembler des acteurs de la recherche dans le champ de l'innovation et de la création. Cette réunion de l'art et des nouvelles technologies favorise l'environnement propre à l'émergence de projets communs, de travail mutualisé et d'expérimentations. Il s'agissait de la première rencontre entre les acteurs de ce réseau. Celle-ci a permis de dresser un premier état des lieux des recherches menées par ces derniers dans le champ de la création artistique. Ce sont plus de 50 participants qui ont pu intervenir, échanger et ce notamment avec l'artiste Jeffrey Shaw lors de la conférence inaugurale.

L'équipe du CITU-Paragraphe animée par Safwan Chendeb et son espace immersif, le « SAS », se sont installés au CENTQUATRE en septembre dans un atelier mis à leur disposition.

Aujourd'hui, à Paris, Le « SAS » est la seule salle de réalité virtuelle et augmentée accessible aux artistes et au grand public dans Paris. Programme commun aux laboratoires LETA et Paragraphe des Universités Paris 1 et Paris 8, le CITU est dédié à la recherche dans le domaine de la création transdisciplinaire et des médias émergents.

Le partenariat mis en place entre le CITU et le CENTQUATRE a pour enjeu de développer des collaborations et projets dans le champ artistique (production d'œuvres avec accompagnement financier et en expertise du CITU ; organisation d'événements dans le domaine de la recherche en art) et économique (conseil et coaching du CITU auprès des équipes de l'incubateur).

3. La politique d'expérimentation in-situ

En 2012, le CENTQUATRE a poursuivi la politique d'expérimentation in-situ de dispositifs innovants engagée en 2011. L'expérimentation en situation réelle est en effet une étape clé dans la maturation de projets innovants, en ce sens qu'elle permet au porteur d'avoir un retour d'expérience utilisateur lui permettant d'affiner son prototype, et ce en amont de la phase de commercialisation. La confrontation des publics avec des objets ou situations innovantes portant une dimension artistique, s'inscrit pleinement dans les missions et activités du CENTQUATRE.

A ce titre, au cours de l'été 2012, le CENTQUATRE a accueilli le **Mobilot** de l'agence COMCECI, «terrasse mobile» constituée d'une structure métallique démontable, qui s'installe sur la voirie et prend les dimensions d'une place de stationnement et à l'automne le **luminaire SWAN** développé par Magnalucis, système d'éclairage innovant pour le contexte muséographique.

Toujours dans le cadre de la politique d'expérimentation in situ, des manifestations d'envergure sur la question de l'innovation, en partenariat avec des acteurs majeurs de l'écosystème, ont été organisées parmi lesquelles :

- 2 et 3 avril 2012: colloque international du Groupement d'Intérêt Scientifique H2H-Lab, dont est membre le CENTQUATRE. Environ 50 participants.

- Du 14 au 17 juin s'est tenu au CENTQUATRE, pour la deuxième année consécutive, le festival **Futur en Seine**, avec son village des innovations, au sein duquel l'archipel avec 80 prototypes et projets innovants nationaux et internationaux et un large programme de conférences, ateliers. Plus de 10 000 visiteurs s'y sont retrouvés, venus d'Ile-de-France mais également des régions et de l'étranger. L'événement a reçu une forte couverture médiatique. En partenariat avec **Futur en Seine**, le CENTQUATRE a organisé une programmation valorisant les liens entre création artistique et innovation: première étape d'ouverture de la **Nouvelle Fabrique** aux publics, professionnels, institutionnels et élus; parcours dans les ateliers d'artistes ayant des pratiques technologiques; «Carrefour des Possibles» spécial **Création & Innovation** avec la **FRING**

- 16 juin (**Futur en Seine**), 3 juillet et 15 novembre: accueil de l'expédition **ReFaire** de la **FRING** au **CENTQUATRE**, consacrée au **Do-it-yourself** (et notamment au mouvement des **fablabs**): une trentaine de participants à chaque fois

- En Octobre 2012: participation du **CENTQUATRE** à l'opération **Demain Dans Ma Vie**, premières journées portes ouvertes des incubateurs parisiens organisées par la Ville de Paris. Une visite déambulatoire permettait aux visiteurs de découvrir trois espaces innovants du **CENTQUATRE** et leurs occupants: l'incubateur, mais aussi le **fablab** «**Nouvelle Fabrique**», et le **SAS**, salle de réalité virtuelle et augmentée du laboratoire **CITU-Paragraphe** de l'Université Paris 8. Cette visite était emmenée par une comédienne, sur le modèle des «**Visites Déguidées**» de **Bertrand Bossard** -visites amusantes et inattendues du **CENTQUATRE-**, afin de faire le lien entre les espaces et avec le **CENTQUATRE** et sa philosophie. Les équipes de l'incubateur, de la **Nouvelle Fabrique** et du **CITU** ont pu rencontrer 130 visiteurs, grand public, scolaires, professionnels, universitaires...

- Septembre et décembre 2012: accueil des **Matinées de l'Innovation** de la **Fondation Orange**, partenaire du **CENTQUATRE**

- Octobre 2012: **Rencontres Culture Numérique**, organisées par le Ministère de la Culture au **CENTQUATRE** sur la thématique «**Médiation et Numérique dans les équipements culturels**». Une présentation de la politique d'innovation du **CENTQUATRE** a été faite. 450 participants.

- Novembre 2012: colloque international **Computer Art Congress 3** au **CENTQUATRE**, organisé par le **CITU-Paragraphe**, sur la thématique du **Post-digital Art**. Colloque international faisant l'état des lieux de la recherche au croisement entre art, sciences et technologies, il était accompagné d'une exposition de 15 œuvres et d'un programme de 4 performances. Cette programmation a rassemblé une trentaine de contributeurs venus de 22 pays, environ 230 participants et/ou visiteurs de l'exposition attachée. Il a été suivi d'une publication des actes du colloque.

- Décembre 2012: participation de deux équipes incubées, **Polypop !** et **Labor/Dur** à la première **Bourse de l'Innovation** organisée par la Ville de Paris au **Palais Brongniart**, dans le cadre des **Grands Prix de l'Innovation** de la Ville de Paris. Parmi 42 équipes, **Polypop !** est arrivée quatrième

ÊTRE UN LIEU À VIVRE

Les six commerces installés au **CENTQUATRE** ont pour objectif de répondre au mieux aux besoins des publics, tant au quotidien, que sur les événements de la programmation artistique et économique. Les commerces qui possèdent chacun leur identité propre, ont également poursuivi leur politique de programmation propre: séances de dédicaces, rencontres littéraires à la librairie ou encore soirées gastronomiques aux **Grandes Tables** mais aussi événements et vernissages au **Café caché**.

1. Des services permanents

Les grandes tables

Depuis leur création au sein de la friche marseillaise **La Belle de Mai**, les **Grandes Tables** ont la même ambition: découvrir de nouveaux territoires culinaires, ouverts à l'innovation, sensibles aux produits et attentifs aux coûts. Au **CENTQUATRE**, le chef étoilé **Fabrice Biasiolo** renouvelle l'expérience d'une cuisine «**du quotidien et de l'extraordinaire**», en puisant son inspiration dans les cuisines de rue du monde entier et les produits de saison. Inventive et généreuse, la carte se veut également abordable et éthique. Développement durable, agriculture raisonnée, produits biologiques et biodynamie sont en effet les maîtres mots qui unissent le restaurant et ses fournisseurs.

Le café caché

Entre café du coin et rendez-vous des artistes, le **Café caché** se veut avant tout un espace de convivialité et d'évasion. Dans un décor contemporain aux inspirations 1950's imaginé par le designer **Sebastien Wierinck** (ex-résident du **CENTQUATRE**), **Claudio Episcopo** et son équipe vous proposent une sélection de boissons originales et de créations culinaires salées et sucrées. Une carte bien fournie qui satisfera vos petites fringales à tout moment de la journée, confortablement installée en salle ou dans la spacieuse cour pavée, couverte et chauffée en hiver.

Le Merle Moqueur

Située dans la **Halle Curial**, proche de l'entrée située 5 rue **Curial**, la librairie offre environ 20 000 références sur 250 mètres carrés, visibles dès la galerie à travers ses hautes vitrines. Imaginée comme un lieu ouvert, propice à la découverte, riche par sa diversité, elle a l'ambition de nourrir comme un lieu ouvert, propice à la découverte, riche par sa diversité, la curiosité du flâneur comme du spécialiste, du lecteur de romans comme de l'amateur d'art. Ainsi on peut y trouver des livres de photographie comme des bandes dessinées, des ouvrages de philosophie comme des guides de voyage et des recueils de poésie, des disques comme des films. Elle se fait aussi, tout naturellement, l'écho des propositions artistiques et de l'actualité du **CENTQUATRE** et suit particulièrement les tendances de l'art actuel. Les enfants, quant à eux, peuvent trouver livres et jouets dans un espace agréable et lumineux conçu pour eux et leurs parents. Une équipe de libraires est là pour vous renseigner, vous conseiller et vous faire partager ses plaisirs de lecture et ses coups de cœur.

2. Le CENTQUATRE en mutation, les services temporaires

L'appartement Emmaüs

L'ouverture en septembre du nouveau bric-à-brac d'**Emmaüs** dans l'ancien marché **Riquet** réhabilité, loin de créer une concurrence avec la boutique-Appartement au **CENTQUATRE**, a au contraire généré un flux de clientèle complémentaire circulant entre les deux points de vente.

La Nouvelle Fabrique

A partir de juin, à l'invitation du **CENTQUATRE**, la boutique éphémère de la nef **Curial** a vu s'installer l'équipe de la **Nouvelle Fabrique** qui a pris le relais d'**Ethos**, marque de vêtements éthiques. Lieu de fabrication doté d'un parc de machines à commande numérique, espace proposant des ateliers d'initiation à la fabrication pour le grand public et de formation pour les professionnels, la **Nouvelle Fabrique** est aussi une boutique dans laquelle peuvent être achetés des objets de design fabriqués sur place.

L'Arnaqueur

L'**Arnaqueur** vous propose livres anciens et de collection dans les domaines du cinéma, spectacle, beaux-arts, photographie, graphisme, livres d'enfants, littérature, policier. En complément, une sélection d'affiches de cinéma, de photos originales et de disques vinyles. Plus de 20 000 volumes en réserve, chinés au cours de vingt-et-un ans d'exercice du métier de bouquiniste.

3. Le CENTQUATRE en mouvement, des services mobiles

Le marché bio

Le marché bio du **CENTQUATRE** continue d'être un des rendez-vous incontournables du samedi pour un public de proximité, fidélisé par son offre diversifiée, de qualité et proposée à un tarif compétitif. Un nouveau commerçant, le **Planteur des Villes**, y a pris place, entre mars et août, avec une proposition originale de compositions potagères de saison «**prêt à planter**» pour balcon et jardin de ville, pour tous les amateurs débutants ou confirmés.

Le camion à pizza

Margarita, napolitaine, orientale, végétarienne... Les ingrédients tournoient, colorent pour le plaisir des yeux et des papilles les succulentes pizzas du camion à pizzas stationné dans la **halle Aubervilliers** ! Le chef propose un large choix de pizzas cuites dans son four à bois ainsi que pour les plus gourmands des gaufres et des confiseries.

L'accueil du public, individuel et collectif

Le CENTQUATRE accueille de nombreux groupes d'horizons différents: écoles, association, centres sociaux, centres de loisirs, universités...

L'équipe des relations avec les publics s'attache à développer une relation privilégiée avec les responsables des groupes et les publics en allant à leur rencontre. Le CENTQUATRE veille à l'accueil de tous, à la rencontre de tous les publics, reflet d'une réalité sociale et territoriale.

En 2012, la présence dans les salles des publics accompagnés par une association ou un centre social est en nette croissance, fruit du dialogue engagé avec les associations et les partenaires locaux.

Ainsi, de nombreux groupes souhaitent en plus d'une visite passer du temps sur le site, faisant du CENTQUATRE, une véritable interface d'espace-temps public. Il ne s'agit plus seulement de venir visiter une exposition mais bel et bien d'y passer du temps: pique-niquer, aller au Labyrinthe, regarder les pratiques spontanées, faire un tour dans les commerces. La dimension « lieu de vie » du CENTQUATRE est de plus en plus perceptible, les usages, la fréquentation des publics au quotidien le démontrent.

ÊTRE VISIBLE : DIALOGUER AVEC LE PUBLIC

1. La politique d'accueil : plus d'informations et de médiation

Une politique d'accueil tournée vers le public

Mieux orienter et informer le public, rendre compte des propositions artistiques du projet CENTQUATRE relèvent de prérogatives indispensables à une politique d'accueil tournée vers le public.

Une signalétique et un affichage plus réguliers, plus précis sur des supports variables ont été mis en place. Au quotidien ce sont des centaines de programmes et de flyers qui sont diffusés. Il s'agit de mettre en place des repères visuels à destination du public, éléments nécessaires à l'instauration d'un véritable travail de médiation et d'informations.

La médiation directe auprès des publics a été développée afin d'accompagner au mieux les pratiques du public.

A cet égard, des modalités d'accueil spécifiques (accueil de seuil, soirées, exposition...) ont été travaillées en équipe afin d'apporter un plus grand confort d'accès pour les publics.

A titre d'exemple lors de l'exposition Par Nature, une formation spécifique a été organisée pour développer au sein de l'équipe un socle commun de connaissances à même de favoriser les échanges avec le public lors des visites de l'exposition.

L'émergence de la zone d'accueil Curial

En 2012, l'entrée Curial devient le point d'ancrage de l'accueil du public à l'origine d'un véritable parcours de déambulation. Ainsi, un flux partant de Curial vers Aubervilliers détermine désormais l'essentiel de ce parcours visiteurs. L'ensemble de notre communication a été pensé et orienté de cette manière.

La loge Curial a également été aménagée afin de permettre de mieux accueillir les professionnels et partenaires se présentant au CENTQUATRE en dehors des heures d'ouverture. Aux heures d'ouverture (du mardi au vendredi, de 12h à 19h et le week-end de 11h à 19h), la billetterie en Nef Curial est le principal point d'accueil et d'information. Après 19h, le temps venu des spectacles, un accès spécifique a été mis en place, géré par l'équipe d'accueil, afin de mieux accueillir et orienter le public vers les salles de spectacles.

2. Une communication étoffée en 2012 : ampleur et proximité

L'identité visuelle choisie en 2011 incarne sensiblement la dynamique entreprise par le CENTQUATRE: lieu ouvert et populaire ayant une programmation exigeante et diversifiée.

Les efforts ont été concentrés cette année afin d'intensifier la visibilité et la compréhension du projet du CENTQUATRE avec notamment :

- Le lancement de l'abonnement pour la saison 12/13 ;
- Une communication 360° qui s'affirme sur tous les champs de disciplines ;
- L'année 1 de la mise en place de la nouvelle identité visuelle et du nouveau site internet, avec une refonte des supports print pour accompagner l'abonnement ;
- La mise en place d'un nouvel affichage percutant de la programmation artistique dans l'établissement ;
- L'essor permanent du marketing viral avec un développement quantitatif et qualitatif et une communication sur les réseaux sociaux et les blogs.

Le web comme plateforme de lancement de l'abonnement de la saison 2012/2013

Afin de promouvoir les 74 propositions initiales de sa formule d'abonnement, le CENTQUATRE a misé sur son nouveau site Internet attractif et vivant.

En date du mercredi 6 juin 2012, les temps forts de la saison 2012-2013 sont donc révélés au public par le biais exclusif de la page :

www.104.fr/abonnement.html

Si les spectacles ont été présentés par ordre chronologique, un tri par discipline et par nom d'artiste a également été proposé afin de faciliter la navigation dans le détail de l'offre.

La page est interfacée avec un formulaire hébergé par la plateforme de billetterie en ligne digitick.com, qui permet à l'Internaute de finaliser sa commande.

En septembre, les pages dédiées aux événements ont été dévoilées, parallèlement à la parution d'une brochure de saison papier. Cette démarche a permis de créer des repères utiles, précis et attractifs pour le public.

Ainsi, le jour du lancement de l'abonnement, www.104.fr enregistre un trafic trois fois supérieur à sa moyenne journalière habituelle.

Ce résultat est la marque d'un dispositif de communication complet. Il s'agit d'un véritable tournant du contenu proposé aux internautes qui permet en un clic de faire l'expérience esthétique du CENTQUATRE et de sa programmation!

Le relais des supports print : création et refonte

Une nouvelle formule du programme trimestriel sous la forme d'un poster/dépliant qui reste dans la continuité du format plié du précédent a été proposée. Au-delà de l'information délivrée, le programme devient un véritable objet de collection ! Il complète utilement, tous les trimestres, la programmation de

l'aperçu de saison.

Les événements y sont toujours classés par discipline et une partie substantielle est consacrée à la pratique du CENTQUATRE au quotidien. Le poster au verso offre un visuel fort de l'un des événements emblématique du trimestre.

Ce nouveau support lié à la mise en place d'un abonnement, donne pour la première fois le détail des temps forts de la programmation de la saison à venir par discipline, ainsi que toutes les dimensions du CENTQUATRE (les actions culturelles et territoriales, le développement économique et l'innovation, les productions déléguées, les commerces etc.). Cette brochure présente également le nouvel abonnement du CENTQUATRE et devient un outil de référence pour le public et les futurs abonnés.

Enfin, le nouveau support « Nouvelle saison 12/13 – abonnement » sous la forme d'une carte A5 a largement été diffusé largement auprès des publics et durant le festival d'Avignon.

Le relais de l'abonnement auprès des cibles de nos partenaires media

Nos partenaires media de saison se sont mobilisés pour relayer le lancement de l'abonnement et de la nouvelle saison : Télérama, A Nous Paris, Mouvement, le Parisien et Paris-art.com

Création d'un film de saison promotionnel

Pour la 1ère fois, le CENTQUATRE s'est doté d'un film de saison pour la promotion de ses propositions artistiques. Il a été diffusé pour le lancement de saison et sur les écrans dynamiques tout au long de l'année, mais aussi sur le site internet et sur les écrans du Théâtre du Rond-Point dans le cadre d'un partenariat annuel.

Les réseaux sociaux au quotidien

Plus globalement, les efforts de l'équipe web se sont portés en 2012 sur les réseaux sociaux les plus prescripteurs (facebook, twitter, youtube). L'utilisation d'Hoodsuite, un outil de veille et d'administration performant, permet une gestion réactive et rationalisée des différents profils.

La page Myspace a été archivée, tandis que des comptes ont été ouverts sur instagram et pinterest (images), scoop.it (agrégateur de flux rss), tumblr (blog image).

Une veille continue sur les outils de géolocalisation foursquare et google map. Les QR codes font leur apparition sur les documents papier.

Une rationalisation des supports print/web : le soutien croissant du marketing viral

Avec la densification et la diversification des propositions artistiques, la pérennisation de lignes de programmation régulières (Nuit 104, les Bals Pop', C'le Chantier, les visites déguidées etc.), les supports print de communication ciblés se rationalisés et ont trouvé une complémentarité avec les outils web : flyers thématiques ou dédiés, affiches A1, A2 et A3, programmes de salles, programmes thématiques théâtre, famille, danse/cirque, cartons d'invitations, cartes postales etc.

Des documents pour les espaces spécialisés du CENTQUATRE ont été mis à jour avec la nouvelle charte graphique : La Maison des Petits (cartes postales, flyers, fiches de présentation) et le CINQ (carte d'abonnement, plaquette de présentation)

Les documents à destination du jeune public et des familles se sont développés notamment le programme « famille » trimestriel qui connaît un fort succès, grâce à une formule ludique à colorier.

Des partenaires medias privilégiés et diversifiés qui se sont engagés sur toute la saison 2012

- Un panel de partenaires media de saison (print, web) : généraliste, quotidien, hebdomadaire culturel et spécialisé : Télérama / Le Parisien / A Nous Paris / Paris-art.com ; qui s'élargit avec l'arrivée de Mouvement, bimestriel spécialisé sur les arts vivants ;
- Une palette de partenaires media spécifiques (notamment pour la musique et les arts visuels) qui se consolide avec la nouvelle saison sur tous les supports (web, print, blogs etc.) : Beaux Arts magazine, le Journal des Arts, le quotidien de l'Art, Mondomix, Libération, Vibrations, Nova, Les Inrockuptibles, Paris Mômes, Blogothèque, 90bpm etc.

Un nouveau format de campagne d'affichage pour l'abonnement relayé par celles du réseau DECAUX/MUPI de la ville de Paris :

Première campagne d'affichage d'envergure dédiée à la saison 12/13 et à l'abonnement, dans le métro : 13 couloirs massifs dans des stations stratégiques (Nation, châtelet, opéra, république, Jaurès, Stalingrad etc.) du 5 au 19 septembre. Le concept original de cette campagne a été de scinder chaque panneau d'affichage en deux pour démultiplier la surface d'affichage et ainsi communiquer pour chacune des disciplines sur les propositions artistiques associées et sur la grande exposition de rentrée « Par Nature ».

Un partenaire d'affichage pérenne : la RATP a poursuivi son soutien au CENTQUATRE en 2012 à travers plusieurs opérations d'affichage sur les quais de métros dans tout Paris intra-muros (62x100, 600 affiches pendant 1 semaine) pour les manifestations « A voir et à manger » et « Par Nature ».

Développement d'un nouvel affichage de la programmation artistique dans le CENTQUATRE

En plus de la signalétique façade (affichage / bâches sur les deux façades, totems sur les trottoirs), un dispositif signalétique événementielle composé d'affiches dans le site et des écrans à contenu dynamiques a été déployé :

- sur les murs des salles 200 et 400 dans la nef Curial, la programmation à venir est annoncée avec des affiches de format A1 ou MUPPI pour chacune des propositions artistiques ;
- l'habillage de la nouvelle billetterie mobile à l'entrée curial a donné lieu à une installation de vitrines de différents formats qui apporte une visibilité directe sur la programmation du CENTQUATRE.

L'actualisation régulière de ce système d'affichage donne à voir l'éclectisme et la richesse du CENTQUATRE.

Une communication à échelle locale :

Le CENTQUATRE multiplie les efforts de communication à destination des résidents des arrondissements voisins. Ce sont des affichages de proximité, du street marketing pour des événements spécifiques (Nuit 104, concerts, festivals) dans les commerces, dans le réseau associatif, dans les établissements partenaires, dans des lieux relais, qui permettent l'enracinement territorial du site.

Pour certains temps forts de l'année 2012, des invitations, des offres tarifaires et des priorités de réservations ont été proposés aux voisins du CENTQUATRE.

En outre, des opérations de tractage ont permis de rendre visible le site et de maintenir un dialogue avec les publics et réseaux associatifs de proximité.

Enfin, une collaboration régulière avec les mairies d'arrondissements proches (19e, 18e etc.) en vue d'opérations spécifiques a permis de consolider la visibilité et les échanges avec les publics.

Une presse unanime sur la qualité de la programmation

Quelques exemples de propositions artistiques fortement relayées dans les media

A Voir & A Manger, 8 propositions artistiques, festival 1ère édition, mars 2012 : **35 retombées**, dont 5 quotidiens et 13 hebdo

Par nature, exposition (sept > décembre 2012) : **44 retombées** avec une majorité de mensuels qui s'adressent à un grand public 4 quotidiens / 6 hebdo / 11 mensuels / 8 trimestriel / 4 TV / 2 radio et 8 sites internet importants

Temps d'Images, festival oct. 2012 **8 retombées**, dont 2 quotidiens / 1 hebdo / 3 mensuels / 2 TV (ARTE, Tracks et Journal)

Tempête sous un crâne, théâtre, mai 2012 : **12 retombées**, dont 3 quotidiens et 5 hebdo

De nos jours / Mosjoukine : **36 retombées**, dont 7 quotidiens / 11 hebdo / 3 radios / 1 TV

Musée des Cœurs Brisés, exposition, déc. 2012 **11 quotidiens** / 9 hebdo / 2 mensuels / 1 trimestriel / 7 TV / 4 radio et 6 sites internet importants

C'MAGIC, festival / 2 spectacles (déc. 2012) : **10 retombées significatives**, majorité d'hebdo

Winter Family, artistes associés, concert, avril 2012 : **1 article important dans Libération** + 2 hebdo

3. Une billetterie repensée

Afin d'étoffer les offres à destination du public et fidéliser le public, le CENTQUATRE propose :

Une nouvelle offre pour les spectateurs : abonnement

L'abonnement permet de découvrir et réserver les spectacles à l'avance – obtenir des avantages en échange de sa fidélité et de son engagement auprès du CENTQUATRE.

L'abonnement se veut : libre, accessible financièrement et soutien à la création.

L'abonnement -effectif depuis le 6 juin 2012- permet de choisir à l'avance 3 à 74 spectacles de la saison 2012-2013 et de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, il peut être complété tout au long de la saison (la visite des expositions demeure, quand à elle, non incluse à la politique d'abonnement).

Son prix varie selon les prix des spectacles choisis : prix minimum : 12 €.

La vente s'est prolongée durant toute la saison 2012-13, avec deux pics de demandes, en juin et en septembre.

L'abonnement CENTQUATRE a rencontré l'engouement du public notamment pour sa simplicité.

Le Pass 104

Complémentaire de l'abonnement, le Pass 104 permet un accès facilité pour un public ne souhaitant pas s'engager à l'avance. Il permet de choisir ses spectacles au fur et à mesure de la saison et de bénéficier d'un certain nombre d'avantages.

En 2012, l'adhésion Pass 104 est proposée à deux tarifs : tarif plein de 25 € et au tarif réduit de 15 €.

Concomitamment, a été mise en place une relation « privilégiée » pour tous les abonnés et adhérents avec l'envoi d'une newsletter mensuelle, spécifique pour les abonnés et adhérents et leur proposant un certain nombre d'avantages.

L'abonnement et la transformation du Pass Voisin en Pass 104 ont permis de fidéliser un public particulièrement attaché au CENTQUATRE et à sa programmation.

Nombreux sont ceux qui ont fréquenté les propositions artistiques selon diverses modalités (achats de dernière minute, spectateurs venant des billetteries des théâtres partenaires de la saison, achats en ligne, achats collectivités, groupes relations avec les publics, etc.).

abonnez-vous

ici nous êtes

Naissance d'un nouveau point de billetterie et d'informations :

Visible, accessible et complet :

Auparavant situé à droite en haut des escaliers de la cour Curial, le point de billetterie et d'information a été installé à l'entrée de la Nef, juste après l'entrée du 5, rue Curial. Il est composé d'une structure mobile accueillant deux postes de ventes et de trois cimaises (deux latérales, une centrale) d'information multimédia.

En octobre, l'expérience satisfaisante de quatre mois de billetterie mobile, avec une structure conçue sur mesure, a conduit à la création d'un nouveau point de billetterie et d'information.

Le CENTQUATRE a fait appel à l'artiste et scénographe Edouard Sautai pour concevoir un espace de travail combinant mobilité et sécurité.

Inspirée par *Melancholia* de Dürer, la billetterie a une forme géométrique trapézoïdale et tronquée. La couleur de la structure, un gris intense, reprend les codes du bâtiment et contraste avec un habitacle confortable et chaleureux en bois clair. De nombreuses niches permettent de stocker le matériel et les documents de communication utilisés en fonction de l'actualité.

Un nouvel outil de vente : Le Logiciel DIGITICK

Le service billetterie du CENTQUATRE s'est doté d'un nouvel outil de vente moderne et tourné vers le digital. Digitick billetterie a permis de mettre en vente la totalité de la programmation en ligne dans des délais courts et avec une grande facilité d'utilisation pour le public.

Le pourcentage de billets vendus en ligne a bondi de 6 % (moyenne de janvier à mai) à 32% (moyenne de juin à décembre) du nombre total de billets vendus.

Les partenaires de la billetterie

Une vingtaine de partenaires privilégiés relaie l'offre de programmation du CENTQUATRE et bénéficie de conditions de réservations avantageuses pour leur public :

- Services culturels d'établissements de l'enseignement supérieur des académies de Paris, Versailles et Créteil,
- Les Kiosques Jeunes,
- Associations d'élèves de l'ESSEC,
- Associations d'élèves de l'Université Paris-Dauphine,
- Associations d'élèves de l'ENS Ulm,
- Le service culturel de la Ville d'Aubervilliers.

ÊTRE OUVERT : LE POTENTIEL CRÉATIF DU PUBLIC

2. La pratique amateur

La prise en compte et l'accompagnement des pratiques artistiques amateurs se sont faits à travers différents schémas : accueil, accompagnement, information, parcours de découverte culturelle.

La part belle réservée par le CENTQUATRE aux pratiques amateurs se traduit par une mise à dispositions d'espaces dédiés que sont :

- Tous les espaces publics laissés disponibles pour les pratiques spontanées,
  - Le Cinq pour les pratiques organisées et en lien avec les acteurs du territoire,
  - D'autres espaces du CENTQUATRE pour les pratiques artistiques développées dans le cadre de projets spécifiques en lien avec des acteurs du territoire (Associatifs, éducatifs, sociaux, ...).
- Le développement de l'action territoriale est porté par l'équipe des relations avec les publics, en lien avec le Cinq pour ce qui est de la pratique artistique en amateur

L'accompagnement des pratiques artistiques amateurs par les équipes artistiques associées ou en résidence au CENTQUATRE a permis de développer une relation sensible et enrichissante, apportant des outils supplémentaires aux amateurs, et réciproquement aux équipes en résidence ou associées, notamment pour les groupes accueillis au Cinq.

- Stages Feldenkrais et BMC (organisés avec l'association AIME, en résidence au CENTQUATRE avec la chorégraphe Julie Nioche) : mise en place de stages de pratique somatique ouvert à tous les usagers du Cinq. Ces temps de stages ont permis à chacun de découvrir ou approfondir cette pratique corporelle. Cette approche éducative favorise une meilleure exploitation du potentiel corporel.

- Accueil d'Hayoun Kwon, artiste vidéaste, en résidence et associée au CENTQUATRE, la présence dans les locaux du Cinq d'Hayoun Kwon a permis de nourrir des échanges au quotidien avec certains publics fréquentant le Cinq.

- Atelier vidéo association Les semeurs, en appel à projets au CINQ avec Hayoun Kwon. Hayoun Kwon a accompagné d'octobre à décembre le projet de pratiques théâtrales développé par l'association au Cinq. Ce projet a été mené en collaboration avec la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs et a abouti à la réalisation de plusieurs courts métrages.

Le lien d'accompagnement des pratiques artistiques amateurs a également été animé par des parcours de découverte culturelle pour tous les groupes avec lesquels le CENTQUATRE a développé une démarche de projet. Par ailleurs, pour certains des groupes accueillis au Cinq, un parcours de spectateur

1. Les pratiques spontanées

La variété des pratiques spontanées est incontestablement l'un des meilleurs symptômes de la vitalité du CENTQUATRE !

L'espace public est approprié par les publics, les usages et pratiques fourmillent, le CENTQUATRE vit. Souvent, ces propositions qui flirtent avec le professionnalisme des artistes résidents font spectacle. Des expressions multiples fleurissent sur le site : Hip-Hop, Krump, Voguing, mais aussi Free style ballers, Free rollers, Acrobates, Jongleurs, sans oublier les répétitions de théâtre, de danse...

Tous les espaces disponibles sont investis. La Nef, le Jardin, les terrasses bruissent de l'après-midi jusqu'au soir. Lorsque la programmation occupe ces espaces, des ateliers sont mis à disposition par le CENTQUATRE afin de permettre à ces pratiques de se poursuivre dans les meilleures conditions.

Le CENTQUATRE avait à cœur d'accueillir de nombreuses pratiques spontanées bien que celles-ci appellent une attention et un cadre particulier. En effet, l'évolution de ces pratiques dans le CENTQUATRE (genres, comportements...) implique de veiller à maintenir un dialogue adapté avec le public.

Les agents d'accueil sont en contact permanents avec ces artistes. Ils entretiennent avec eux un dialogue régulier en veillant à leur bonne information et au respect des règles du « vivre ensemble ».

L'objectif d'intégration des créations spontanées ne consiste pas à mettre à disposition de ce public quelques mètres carrés avec en contrepartie une liste de contraintes.

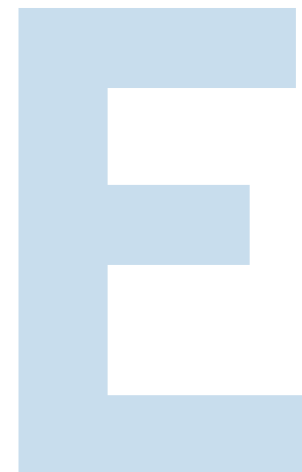
En effet, le CENTQUATRE s'évertue à dépasser la logique d'interdiction pour celle de la légitimation de ces pratiques artistiques.

A cet égard, l'organisation du Forum des dynamiques culturelles a permis de poser un cadre de travail à même d'ouvrir des pistes de réflexions pertinentes sur les relations d'accueil.

Le contexte

Certes, il s'agit principalement de pratiques artistiques empreintes des « cultures urbaines », néanmoins, les pratiques spontanées ne peuvent être réduites aux seules « cultures urbaines » puisque d'autres pratiques telles que le cirque, le théâtre, la danse sont représentées.

Cette diversité oscille entre calme et agitation (notamment en termes de son), reflet des différentes fonctions, usages et expressions du CENTQUATRE.

a été mis en place. Le dispositif « Pass 104 Groupe », adhésion accompagnant la prise de la Carte Cinq pour l'accès aux espaces du Cinq, a permis de répondre concrètement aux attentes de ces sorties groupes. En effet, la découverte de la programmation artistique constitue un des leviers majeurs de l'action en direction des amateurs.

3. Les enfants : famille, école, association

La force du projet tient au fait que les familles identifient aujourd'hui le CENTQUATRE comme un lieu public, à vivre, majestueux, ouvert à tous, d'accès libre et gratuit.

Pour beaucoup, le CENTQUATRE est devenu un lieu de flânerie et de découverte artistique où les visiteurs peuvent passer de longues heures. Les familles se sentent accueillies, à l'abri, protégées, davantage que dans la rue, et libres de leurs mouvements. De surcroît, chaque jour, elles peuvent y vivre des expériences inédites et profiter du divertissement des pratiques artistiques spontanées, des spectacles et performances artistiques, des expositions, des répétitions publiques...allant ainsi de surprise en surprise, ce qui n'est pas sans solliciter leur propre créativité.

Au cœur du CENTQUATRE, la Maison des Petits est une des portes d'entrée dans le CENTQUATRE pour les familles. Nous nous réjouissons d'accueillir plus de 26 000 personnes, parents et enfants confondus, soit une fréquentation mensuelle d'un peu plus de 2000 personnes.

L'équipe se rend disponible pour les familles, et veille à susciter l'envie de découvrir la programmation éclectique (musique, danse, théâtre, installation, événement). A ce titre, un programme dédié à la famille rend compte des événements, activités plus précisément destinés aux attentes de la famille, de l'enfance et de la petite enfance.

C'est la somme de ces détails et attentions, la prise en compte des différents publics, des petits signes spécifiques, qui simplifient l'accès à un établissement artistique comme le CENTQUATRE, sans parfois avoir d'autre projet que de signifier aux familles qu'elles sont les bienvenues. Le CENTQUATRE se mue en un lieu de vie à dimension humaine, où l'artistique règne en maître au cœur de la ville.

Dès lors, il était primordial que le lien avec les pratiques spontanées soit développé tout au long de l'année en veillant à favoriser l'accueil au sein du Cinq. Ce lien a été suivi tout particulièrement par l'équipe des Relations avec les publics. Réciproquement, tout au long de l'année, certains groupes ont été amenés à présenter leurs pratiques au cœur des espaces ouverts du CENTQUATRE, soit pour des temps de répétitions, soit pour des temps de présentation.

La relation privilégiée qu'entretient le CENTQUATRE avec les familles permet de créer des rencontres souriantes et généreuses dont les témoignages rendent compte :

- Merci d'avoir prévu cet espace dans ce merveilleux centre artistique qu'est le 104 !
- Une vraie bouffée d'O2 pour les petits !
- Belle plage de liberté laissée aux enfants !
- Une grande bouffée de vie en ce mardi après-midi !
- Un très beau lieu d'accueil, d'écoute et de partage !
- Première visite, super accueil et lieu génial pour démarrer la socialisation !
- Toujours beaucoup d'écoute, d'attention et de disponibilité !
- Bel endroit, chouette équipe, i'll be back !
- Lieu rare à Paris. Notre enfant adore et nous sommes contents de la regarder jouer et de pouvoir jouer avec elle. Espérons que ce genre d'endroit fleurisse ! Particulièrement pour les femmes qui restent à la maison !
- Bel espace intelligemment désigné !
- Magnifique endroit où les enfants peuvent rêver !
- La Maison des Petits est un endroit merveilleux, étonnant, où les enfants peuvent s'exprimer librement et créer en liberté. Il est rare de trouver à Paris des lieux aussi accessibles aux bébés, et c'est une vraie respiration que vous nous offrez. Merci !

ÊTRE PARTENAIRES : LES ENTREPRISES SOUTIEN DU CENTQUATRE

1. Un projet à soutenir : la politique de mécénat du CENTQUATRE

En 2012, la politique de mécénat a connu un développement significatif. A l'issue d'un travail de prospection mené tout au long de l'année auprès de profils variés d'entreprises (grands comptes, entreprises du quartier), le CENTQUATRE a vu le nombre de ses partenaires et mécènes augmenter, passant à 14 en 2012.

Le montant des apports financiers des mécènes et partenaires au CENTQUATRE a augmenté de 54 % (hors reliquat du fonds de dotation en 2011).

Les nouveaux partenaires et mécènes du CENTQUATRE en 2012 sont les entreprises suivantes :

- Orange (sponsoring en nature consistant en l'équipement wifi de l'ensemble du site)
- Nicolas Caviste (mécénat financier)
- La fondation Orange (sponsoring financier)
- ICF Habitat La Sablière (mécénat financier)
- La Compagnie (sponsoring en nature par la mise à disposition gracieuse de mobilier pour les espaces d'accueil du public et les loges des artistes)
- L'Ordre des Avocats de Paris (sponsoring financier)
- SILL (sponsoring en nature à travers un don de matériel d'éclairage pour le bâtiment)
- Steelcase (sponsoring en nature avec don de mobilier pour l'incubateur du CENTQUATRE)
- Les Numériques (sponsoring financier)
- Fondation Vinci (sponsoring financier)

Les entreprises Darty, Vivarte, Sauter, la Fondation Martine Lyon ont renouvelé leur confiance au CENTQUATRE en 2012, avec une augmentation globale du montant de leur soutien financier à l'établissement.

La plupart de ces entreprises partenaires et mécènes soutiennent les activités du CENTQUATRE dans leur pluralité. Certaines, compte tenu de leur mission, s'attachent à un volet spécifique de la programmation comme :

- la Fondation Martine Lyon, partenaire du Petit Salon, projet d'extension architecturale de la Maison des Petits dans la nef

- L'Ordre des Avocats de Paris, partenaire de la thématique « Procès » tout le long de la saison artistique 2012/2013.

Les liens développés et renforcés entre le CENTQUATRE et ses entreprises mécènes et partenaires se sont traduits par une présence plus forte de celles-ci dans l'établissement, avec un doublement du nombre d'événements accueillis (19 en 2012 contre 10 en 2011) et une plus grande envergure de ces manifestations (plus de 15.000 personnes accueillies en 2012 contre 430 en 2011). Des événements privés ont eu lieu au CENTQUATRE en présence des dirigeants, salariés et invités de ces entreprises (Matinales numériques de la Fondation Orange, événements internes avec les équipes de Vivarte, Sauter, La Compagnie), ce qui leur a permis de découvrir le site et ses activités.

Des manifestations à l'initiative des mécènes et partenaires se sont intégrées à la programmation publique du CENTQUATRE, notamment :

- conférence Berryer avec l'Ordre des Avocats de Paris le 6 octobre pendant la Nuit Blanche, 530 spectateurs ; première édition du salon « Les Numériques Factory, Le Salon High-Tech », le 11 octobre, 2500 personnes
- « Marché de Noël 2.0 by Sosh » le 1er décembre dernier, plus de 10.000 visiteurs sur la journée et la soirée

Le fonds de dotation Les Mécènes du CENTQUATRE

A l'occasion du conseil d'administration du 11 avril 2012, les membres du fonds de dotation ont souligné l'évolution extrêmement positive du CENTQUATRE, en particulier sa réussite en matière de fréquentation publique et d'équilibre financier. Ils se sont prononcés en faveur de la mise en sommeil du fonds, constitué en 2009 autour d'une dynamique collective adossée au précédent projet du CENTQUATRE, puis sa dissolution à l'issue de ses cinq années d'existence en 2014. Dans le même temps, en perspective de la création du cercle des entreprises du CENTQUATRE, chaque entreprise membre du fonds a été appelée à se positionner, vis-à-vis de l'établissement, sur la nature de la relation de partenariat direct qu'elle pouvait ou pas envisager de mettre en place à titre individuel avec l'établissement à travers le nouveau cercle d'entreprises.

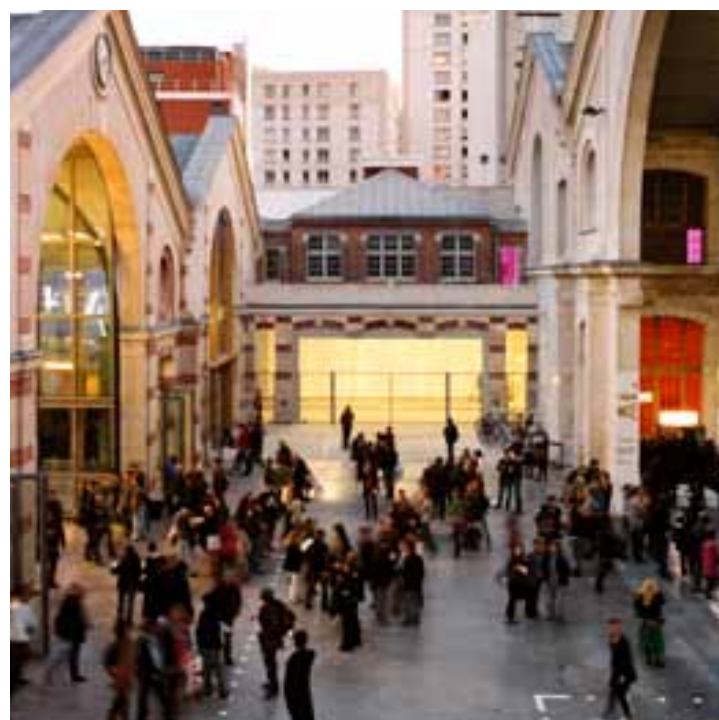

2. Des espaces à louer : la politique de commercialisation du CENTQUATRE

En 2012, l'activité de commercialisation d'espaces a été intense et marquée par une augmentation de la part des événements publics accueillis qui participent pleinement à la vie du CENTQUATRE et qui pour la plupart, s'insèrent directement dans la programmation publique de l'établissement. Pour la première année dans la vie du CENTQUATRE, plus de la moitié des opérations de commercialisation ont été des manifestations à caractère public. Elles sont 16 sur 30 au total et de grande, voire très grande envergure, 8 d'entre elles avec une fréquentation comprise entre 5 000 et 10 000, et 4 avec une fréquentation entre 1 000 et 4 000 personnes.

Hors partenariat avec Radio France, la fréquentation liée à l'activité de commercialisation s'est élevée en 2012 à 75 445 personnes.

Au-delà des recettes qu'elle génère, celle-ci contribue à attirer au CENTQUATRE des publics non habitués des lieux d'art et à faire rayonner l'image de l'établissement auprès de réseaux économiques et professionnels complémentaires des réseaux artistiques.

Les événements privés sont de nature diverse, leur scénographie exploitant au mieux les qualités architecturales du bâtiment: dîners et soirées de gala, conventions et conférences, défilé, show-room, etc. Des sociétés prestigieuses ont été fidélisées en 2012, comme la maison Alexander Mc Queen, Lacoste, l'Oréal.

Les organisateurs de ces commercialisations sont soucieux de développer une réelle collaboration avec l'établissement auquel ils reconnaissent une grande expertise dans le montage d'événements, une image forte et valorisante et la capacité à capter et fidéliser des publics très diversifiés.

Ces coopérations entre le CENTQUATRE et ces entreprises visent in fine à créer des flux croisés de publics, entre ceux de l'établissement et ceux liés strictement à l'événement :

- actions de communication croisées sur les supports respectifs des deux parties (Futur en Seine, Festival du livre culinaire, Jeune Création, salon Santé Yoga, The Creators project)
- renvois de publics facilités (ex: mise en place d'une billetterie couplée entre les expositions Par Nature du CENTQUATRE et Jeune Création ; entre le festival A voir et à manger et le Festival du livre culinaire)
- actions en direction des publics croisées (ex: médiation couplée sur Jeune Création)
- co-programmation (parcours art&innovation dans les ateliers des artistes du CENTQUATRE pendant le festival Futur en Seine)
- prise en charge par l'équipe du CENTQUATRE de l'accueil et de l'orientation du public sur les manifestations publiques d'envergure (ex: festival de la vie numérique Futur en Seine)

Ces actions communes permettent une meilleure intégration de ces commercialisations à la vie du lieu qui va, dans certains cas, jusqu'à une incorporation de certaines de ces opérations (The Obstacles, programmation autour de la glisse et des cultures urbaines organisée par adidas ; Festival du livre culinaire ; festival Futur en Seine ; exposition et films The Creators project ; salon Santé Yoga ; exposition Jeune Création ; concert de M) dans la programmation artistique du CENTQUATRE, dès lors les contenus proposés au public offrent une qualité et une cohérence avec la ligne de l'établissement.

Nom opération	Date opération	Jauge
Dîner	1/12/2012	100
Convention interne 2012	26-27/01/2012	200
The Obstacles	08 au 11/02/2012	900
Tournage Sidaction	22 au 27/02/2012	190
Festival du Livre culinaire 2012	04 au 12/03/2012	10000
Salon emploi	14-15/03/2012	5096
Lancement de produit	29/05 au 01/06/2012	300
Forum emploi - Paris du recrutement des jeunes diplômés	11-12/06/2012	5000
Futur en Seine	13 au 18/06/2012	8000
The creators project	19 au 25/06/2012	8750
Garden party	26-27/06/2012	800
10 ans de l'association	7/7/2012	180
Inspiration Day	7/19/2012	200
Conférence + exposition + diner assis	9/10/2012	400
Convention KTM Advance	9/20/2012	400
Soirée Lancement du nouveau packaging de la bouteille de whisky	25-26/09/2012	1000
Salon emploi	26-27/09/2012	4419
Défilé	29/09 au 03/10/2012	650
Festival de Yoga	19 au 21/10/2012	6000
Rencontres AFR	24 au 26/10/2012	600
Festival Jeune Création	01 au 12/11/2012	8000
Concert	08-09/11/2012	1200
Forum emploi - Paris de l'expérience et de l'emploi des seniors	20-21/11/2012	5000
Salon secteur protégé et adapté	26 au 28/11/2012	1600
Salon de vins	01-02/12/2012	900
Salon du vintage	30/11 au 02/12/2012	4400
Emission Téléthon	07-08/12/2012	50
Showroom	03 au 13/12/2012	930
Conférence + soirée	19 au 21/12/2012	180
Concerts et répétitions	Tout au long de l'année	

1. L'action territoriale

L'action territoriale du CENTQUATRE se déploie tant en termes d'élargissement des collaborations, les interlocuteurs viennent de toute l'Île de France, des régions, de l'étranger, qu'en termes d'approfondissement de la qualité des relations et types de partenaires engagés dans une action commune.

Il est primordial que l'action des relations avec les publics s'établisse dans la durée, et ce tout particulièrement avec les publics scolaires de proximité. Le CENTQUATRE tient à proposer des activités artistiques adaptées à la progression scolaire des élèves.

L'année 2012 a permis de mesurer l'impact du travail effectué auprès des scolaires mais aussi des autres acteurs du territoire puisque de nombreuses coopérations avec des établissements du secteur éducatif ont été réalisées. De ce maillage territorial résulte un enracinement local foisonnant et porteur de nombreux projets pour lesquels les contacts et partenariats ne cessent de se multiplier.

L'émergence d'un dialogue approfondi et construit sur l'ensemble de l'année 2012 a permis au CENTQUATRE de compter dans les secteurs éducatif, social, du handicap, culturel ou universitaires ; les partenariats suivants :

Partenariat dans le secteur éducatif :

- 15 Collèges
- 17 lycées
- 12 Ecoles primaires et maternelles

Partenariat dans le secteur social :

- 13 (centre social, foyer de jeunes travailleurs, association d'entraide, etc.)

Partenariat dans le secteur du handicap :

- 7 (I.M.E, centre d'accueil de jour, association, etc.)

Partenariat dans le secteur associatif culturel :

- 10 (centre d'animation, école de théâtre, compagnie, etc.)

Partenariat avec des Universités et Ecoles supérieures :

- 12 (dont le PRES Sorbonne Paris Cité)

Soit un nombre de partenaires du Nord-est parisien s'élevant à 88 auxquels s'ajoutent :

- 12 universités
- 12 établissements scolaire d'Île de France
- 10 appels à projet au CINQ sur l'année
- 22 partenaires MDP sur l'année

2. Les visiteurs étrangers

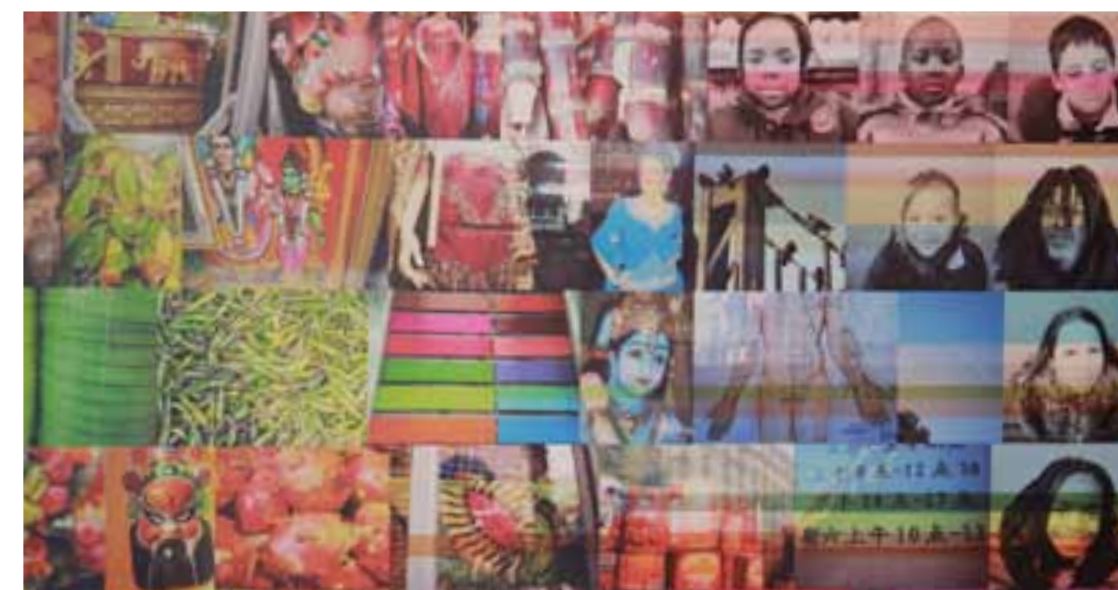
Les visiteurs étrangers, la démarche qualité

A l'image de sa programmation, le CENTQUATRE accueille un public très diversifié. Les visiteurs étrangers accueillis sont en majorité des repeaters. Il s'agit de personnes jeunes qui voyagent de manière autonome, seule ou en petits groupes et qui souhaitent découvrir la capitale parisienne.

Le CENTQUATRE est bien identifié par les touristes comme lieu de création ouvert et libre. L'accueil de ces publics s'inscrit dans la logique de développement et de valorisation du Nord-Est Parisien.

En dépit du contexte économique difficile, le nombre de touristes étrangers ayant choisi la destination Paris a continué de croître (+4,6 %). Le CENTQUATRE s'est engagé aux côtés du Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France dans la démarche Qualité afin d'améliorer l'accueil réservé aux publics touristiques.

Dans le cadre de ce dispositif annuel, la qualité de l'accueil est évaluée à travers la méthodologie dite de la « visite mystère » dans cinq secteurs touristiques. En 2012, le CENTQUATRE se réjouit de pouvoir afficher des résultats supérieurs à la médiane de l'ensemble des Musées et Monuments de son groupe d'étude. En 2013, le CENTQUATRE poursuivra son objectif de toujours mieux répondre aux attentes de ses visiteurs franciliens et étrangers.

Un établissement appriivoisé, une aventure collective en marche !

1. Gouvernance

L'organisation

Le CENTQUATRE est un établissement public de coopération culturelle qui est administré par un conseil d'administration et présidé par Monsieur Christophe Girard. Il est dirigé par un directeur, Monsieur José Manuel Gonçalves et Madame Marie-Pierre Auger, directrice adjointe.

Conformément aux statuts du CENTQUATRE, la direction est en relation constante avec les membres du Conseil d'administration qui se composent de :

- 5 représentants de la Commune de Paris, désignés en son sein par le Conseil de Paris sur proposition du Maire de Paris, respectivement Mesdames Léa Filoche, Danielle Fournier et Messieurs Christophe Girard, Jean-Jacques Giannesini et Roger Madec ;
- 3 représentants du Département de Paris, désignés au sein du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, sur proposition du Président du Conseil général, respectivement Mesdames Geneviève Bertrand, Firmine Richard et Monsieur Ian Brossat ;
- Le Maire de Paris, Monsieur Bertrand Delanoë, représenté par Monsieur Bruno Julliard, adjoint au Maire chargé de la culture ;
- 4 personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de l'établissement, désignées conjointement par la commune de Paris et le Département de Paris, respectivement Mesdames Alexia Fabre, Delphine Ernotte Cunci, Patricia Barbizet et Monsieur Michel Orier ;
- 2 représentants élus du personnel, Madame Marie THIBORD et Monsieur Sébastien QUERCY.

Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

Les attributions du conseil d'administration sont multiples, il délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment concernant :

- les orientations générales et la politique de l'établissement ;
- le budget et ses modifications ;
- le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
- les créations d'emplois permanents ;
- les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ;
- les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;

C'est le Conseil d'administration qui nomme le directeur du CENTQUATRE et ce pour un mandat d'une durée de 3 ans après un appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques.

Au titre de son mandat, le directeur du CENTQUATRE dirige l'établissement et ainsi :

- Il élabore et met en œuvre le projet artistique et culturel de l'établissement et rend compte de l'exécution de ce projet au conseil d'administration
- Il assure la programmation de l'activité artistique et culturelle de l'établissement ;
- Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
- Il assure la direction de l'ensemble des services, du personnel et nomme aux emplois de l'établissement ;
- Il passe tous actes, contrats et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration

Le budget est préparé par le directeur et voté par le conseil d'administration.

Le présent rapport d'activités a été adopté par le Conseil d'administration le 7 juin 2013, il est le résultat des contributions de tous les collaborateurs avec l'aide de Delphine Hermès et Romain Eludut.

Un objectif d'intérêt général

Le CENTQUATRE est un établissement public de coopération culturelle parisien, ouvert depuis le 11 octobre 2008 sur le site de l'ancien Service municipal des pompes funèbres, au 104 rue d'Aubervilliers, dans le 19ème arrondissement de Paris.

Le CENTQUATRE a vocation à être un lieu de production artistique et de diffusion culturelle à travers l'accueil d'artistes en résidence temporaire. A ces activités culturelles, s'ajoutent des activités commerciales et événementielles, ainsi que des activités en lien avec le quartier. Toutes ces fonctions concourent à des objectifs d'intérêt général visant notamment à favoriser le maintien sur le territoire parisien d'activités de production artistique sélectionnées après appel à projets en vue de la diffusion de spectacles vivants et de créations artistiques pluridisciplinaires en mettant des locaux de travail à la disposition d'équipes artistiques de toutes origines et disciplines.

Une aventure collective

Le CENTQUATRE a connu de nombreuses évolutions, ces phases de mutations successives se sont traduites par une nouvelle organisation. Parce que la réussite du changement s'inscrit dans le temps, un des enjeux en termes de Ressources Humaines de l'année 2012 consistait à stabiliser et développer cette organisation apprenante et performante. Dans ce contexte d'évolution, il est important d'accompagner les équipes. La politique des Ressources Humaines s'est donc développée autour des axes suivants :

Stabiliser l'organisation et les équipes,

En 2012, l'équipe du CENTQUATRE était constituée de 80 ETP* salariés permanents qui ont été soutenus par 27 ETP d'intermittents du spectacle et 4,5 ETP d'agents d'accueil Interimis (*eEquivalent temps plein). L'équipe ne serait complète sans l'aide des prestataires externes qui assurent le nettoyage (11,6 ETP), la maintenance (5,6) et la sécurité (25,32) des 39 000m2 du bâtiment.

Centrée sur les collaborateurs, leurs compétences et leur environnement, cette organisation postule que chacun d'eux puisse à son niveau porter et nourrir le projet exigeant et innovant du CENTQUATRE. L'objectif est donc de soutenir et développer la capacité des collaborateurs à s'organiser pour coopérer et déployer un travail de qualité, porteur de sens, dans le cadre de chacune de leur mission.

Mobiliser l'intelligence collective par la formation,

Le CENTQUATRE se donne chaque année les moyens d'adapter et de faire évoluer les compétences de ses collaborateurs. Ainsi en 2012, 68% des salariés ont bénéficié d'une formation et 4% d'entre eux suivi une formation diplômante dans le cadre de projet de reconversion.

Les compétences étant évolutives et liées au contexte, elles ne peuvent s'acquérir exclusivement par la formation continue. L'organisation et la spécificité du CENTQUATRE favorisent donc l'expérimentation et l'apprentissage collectif de l'équipe. Cette volonté de professionnalisation se traduit également par la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques. Enfin, la mobilité interne constitue également un levier de développement professionnel et de motivation.

Le développement des compétences et la promotion interne font partie intégrante de la structure du CENTQUATRE et constituent des facteurs clés d'engagement des collaborateurs et de performance durable de l'établissement.

Promouvoir la diversité, maintenir la confiance par un dialogue social transparent,

La dimension de cohésion et de dialogue sociale a toujours fait partie du projet du CENTQUATRE. Comme chaque année, l'établissement poursuit activement son engagement en faveur de la lutte contre les discriminations et de l'insertion professionnelle.

En 2012, en lien avec son partenaire de l'APSV (association de prévention du site Paris Villette) le CENTQUATRE a suivi de nombreuses personnes INTERMIS AVEJ, qui ont bénéficié d'une formation adaptée. Au-delà des clauses sociales intégrées dans les marchés publics engagés, le marché routage (diffusion des supports de communication) a été réservé à un ESAT (établissement et service d'aide par le travailleur).

Le CENTQUATRE favorise un dialogue social de qualité fondé sur trois axes que sont le respect, la transparence et la responsabilité. Outre les réunions DP et CE qui permettent un échange ouvert et efficace, les négociations avec la délégation syndicale ont permis de développer :

- une politique de temps de travail responsable basée sur une meilleure planification, un meilleur suivi du temps de travail mais aussi sur la prise en considération de la santé au travail, en limitant les temps de travail considérés comme pénibles (même s'ils sont courants dans le secteur professionnel).
- une politique salariale responsable, transparente et motivante basée sur un engagement collectif qui sert une programmation exigeante et la reconnaissance de l'effort collectif des équipes.

Assurer un cadre de travail sécurisé tout en faisant progresser la qualité de vie au travail.

Veiller à la sécurité et la santé des collaborateurs, constitue également un engagement important pour le CENTQUATRE. La communication sur les procédures de déclarations des accidents de travail, la refonte du document unique d'évaluation des risques professionnels et la formation de plus de 30 % des équipes aux formations sauveteur secouriste et équipier de 1ère intervention font partie des actions déployées en faveur de la sécurité.

Le bien-être et la qualité de vie au travail sont des éléments centraux de la santé des salariés. Le CENTQUATRE entend mener une action volontaire dans ce domaine. C'est pourquoi il a souhaité aborder la problématique d'équilibre de vie professionnelle et vie personnelle dans sa dernière négociation annuelle obligatoire.

Le management a un rôle important à jouer dans l'articulation des temps de vie. Les membres du comité de direction du CENTQUATRE ont été sensibilisés à ces questions. Afin de développer les mesures en faveur d'une meilleure articulation des temps de vie, il a été mis en place des chèques CESU.

Une action innovante en parallèle de ces dispositifs a été lancée. Depuis 2012, le CENTQUATRE propose à ses collaborateurs permanents, intermittents et artistes des séances d'ostéopathie afin de travailler sur la prévention des troubles musculo-squelettiques. Cette proposition a rencontré un vrai succès puisqu'il y a eu 70 patients pour un total de 240 consultations.

2. Aménagements et sécurité

Afin de maintenir une programmation riche et variable, de nombreux aménagements ont été initiés au cours de l'année 2012. Le CENTQUATRE dispose d'un fort potentiel d'accueil et de mutation, les espaces peuvent s'adapter à la forme du spectacle et au nombre de personnes à accueillir. Les impératifs techniques et de sécurité ont conduit à opérer les modifications structurelles suivantes :

Aménagement de la NEF

Le CENTQUATRE bouleverse ses agencements et réfléchit aux aménagements des espaces, aux nombreuses possibilités et potentialités qu'offre le site. L'accroissement des capacités d'accueil de la NEF a ainsi permis d'envisager une nouvelle configuration de la NEF en version gradin dont la capacité s'élève à 750/900 places, celle-ci invite à recevoir plusieurs types de spectacles tels que danse et concerts.

En effet, l'agencement en gradin avec pente à déclivité progressive, a permis d'améliorer la perception visuelle des spectacles sans oublier le confort de l'assise. Cet aménagement illustre les objectifs poursuivis par la politique des espaces du CENTQUATRE, notamment sur la NEF :

- Améliorer le niveau d'équipement;
- Diminuer les coûts de production ;
- Créer une salle modulable en version assise de grande capacité, sur le créneau 400/ 900 places n'existant pas au CENTQUATRE dans les salles permanentes.

Gestion des espaces

Le logiciel de gestion des 70 espaces du CENTQUATRE, créé spécialement pour notre établissement et installé en 2011, est devenu l'outil indispensable de l'organisation de nos activités. Grâce à des mises à jour régulières et de nouveaux développements, il est en perpétuelle amélioration.

Gestion du bâtiment

L'accroissement significatif de l'activité avait mis en évidence, dès 2010 mais aussi le vieillissement prématuré d'une partie des équipements, ainsi qu'un certain nombre d'erreurs de conception. L'audit de l'état du bâtiment, entrepris début 2012 par les services techniques du CENTQUATRE, a été finalisé et a permis de dégager plusieurs solutions visant à maintenir puis améliorer l'état des structures du site. Il sert de base à un travail de mise en œuvre, en association avec les services compétents de la DAC, des études et travaux nécessaires à l'amélioration du bâtiment.

3. Gestion et éléments budgétaires

Un budget maîtrisé

L'exercice budgétaire 2012 s'est clôturé avec 11 759 K€ de dépenses de fonctionnement, soit + 1,07% par rapport à 2011 et 865 K € en investissement, soit une progression de + 24,80% par rapport à 2011.

En section de fonctionnement, les dépenses ont été maîtrisées et se sont élevées à 11 759 384€. Les recettes représentent quant à elles un montant de 11 221 435€, ce qui porte le résultat de fonctionnement de l'exercice 2012 à - 537,9 K€ contre -169,6 K€ en 2010.

Le budget 2012 de fonctionnement du CENTQUATRE a bénéficié de l'intégration en cours d'exercice du résultat antérieur de 720 K€, portant ainsi le résultat 2012 cumulé à + 182 889,01 €.

Structure budgétaire de fonctionnement 2012

DÉPENSES		RECETTES	
	CA 2012		CA 2012
Charges structurelles	8 084 008,88	Subventions	8 023 444,20
coût bâtiment	2 884 885,74	Subventions ville et département de paris	8 000 000,00
frais généraux	495 939,37	Subventions sur projet d'actions culturelles	23 444,20
personnels permanents	4 411 074,00	Recettes d'Activités	2 542 791,31
communication	292 109,77	Artistique	986 016,69
Coûts techniques d'activité	3 194 705,66	Développement Économique	1 237 693,64
dont artistique	1 190 223,74	Mécénat	319 000,00
dont technique	1 701 495,76	Autres Produits Exceptionnels	80,98
dont développement économique	302 986,16	Autres Recettes	459 150,58
TOTAL I RÉEL	11 278 714,54		11 025 386,09

Amortissements et Provisions	480 669,95	196 049,00
TOTAL II RÉEL + OP ORDRE	11 759 384,49	11 221 435,09
Résultat Exercice 2012	537 949,40	
Report résultat antérieur		720 838,41
Total	11 759 384,49	11 942 273,50
RÉSULTAT 2012		182 889,01

Dépenses :

Le total des dépenses s'élève à 11 759 384€ en 2012, contre 11 635 141 en 2011 (+124 243€, soit +1,06%)
Les charges structurelles de l'établissement s'élèvent à 8 084 009€ (68,74% du réalisé), dont notamment 2 884 886€, liés au coût du bâtiment en ordre de marche (24,53% du réalisé) et 4 411 074€, liés à la masse salariale du personnel permanent (37,51% du réalisé).
Les frais généraux représentent 4,22% du réalisé et les dépenses de communication, 2,48%.

Les coûts techniques d'activité d'un montant de 3 194 706€ (27,17% du réalisé) comprennent:

- Les dépenses d'ordre artistique incluant les dépenses de production, les autres charges de gestion courante dont les droits d'auteur, et les rémunérations des artistes.
- Les dépenses d'ordre technique incluant les achats de matériels nécessaires au bon déroulement de l'activité, ainsi que les salaires des personnels non permanents dévolus à la technique.
- Les charges liées aux opérations de développement économique, incluant les achats généraux nécessaires à l'activité, les dépenses liées à la commercialisation des espaces (nettoyage, sécurité) ainsi que les salaires des personnels non permanents dévolus à cette activité, et les dépenses liées à l'incubateur d'entreprises.

L'ensemble des charges de personnels qui figure dans le compte administratif au chapitre 012 représente 5 644 841 € (48% du réalisé total) hors provisions pour congés payés, RTT et les charges sociales s'y rattachant.

Les charges liées aux amortissements et aux provisions s'élèvent à 480 670€ (4,09% du réalisé).
EPCC CENTQUATRE – Conseil d'Administration du 7 juin 2013 – Délibération 2013 - 06 Page 3 sur 5

Recettes :

Au total, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 11 221 435€, dont 8 000 000€ de subvention en provenance de la Ville et du Département de Paris, et 2 542 791€ de recettes d'activité (23,06% des recettes réelles).
Les recettes de commercialisation (locations d'espaces, prestations complémentaires, redevances des commerces), en légère baisse par rapport à 2011 compte tenu du contexte économique de crise, s'élèvent à 1 237 693€.
Les recettes de billetterie malgré une légère baisse due à un changement de modèle économique des oeuvres diffusées se maintiennent largement au dessus de celles enregistrées en 2010 (125 379€) à 466 813€.
Les recettes de mécénat se chiffrent à 319 000€ contre 278 000€ en 2011 (+15%).

Structure budgétaire d'investissement 2012

DÉPENSES		RECETTES	
	CA 2012		CA 2012
Acquisitions incorporelles	84 153,07		
Équipement	461 138,04		
Dépenses financières	81 471,45		
Opérations d'ordre	238 537,41		484 158,36
TOTAL I REEL	865 299,97		484 158,36
Résultat exercice 2012	-381 141,61		
		Report résultat antérieur	3 974 098,15
		Résultat 2012	3 592 956,54

Le résultat de l'exercice 2012 de l'EPCC est déficitaire de 537 949,40€ en section de fonctionnement. Compte tenu de la reprise du résultat cumulé antérieur, d'un montant de 720 838,41€, le résultat cumulé de la section de fonctionnement est excédentaire de 182 889,01€.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses :

Des dépenses structurelles ayant porté sur des travaux du bâtiment ont été réalisées en 2012, ainsi que des dépenses d'infrastructure informatique, d'équipements scéniques, de mobilier, et les charges liées à l'emprunt et les opérations d'ordre, et ce pour un montant total de 865 300€.

Recettes :

Les recettes sont constituées pour l'essentiel des recettes d'ordre soit 484 158€ (dotations aux amortissements).

Conformément au projet artistique du CENTQUATRE et aux études concernant l'état structurel du site, les dépenses d'investissement ont porté sur des travaux du bâtiment, des dépenses d'infrastructure informatique, d'équipements scéniques, de mobilier, ainsi que les charges liées à l'emprunt et les opérations d'ordre. En conséquence, les recettes sont donc constituées pour l'essentiel des recettes d'ordre soit 484 158€ (dotations aux amortissements).

La gestion budgétaire et comptable

Le dynamisme de l'activité s'est également traduit en 2012 par une augmentation du volume des factures enregistrées soit +13,69 % : 2741 factures en 2012 contre 2 411 en 2011.

Le délai global de mandatement du CENTQUATRE est en 2012 de 14 jours, soit une réduction du délai de 3 jours par rapport à 2011, respectant ainsi le délai réglementaire maximal de 20 jours pour le traitement des factures par l'ordonnateur.

Des dépenses contrôlées

La commande publique et la politique d'achat

La politique d'achat doit répondre à deux objectifs que sont la sécurisation juridique de l'ensemble des procédures menée par le CENTQUATRE et la rationalisation des moyens afin d'acquies le meilleur service au meilleur coût :

- La pluri-annualisation des marchés pour assurer de meilleures conditions d'exécution et de coût,
- La mutualisation et la standardisation des besoins, afin de faire émerger des opportunités de marchés pour l'ensemble des services,
- Le recours aux services juridiques de la nouvelle direction administrative et financière, pour la mise en place de marchés, qui assiste les services internes dans le choix des procédures, la constitution du dossier de consultation et l'aide à la définition des besoins et rédaction des CCTP.

Afin de répondre à ces besoins, le CENTQUATRE a procédé à l'attribution de 12 marchés publics en 2012, soit 7 marchés de fournitures et 5 marchés de services dont un marché en procédure d'appel d'offre.

A la faveur du Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, portant modification des seuils du code des marchés publics, relevé de 4.000 € HT à 15.000 €, pour les procédures adaptées, la commande publique s'est allégée de façon significative en 2012.

