

1 cent
4 quatre

direction José-Manuel Gonçalves

paris

RAPPORT

D'ACTIVITÉS

2016

MAIRIE DE PARIS

Le CENTQUATRE-PARIS est un établissement artistique de la Ville de Paris

1

POINT SUR L'ANNÉE 2016

Les chiffres clés	6
Les temps forts	7
Les retombées presse	8
Le site internet	11

2

LIEU DE VIE & D'ÉCHANGES

Être un lieu de vie et d'appropriation culturelle	12
Une année riche de temps d'échanges et de réflexion	28
Les ressources au service d'un modèle économique innovant	30

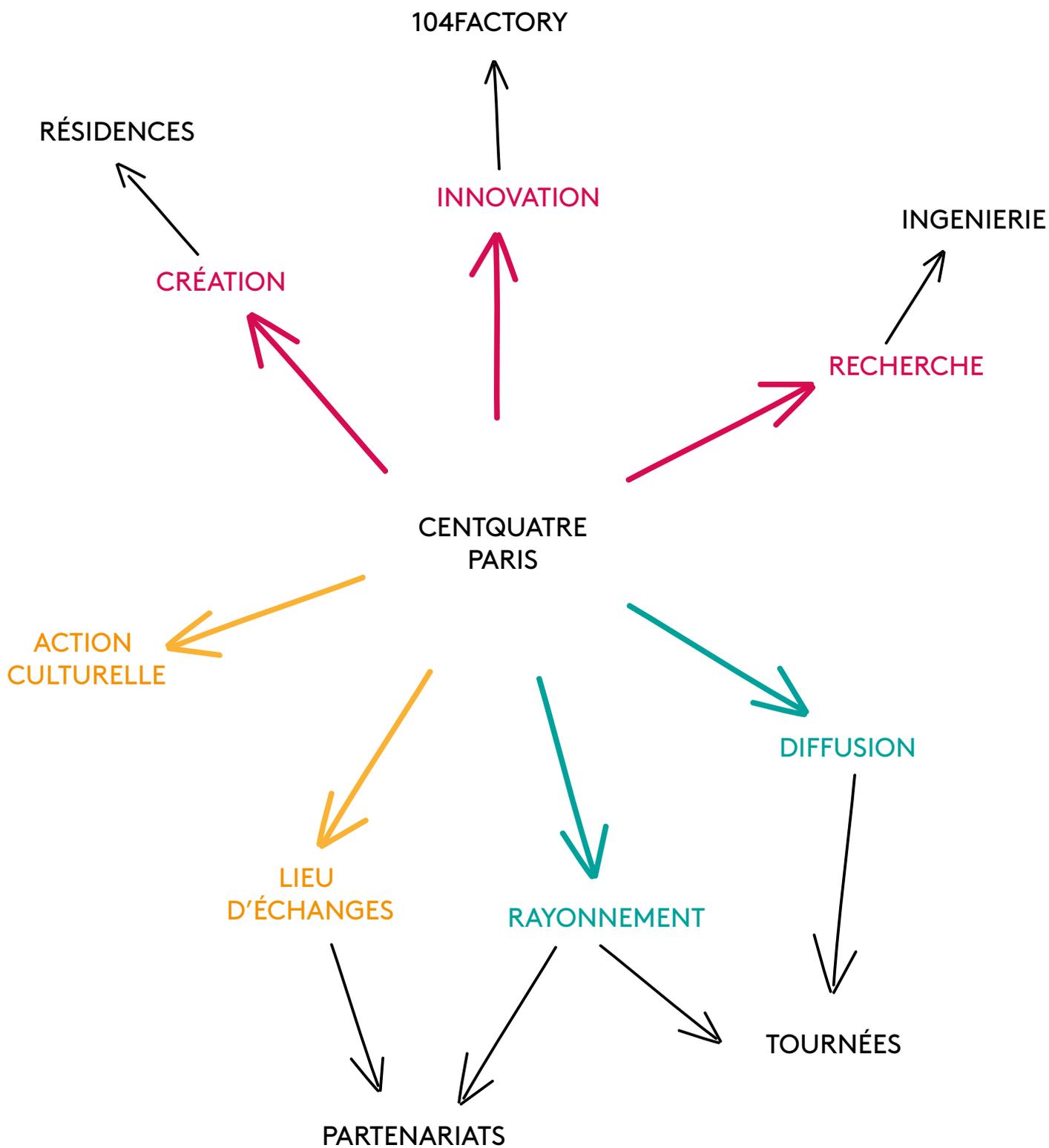
3

CRÉATION, INNOVATION & RECHERCHE

Accompagner la jeune création et les artistes et compagnies en devenir	34
Soutenir la création artistique avec les résidences	37
Une programmation foisonnante	42
Le CENTQUATRE ON THE ROAD	46
104factory	48
L'ingénierie culturelle	52
La commercialisation des espaces	54
Un lieu de partenariat	60

ANNEXES

Répartition des disciplines présentées	62
Origine géographique des abonnés	62
Partenaires artistiques de la saison	63

© Maxime Dufour

Depuis son origine, le CENTQUATRE-PARIS propose à tous les Parisiens et Franciliens, petits et grands, un programme culturel de qualité au sein d'un nord-est parisien populaire et dynamique. Tirant parti de l'identité du quartier, mais aussi de son cadre exceptionnel, il est devenu une référence pour les amoureux de l'art, de la culture et, plus largement, pour tous les curieux. Il s'illustre ainsi par un programme diversifié, pluridisciplinaire, qui aiguise l'esprit critique et le goût.

Théâtre, danse, cirque, cinéma, musique, arts visuels, performances, « formes hybrides non identifiées » : le CENTQUATRE est ouvert à tous les arts, car ouvert à tous les citoyens dans leur diversité sociale et culturelle.

En des temps où la sobriété budgétaire est impérative, le CENTQUATRE nous rappelle que la culture est un enjeu éducatif, économique et sociétal majeur qui mérite d'être renforcé et promu. Plus que jamais, le CENTQUATRE est indispensable à la vie culturelle de Paris et de la Métropole du Grand Paris.

Je remercie son directeur José-Manuel Gonçalves et son équipe qui s'inscrivent par leur action dans la durée nécessaire pour un tel établissement, un havre de création et de diffusion d'une culture savante, sans être élitiste, populaire, sans être facile.

Christophe Girard,
Président du conseil d'administration

POINT SUR L'ANNÉE 2016

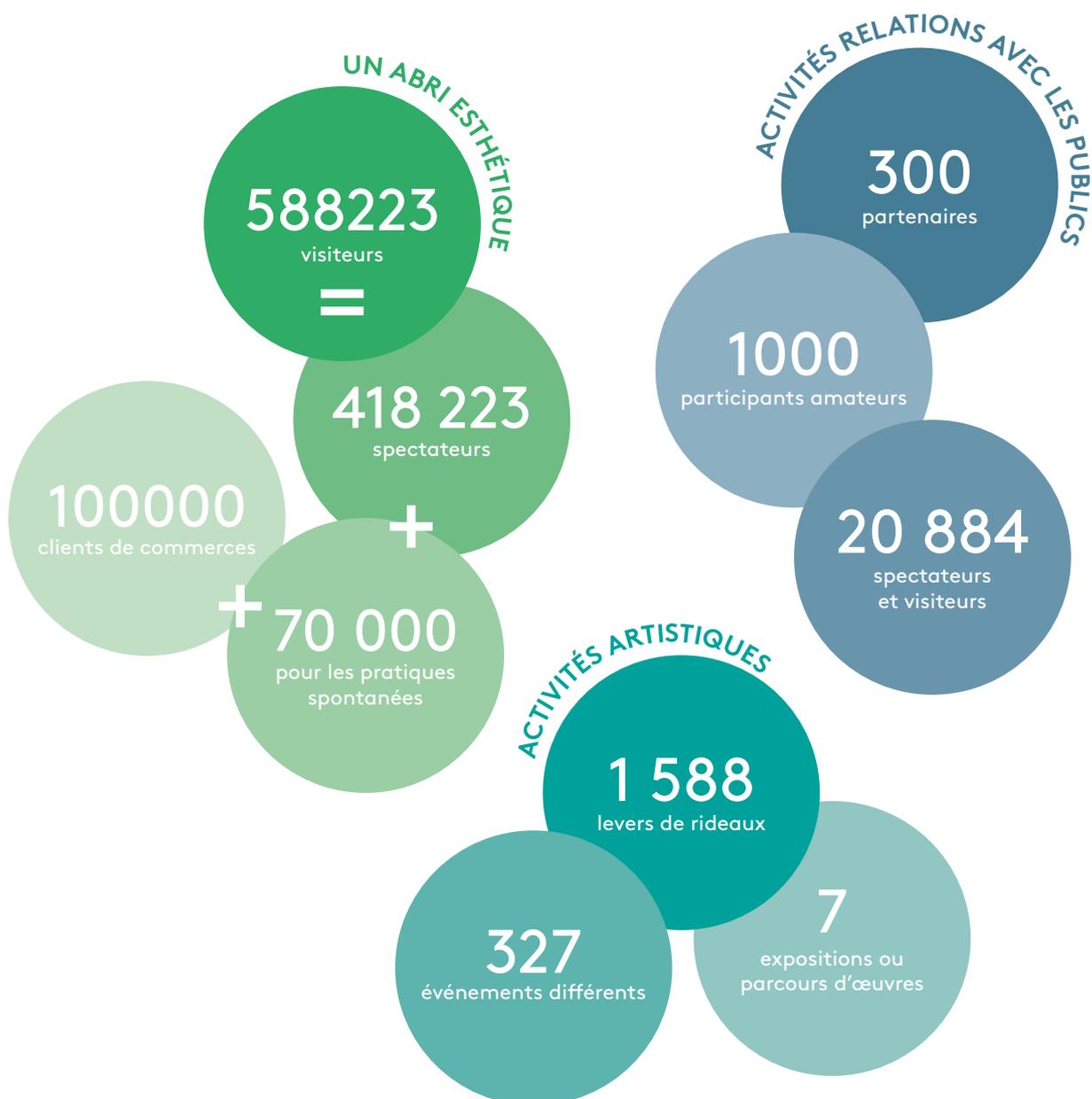

FIG. 1
LES CHIFFRES-CLÉS 2016

I LES TEMPS FORTS

action culturelle

LE FORUM DES DYNAMIQUES CULTURELLES DU TERRITOIRE

Performances, expositions, théâtre, danse, musique, vidéo...
avec plus de 60 structures associatives et scolaires et 10 artistes du CENTQUATRE-PARIS

HELLO TOMORROW

Plus de 2000 entrepreneurs de l'innovation autour des thèmes : manger, voyager, travailler, fabriquer, communiquer, avec Airbus, Air liquide, Augmented Acoustic, Carrefour, Chivas, L'Oréal, Michelin, Obilab, Roche, Safran, etc...

commercialisation

innovation

OPEN FACTORY 2

dans le cadre des États Généreux de la Culture Télérama
avec les start-up de 104factory : Digital Essence, Spoon, Aveine, Cizoo, Sericyne, Aurasens, La Fabrique de la Danse, Augmented Acoustics, Noun, S&B Digital, Sonic Solveig, Chouette box, Syos etc.
Fréquentation : 1900 personnes

exposition

IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS...

de Serge Bloch et Frédéric Boyer
5 mois d'exploitation

festival danse

SÉQUENCE DANSE PARIS

4e édition
16 spectacles programmés
Focus cultures urbaines
Fréquentation : 7860 personnes

festival théâtre

IMPATIENCE

8e édition avec Télérama et La Colline-théâtre national
8 spectacles et 20 représentations
146 artistes et collaborateurs présents sur le festival
2 883 places vendues

I LES RETOMBÉES PRESSE

On note une forte augmentation des retombées médias en 2016 (FIG. 2) qui peut s'expliquer en partie par la programmation bénéficiant de 7 exploitations relativement longues (minimum 10 représentations) : Jacques Gamblin/Dromesko/Chloé Dabert / Olivier Py/OSO'/Berlin/Cie 14 : 20. Par ailleurs, le carnet d'adresses et les relations de confiance établies avec les journalistes et consolidées pour chacune des disciplines expliquent cette croissance.

Le nombre de retombées concernant le projet global augmente plus fortement cette année en comparaison avec 2015. Il faut noter que pour bon nombre d'entre eux, ce ne sont pas des articles concernant uniquement le CENTQUATRE-PARIS mais au contraire, des analyses du panorama des projets culturels qui l'incluent pour le confronter à d'autres établissements de référence (ex : Artension, L'Événementiel, Meet and Travel Mag, I Heart, L'Écho Touristique).

Cependant on notera au moins 3 retombées donnant une visibilité importante du projet 360° dans des médias (FIG. 3) dont les positionnements et les lectorats sont très différents. Considérons ces polarités comme caractéristiques de l'ampleur du projet CENTQUATRE :

→ **Télérama national**, l'article *L'avenir est dans la friche* (29/10/15) réaffirme fortement la place du CENTQUATRE comme lieu de culture mettant en place un nouvel écosystème tant sur le plan du modèle économique : « économie circulaire » et « relations avec des entreprises privées orientées art et culture », que sur celui de ses usages des publics très variés (104factory, Maison des Petits, pratiques spontanées accueillies largement dans les 2 grandes halles).

Idéalement, la porosité entre les espaces doit suffire à créer les conditions du choc esthétique. Et ça marche ! Intrigué depuis des jours par l'œuvre de Michelangelo Pistoletto située au sous sol, Jamel finira par aller se perdre dans le labyrinthe en carton ondule de l'Italien.

→ **I-D Vice**, média digital qui a pour cible un lectorat jeune, a fait 5 longues interviews de danseurs qui viennent répéter régulièrement :

Dans ce lieu culturel du 19e arrondissement en pleine ascension, les vitraux de l'artiste Daniel Buren et le Emmaüs côtoient une jeunesse qui danse le break, l'électro, le new style ou le krump. Elle s'est approprié une institution et l'a faite sienne : un espace où règnent tolérance et fraternité.

→ **Mediapart**, avec José-Manuel Gonçalves, invité de l'émission « Contrechamp : Que peuvent vraiment les lieux culturels ? ». On y parle d'espace public, de rue ouverte, qui permet ensuite d'accéder ensuite à différentes propositions et activités culturelles.

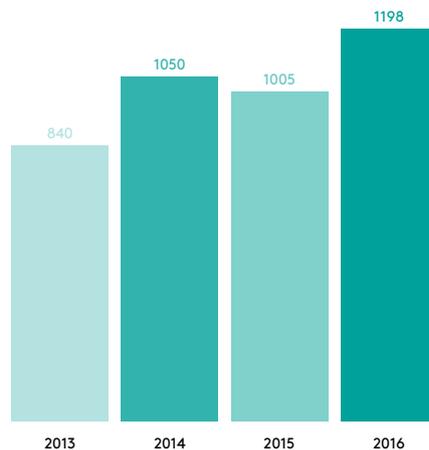

FIG. 2
NOMBRE TOTAL DE RETOMBÉES MÉDIAS

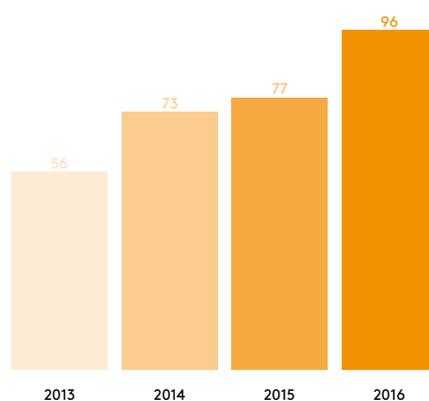

FIG. 3
NOMBRE DE RETOMBÉES MÉDIAS CONCERNANT LE PROJET GLOBAL

Le nombre de retombées médias **arts visuels** se stabilisent entre 2015 et 2016, avec 5 longues exploitations d'expositions en 2016 : Matérialité de l'invisible, Circulation(s), Kuehn Malvessi, Serge Bloch et Frédéric Boyer, Hans Op de Beeck.

Les retombées **innovation** ont augmenté en passant de 23 à 30. Ce sont les projets des startups Expressive E (Le Point), Sizoo, La Fabrique de la Danse (France Culture, émission « Les Nouvelles vagues » et reprise dans le magazine trimestriel papier de la chaîne, ainsi que les retombées liées à la sélection de leur projet pour Réinventer Paris), Noon, Sericyne (BFM Business, émission « Goûts de luxe »), et Timescope, ainsi que l'événement Open Factory #2 qui ont bénéficié d'une belle visibilité tant dans les médias papiers que sur les radios ou TV. Le long papier dans Télérama.fr, *Onze Start-up innovantes à découvrir à Open Factory*, fait état de ce dernier événement.

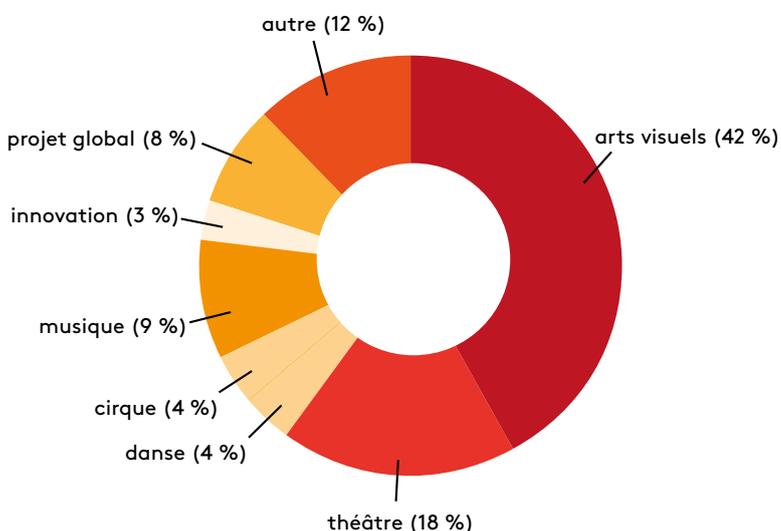
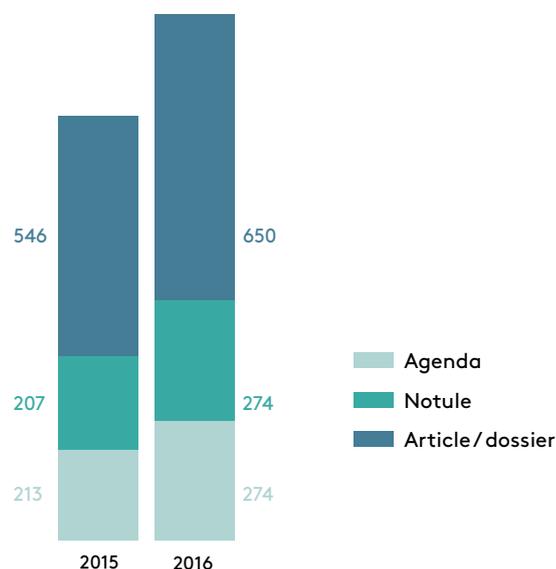

FIG. 4 (CI-DESSUS) - RÉPARTITION THÉMATIQUE DES RETOMBÉES MÉDIAS
 FIG. 5 (CI-CONTRE) - RÉPARTITION PAR TAILLE DE VISIBILITÉ

S'il est difficile de prendre en compte la proportionnalité des agendas puisque notre contrat avec l'Argus les restreint fortement, on peut cependant remarquer une hausse du nombre des articles et dossiers. Les exploitations longues permettent en effet plus d'avant papiers (notules) et de papiers critiques que les années précédentes (FIG. 5).

Exemples de belles visibilités (minimum une pleine page) : **Jacques Gamblin** > L'Humanité Dimanche, La Terrasse, A Nous Paris, Libération **Dromesko** > Le Monde, Télérama national, Le Canard enchaîné, Elle Magazine, Théâtral Magazine • **Chloé Dabert - Orphelins** > Libération, TéléObs, Elle Magazine, Stylist **Olivier Py** > France 5, France Inter, Libération, Télérama national • **OSO'** > Radio Campus, Télérama national, A Nous Paris, Transfuges, Sceneweb, Les 5 Pièces • **Berlin** > Radio Campus, Le Monde, La Terrasse, Trois Couleurs, L'Express.fr, Télérama sortir.fr, Mediapart-blog Balagan • **Cie 14 : 20** > TSF Jazz, Le Monde, Libération, Elle Magazine, La Terrasse

Enfin on notera également que les retombées digitales significatives ont très largement doublé passant de 148 retombées en 2015 à 328 retombées en 2016. Cette hausse de retombées digitales est d'autant plus importante qu'il faut la recontextualiser face au lectorat digital en pleine expansion, la presse écrite perdant elle chaque année environ 10% de lectorat.

60 000

visiteurs uniques
par mois

2 000

visites par jour

200 000

pages vues
par mois

40 %

de consultations sur
Smartphone et tablettes

SITE INTERNET

NEWSLETTER MENSUELLE

106 000

abonnés

+16 000

abonnés en 1 an

I LE SITE INTERNET

104.fr

Dans la logique qui est la nôtre de penser le site web au travers de l'expérience de ses utilisateurs, il nous a semblé intéressant de tenter de brosser le portrait d'un visiteur type.

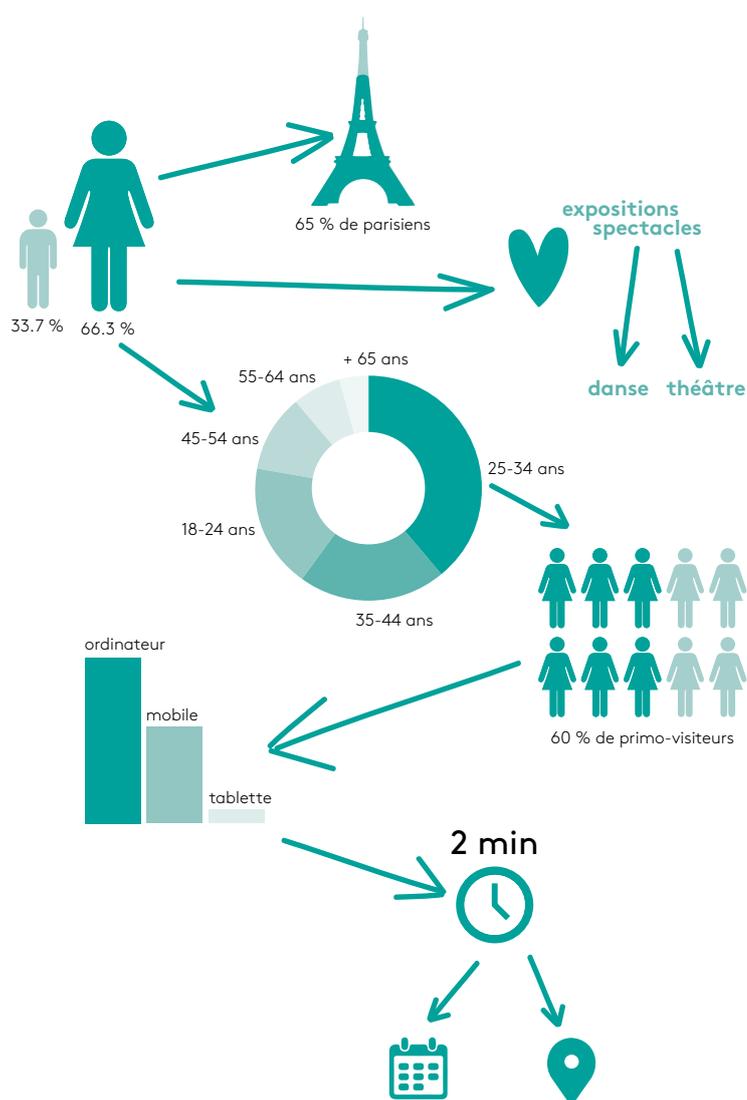
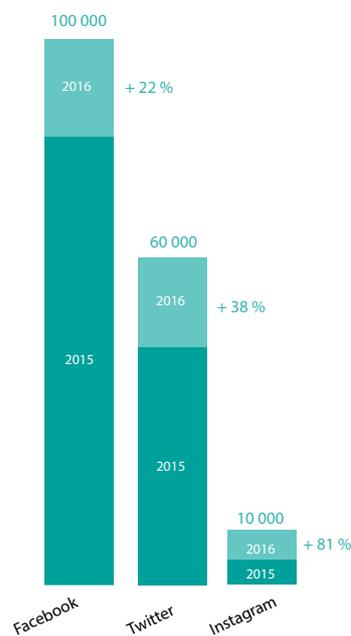

FIG. 6 - PROFIL TYPE DE L'UTILISATEUR DE 104.FR
FIG. 7 - ÉVOLUTION DES FANS #104PARIS

#104paris sur les réseaux sociaux

Facebook live

Le 3 décembre 2016 se tenaient au CENTQUATRE-PARIS les États Généreux de la Culture Télérama. Les 3 débats programmés faisant salle comble, une retransmission sur grand écran permettait à un public plus large de suivre les échanges sous la nef Curial. En ligne, le Facebook live (également repris sur 104.fr) a permis à quelques 25 300 spectateurs supplémentaires d'assister aux débats.

Ce même jour, Open Factory #2 présentait les 13 start-up de 104factory, l'incubateur du CENTQUATRE. Là encore, un livetweet a permis au plus grand nombre de découvrir les prototypes innovants mis au point par nos incubés.

Facebook adds

Quelques chiffres-clés concernant la diffusion de la vidéo de saison 2015/16 sur Facebook, et les retombées de la campagne :

- Durée de la campagne :** 11 jours
- Nombre de personnes atteintes :** 227 000
- Nombre de vues :** 105 000
- Nombre de réactions :** 1 500
- Nombre de partages :** 227
- Nombre de commentaires :** 25

LIEU DE VIE & D'ÉCHANGES

ÊTRE UN LIEU DE VIE ET D'APPROPRIATION CULTURELLE

Favoriser et promouvoir les pratiques amateurs et spontanées

Le Cinq est un des outils de la relation du CENTQUATRE-PARIS au territoire, et contribue à construire des relations durables avec les habitants et associations ou structures de proximité, autour de leurs pratiques artistiques. Il s'appuie sur la programmation du CENTQUATRE, et sur les ressources et dynamiques du territoire.

Le Cinq, action territoriale et accueil des pratiques personnelles

→ Lieu de vie

Participant à faire du CENTQUATRE un lieu de vie toujours plus ouvert, et à multiplier les usages et pratiques possibles, le Cinq propose temps, espaces et dialogue au quotidien pour permettre à chacun de développer sa vie culturelle au CENTQUATRE, d'une pratique à l'autre, en atelier, en pratiques spontanées, autour de la programmation, de l'incubateur, dans l'échange et la rencontre.

Accueillant aussi bien des individus pour une pratique artistique personnelle que des associations pour des ateliers en groupe, en passant par des groupes d'amis, le Cinq propose régulièrement des temps de rencontre

et de découverte de spectacles ou expositions, et est à l'écoute des projets de chacun. Il fabrique et accompagne ce qui fait « ville » dans le CENTQUATRE, favorisant les rencontres informelles entre les personnes tout comme les projets structurants participant des enjeux du territoire.

→ Incubateur sociétal

Par son fonctionnement basé sur la réactivité, l'ouverture et la relation, en appui sur la découverte artistique, il a permis à de nombreuses personnes de faire naître ou de structurer un projet, qu'il s'agisse d'un habitant se lançant dans un projet pour les plus jeunes du quartier, d'un groupe de collégiens s'organisant en association pour continuer à pratiquer ensemble, d'un groupe de femmes se lançant librement dans un travail de création ; ou encore à une association d'artistes (cultures urbaines) de développer son action en testant différents formats.

En pratique il offre :

- des espaces de répétition et du matériel pour s'adapter au besoin de chacun ;
- des temps d'échanges entre usagers ;
- des temps de découverte de spectacles ;
- des rencontres avec les artistes en résidence ou les équipes de 104 factory ;
- des visites d'expositions ;
- des ateliers artistiques ;
- des événements.

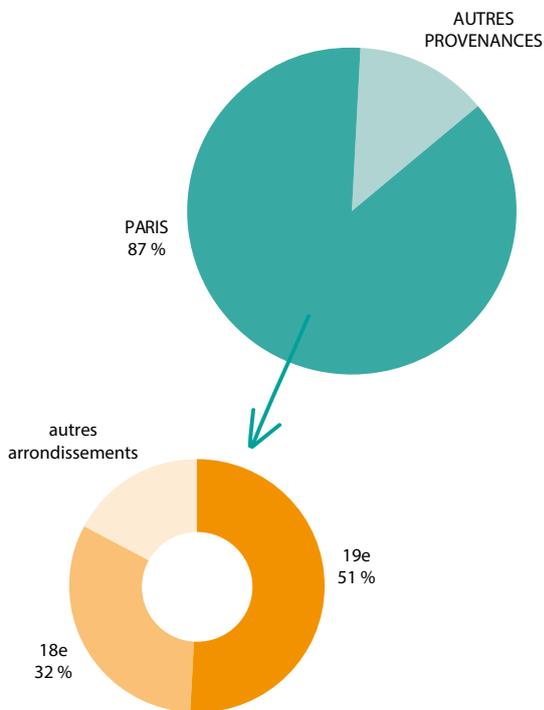
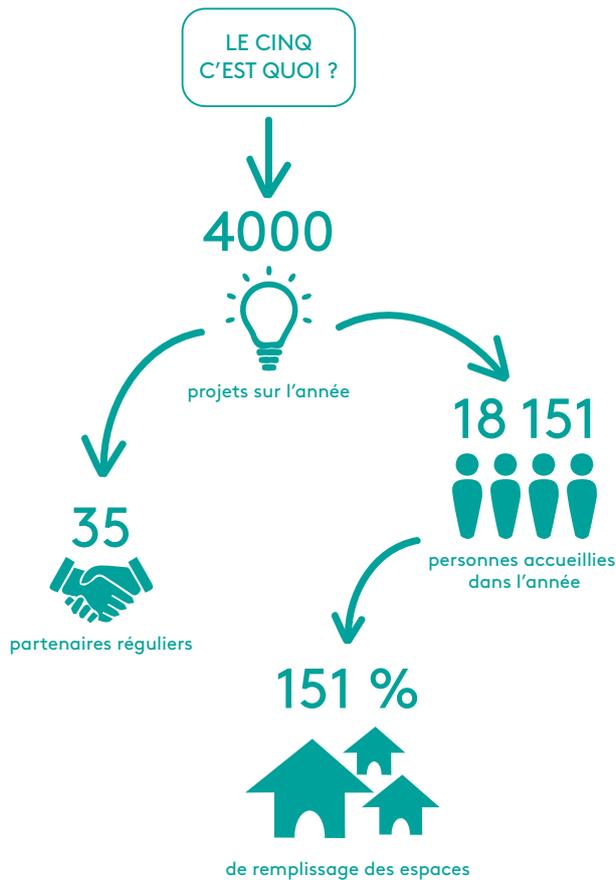

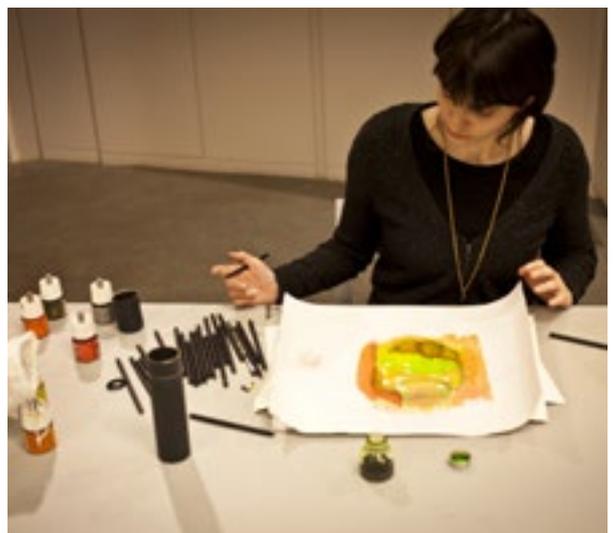
FIG. 8 - LE CINQ EN CHIFFRES
 FIG. 9 - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES USAGERS DU CINQ

FAITS MARQUANTS

Au fil de l'année, nous accueillons et échangeons avec de plus en plus de projets liés à la question des migrants/réfugiés récemment arrivés à Paris. De nombreux partenariats liés à cette question étaient en place, et en 2016 de nouveaux interlocuteurs se sont signalés.

Le Bal mensuel du CENTQUATRE est un temps joyeux très repéré par les partenaires et l'occasion de se détendre pour les participants qu'ils accompagnent.

L'année 2016 a été l'occasion d'entamer un dialogue avec les plus anciens partenaires du CENTQUATRE pour réfléchir à des façons de faire évoluer les projets ensemble pour permettre d'accueillir de nouveaux projets et aussi chercher à remettre en question et améliorer encore les collaborations.

Usagers du Cinq © Edouard Caupeil

Partenariat avec CK Points

En 2013, la compagnie CK Points basée dans le 18e arrondissement a souhaité créer un atelier d'apprentissage du français par le théâtre pour les personnes primo-arrivantes en France. La nécessité de la compagnie était de continuer sa recherche autour de la création partagée initiée dans ses projets en France et en Europe (Belgique, Pologne, Italie) questionnant les thématiques de l'immigration.

« Nous avons travaillé dans un premier temps à la cité Traëger, lieu associatif, puis nous vous avons fait la demande d'une salle de répétition au Cinq du CENTQUATRE-PARIS en cours d'année. Il nous était indispensable que ce travail s'inscrive dans un lieu culturel et artistique et sur le territoire de la compagnie, cela avait du sens pour nous.

Delphine Marcadet, Célia Lévi et toute l'équipe du Cinq nous ont ouverts les portes sans hésitation. C'est cette ouverture qui nous a permis de faire évoluer notre projet. L'année suivante nous avons créé un partenariat. Nous sommes accueillis une fois par semaine de novembre à mai par Samir et sa perpétuelle bonne humeur depuis 3 ans et nous profitons de conditions formidables en termes de matériel mais aussi d'écoute.

« Il nous était indispensable que ce travail s'inscrive dans un lieu culturel et artistique et sur le territoire de la compagnie, cela avait du sens pour nous. »

C'est une réelle collaboration entre l'équipe du lieu et la compagnie, et le dialogue a une place essentielle dans ce partenariat. Les participants assistent à des spectacles qui nourrissent la recherche autour de la création et améliorent leur compréhension du français. Ils découvrent le lieu au fur et à mesure de l'année grâce à une visite organisée par Delphine Marcadet lors du commencement du projet, et par la suite en le fréquentant régulièrement. Ils se l'approprient ensuite pour leur propre pratique culturelle.

Nous continuons notre travail autour de l'exil et du langage l'année prochaine et ouvrons le chapitre 2 de la thématique abordée cette année. Nous souhaitons poursuivre cette collaboration et renforcer le lien avec le Cinq, ce lien nous est précieux.»

© CK Points

Contribuer au développement du territoire en proximité avec les jeunes

Des liens permanents avec les 18e et 19e arrondissements de Paris

Le CENTQUATRE-PARIS développe de nombreux projets avec les acteurs du territoire (milieu scolaire, associations, centres sociaux...). Un certain nombre d'actions ont été menées, allant du parcours de spectateur à la pratique artistique jusqu'à la participation au FORUM des dynamiques culturelles du territoire, notamment dans les 19e et 18e arrondissements de Paris. Ces différents partenaires nous amènent à inventer avec chacun une façon de partager le projet du CENTQUATRE.

Quelques exemples :

→ Pour la 3e année, nous avons retrouvé les élèves de la classe d'accueil du **lycée professionnel Hector Guimard**, accompagnés par la compagnie Combine, qui se sont frottés à la pratique théâtrale et au texte de Godot. Lors des sorties culturelles au CENTQUATRE, ils ont été accompagnés par les élèves de l'internat.

→ Autour de la danse et des arts visuels, les élèves de 8 écoles maternelles et élémentaires de la **circonscription 19e Stalingrad** ont découvert le CENTQUATRE et ses expositions pour ensuite réfléchir à une performance chorégraphique qui a été présentée dans la nef du CENTQUATRE au moment du FORUM.

→ Le partenariat avec l'**ALJT** et les **foyers de jeunes travailleurs** dans le 18e et le 19e se poursuit. Grâce au dispositif de la billetterie solidaire (cf p.20), les jeunes résidents découvrent la programmation du CENTQUATRE en groupe accompagnés par les chargés de résidence ou en autonomie.

Des liens étroits avec le département de la Seine-Saint-Denis, notamment une collaboration avec les villes d'Aubervilliers et de Pantin

→ En partenariat avec le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, 2 projets « Culture et Art au collège » ont été menés au **collège Gabriel Péri d'Aubervilliers** avec le collectif O'SO, et au **collège Jean Moulin d'Aubervilliers** avec l'artiste **Gérald Kurdian**.

→ En partenariat avec le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, un **projet « Éducation aux regards »** a été mené au collège Marcelin Berthelot avec l'artiste **Romain Leblanc**. Ce projet a été restitué dans le cadre du FORUM des dynamiques culturelles du territoire, édition 2016.

→ En partenariat avec la ville d'Aubervilliers et dans le cadre d'une classe à « Projet Artistique et Culturel », un projet a été mené à l'**école Firmin Gémier d'Aubervilliers** avec l'artiste **Thomas Bellorini**.

→ Dans le cadre du dispositif « Action éducative » initié par la ville de Pantin, les **écoles Édouard Vaillant** et **Joliot Curie de Pantin** ont suivi un parcours « Une saison au CENTQUATRE avec un artiste en résidence », avec le collectif Agapanthe. Ces projets seront restitués dans le cadre du FORUM des dynamiques culturelles du territoire 2017.

→ Plusieurs actions et parcours de découverte de la programmation ont également été menés sur Pantin et Aubervilliers avec des partenaires du milieu scolaire, social et associatif (**Conservatoire à rayonnement départemental de Pantin, Maison de quartier des Quatre Chemins de Pantin, Maison de l'enfance Charlotte Delbo d'Aubervilliers, Maison pour tous Roser d'Aubervilliers...**)

FAITS MARQUANTS

La bibliothèque Vaclav Havel, installée esplanade Nathalie Sarraute, propose une fois par semaine des séances de conversation en français pour les apprenants non francophones. En effet une partie du public de la bibliothèque est composée de primo-arrivants, de demandeurs d'asile (France Terre d'Asile est basé à quelques rues) ou de personnes qui sont en France depuis quelques temps mais qui maîtrisent mal le français.

Ces ateliers, appelés La Parlotte, ont toujours une thématique de départ pour lancer la conversation. Le groupe ainsi constitué est venu échanger avec nous autour d'un spectacle et d'une exposition. Nous avons mis en place avec l'équipe de la bibliothèque une convention de billetterie solidaire, grâce au mécénat de l'ACEF, pour leur permettre de financer leur venue.

La bibliothécaire référente du groupe La Parlotte :

« Nous avons passé une très bonne soirée. C'était la première fois, pour toutes les personnes qui m'accompagnaient, qu'elles allaient voir un spectacle dans une salle. C'est déjà très positif pour eux d'avoir vu comment ça se passe (les tickets, un spectacle dans un théâtre, le jeu des lumières...). Je pense que ça leur a plu mais aussi déconcerté. Nous avons reparlé de l'idée du chorégraphe de vouloir montrer comment on peut être différent et en même temps, réussir à se comprendre et s'accorder pour faire des choses ensemble. Je leur dit aussi que ça m'arrivait de n'avoir rien compris à certains spectacles de danse contemporaine que j'ai pu voir, ça les a fait rire ! Je ne voulais pas qu'ils pensent que c'est un art compliqué à aborder parce qu'ils viennent d'autres pays mais simplement parce que ça demande des clés que l'on n'a pas forcément d'où qu'on vienne. C'est pourquoi je vous remercie d'autant plus de votre accueil et de votre présentation du spectacle avant qu'il commence. C'était très important pour nous tous ! Par ailleurs, ils ont beaucoup aimé le « concept » du CENTQUATRE et je pense qu'ils y reviendront, seuls ou avec des amis. »

« Je pense qu'ils reviendront, seuls ou avec des amis. »

Le CENTQUATRE-PARIS a accueilli cet automne un spectacle hors les murs de la compagnie Opéra Pagaï. Le spectacle s'est déroulé esplanade Nathalie Sarraute dans le 18e arrondissement durant 10 jours. Le décor du spectacle, une terrasse de bar, s'est installé dans l'espace voisin du CENTQUATRE.

La Compagnie Opéra Pagaï travaille à détourner la réalité dans l'espace public en définissant le point de vue du spectateur pour créer de « nouvelles intimités théâtrales ». Aussi, nous avons effectué des repérages pour adapter le spectacle *in situ*. Nous avons travaillé avec la mairie du 18e pour inscrire au mieux le spectacle au niveau local, susciter l'envie des habitants et rencontrer ou aller plus loin avec les partenaires de proximité (Bibliothèque Vaclav Havel, Auberge de Jeunesse Yves Simon, LAI, Collège Mayer, ENS – Centre social Torcy). 3 habitants ont ainsi permis aux comédiens d'occuper leurs appartements de la rue Pajol pour le jeu, pendant que la régie et la billetterie étaient installées dans l'auberge de jeunesse. Les publics ont traversé les rails qui séparent le CENTQUATRE du 18e arrondissement pour venir assister à ce spectacle sur l'esplanade Nathalie Sarraute. Tout le monde a déjà joué, assis à une terrasse, à imaginer la vie des gens qui passent, à inventer leur histoire, à se « faire des films ». Dans *Cinéràma*, ces films se déroulent en vrai. Opéra Pagaï crée de la fiction avec le réel, et, au milieu du public, chaque spectateur a le sentiment d'être seul à observer intimement l'intimité des autres.

Un bénévole de l'ENS Centre Social Torcy ayant prêté son appartement pour le spectacle :

« Nous regardons l'esplanade et les passants tout autrement maintenant ! C'est très valorisant pour le quartier ! »

Cinéràma, Opéra Pagaï © Anne-Cécile Paredes

Des actions avec de très nombreuses structures scolaires et associatives à Paris et en région parisienne

Un certain nombre de structures scolaires et associatives des arrondissements voisins et de la région parisienne se sont adressées au CENTQUATRE pour découvrir le lieu et sa programmation, parmi lesquels :

→ Les élèves du **lycée Colbert** (Paris 10e) sont venus nombreux fréquenter les salles de spectacle du CENTQUATRE. Les secondes se sont lancées dans la rédaction d'un journal culturel dans lequel y figurait des articles sur le spectacle *Timon / Titus* du collectif OS'O. Une rencontre avec l'équipe artistique au lycée a permis aux élèves d'échanger sur la pièce. Un groupe de volontaires d'une vingtaine d'élèves est venu tout au long de l'année avec leurs enseignants de philosophie, de français et d'histoire-géographie.

→ Le **lycée Jean Moulin** (Torcy), **lycée Berlioz** (Vincennes), **l'Académie Fratellini** (Saint-Denis), **CHU Jean Rostand** (Ivry-sur-Seine), **ESMOD France** (Paris 9e), **SAVS Cadet** (Paris 9e), **lycée Voltaire** (Paris 11e), **collège Chaptal** (Paris 8e), **collège Maurice Ravel** (Paris 20e), **lycée Saint-Michel de Picpus** (Paris 12e)...

→ Plusieurs **séminaires étudiants** ont été accueillis au CENTQUATRE en lien avec la découverte de la programmation et la rencontre avec les équipes du CENTQUATRE et les équipes artistiques (Universités Paris 7 et Paris 8 notamment). Un partenariat plus large a été mis en place notamment avec l'université Paris 13 et les formations STAPS, communication et le master Design d'interface multimédia et internet.

→ Le CENTQUATRE participe régulièrement aux **groupes de travail** organisés par le rectorat de Créteil réunissant les enseignants et les structures culturelles du territoire. 3 stages ont été accueillis dans le cadre du Plan Académique de Formation : « Territoire du regard, territoire de jeux : devenir spectateur d'un parcours » avec le collectif O'SO, « Les arts du cirque et la création contemporaine : autour de la magie » avec la Cie 14:20, « Le nouveau programme de théâtre » avec Olivier Py. Le CENTQUATRE a également accueilli la plénière des référents culture en lycée du rectorat de Créteil.

© Le CENTQUATRE-PARIS

Le FORUM des dynamiques culturelles du territoire - 5e édition

Temps fort de l'action territoriale développée par le CENTQUATRE-PARIS avec ses partenaires (associations, établissements scolaires, centres sociaux, conservatoires, compagnies amateurs), le FORUM des dynamiques culturelles du territoire travaille à valoriser la richesse et la diversité des pratiques artistiques amateurs développées sur le territoire du nord-est parisien.

Le FORUM a lieu tout au long de l'année autour de la pratique artistique et de la pratique de spectateur et aboutit sur un temps fort de restitutions en fin d'année, comme une prise de parole partagée, résultat des projets menés pendant l'année. Ainsi, lors de la 5e édition qui s'est déroulée du 18 au 5 juin 2016, 64 projets amateurs issus du monde scolaire, du monde associatif, du monde du handicap et du champ social, ont été présentés, soit plus de 1100 participants réunis.

Le FORUM 2016 a permis à un public varié –parents, proches mais aussi simple curieux– de découvrir les dynamiques culturelles développées sur le territoire du nord-est parisien. Ainsi, 9 200 spectateurs et visiteurs ont découvert cette 5e édition du FORUM à travers une exposition collective et quatre temps forts spectacles vivants en salle 400 (théâtre, danse, performances...). Les visiteurs ont notamment découvert «Bricoler dans un mouchoir de poche», exposition photographique de Christophe Beaugard.

Le FORUM des dynamiques culturelles du territoire est organisé en relation avec la Mission Territoires de la Direction des Affaires Culturelles (DAC)– Ville de Paris, la Direction des Affaires Scolaires (DASCO)– Ville de Paris, la Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires (DDCT)– Ville de Paris et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis.

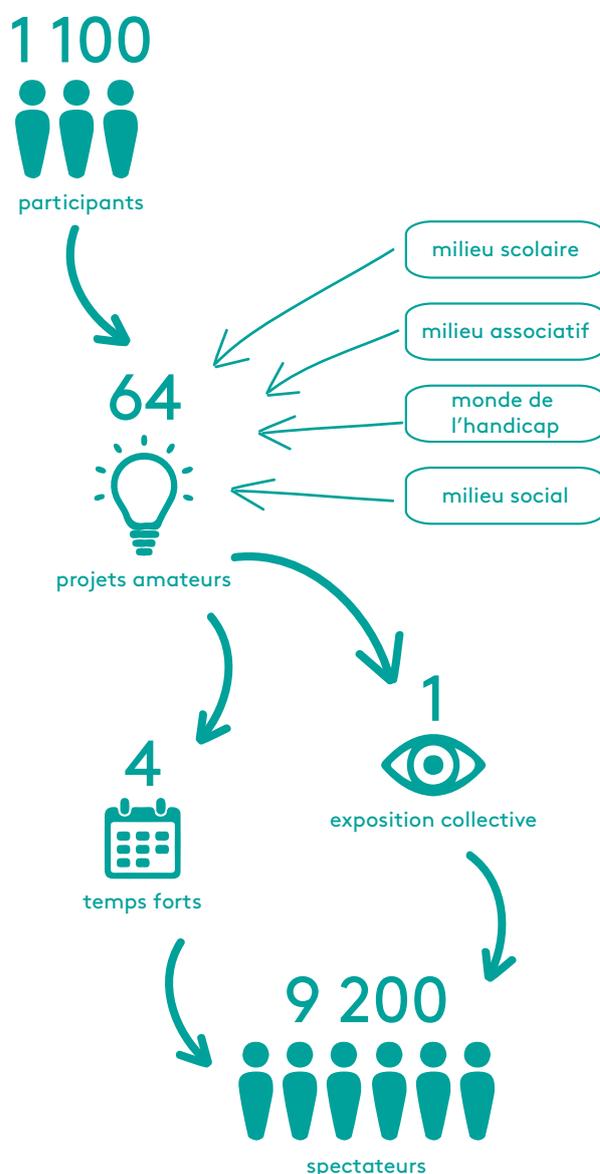

FIG. 10
LE FORUM DES DYNAMIQUES CULTURELLES DU TERRITOIRE
EN CHIFFRES

A- Académie Charpentier, Acerma - Toi, Moi & Co, Association 4 sans 1, Association CINEMALIN, Association Entr'aide, Association Fin de semaine, Association Korhom, Association La 18e goutte, Association La réponse D, Association Les Musi'Terriens, Association Les Petits Riens, Association Music-Hall 19, Association Peindre à 5,6,7..., Association Raconte-nous ton histoire, Association Vagabond Vibes, **C**- Centre d'accueil de jour Aussaguel, Centre d'accueil de jour Le Pont de Flandre, Centre social et culturel Espace Riquet, Centres de loisirs de la ville de Paris rassemblés dans « Objectif photo : Le Pari(s) des enfants », Collège Daniel Mayer, Collège Edmond Michelet, Collège Françoise Seligmann, Collège Gabriel Péri, Collège Georges Brassens, Collège Georges Méliès, Collège Iqbal Masih, Collège Jean Moulin, Collège Jean Moulin, Collège Marcelin Berthelot, Collège Marie Curie, Collège Mozart, Collège Suzanne Lacore, Compagnie Anqa danse avec les roues, Compagnie Calvero, Compagnie Combines, Compagnie Graines de soleil, Compagnie Intermezzo, Compagnie L'organisation, Compagnie La Bande à Godot, Compagnie La Déferlante, Cours Florent, **D**- D.S Urba-Consultants, **E**- École Cambrai, École Charles Auray, École Constantin Pecqueur, École du Jeu, École Firmin Gémier, École Jean Lolive, École les Eiders, École Mathis, École nationale supérieure d'Architecture Paris-La Villette, École Normale Sociale Espace Torcy, École Ourcq A, École Ourcq B, École Pierre Budin, **G**- Groupe scolaire La Madone, **L**- Le sens du mouvement, Lycée Camille Jenatzy, Lycée Colbert, Lycée d'Alembert, Lycée Hector Guimard, Lycée Suzanne Valadon, **M**- Maison de quartier des Quatre Chemins, Maison du geste et de l'image, Maison européenne de la photographie, **O**- Orchestre de chambre de Paris, **S**- SAVS Maison des champs

Répétitions pour le FORUM des dynamiques culturelles du territoire © Josselin Ligné

Créer les conditions d'un accès facilité à la culture

Le CENTQUATRE-PARIS développe une action sur l'ensemble du territoire du nord-est parisien, en appui avec sa programmation. Cette action, développée avec les acteurs structurants du territoire vise à faciliter l'appropriation par le plus grand nombre des contenus artistiques et culturels proposés par le CENTQUATRE. Cette action cherche à toucher les publics les plus éloignés des pratiques culturelles.

La billetterie solidaire

Le CENTQUATRE, avec le soutien de l'ACEF-Rives de Paris, a mis en place depuis 2 ans un projet de billetterie solidaire qui permet l'accès à des tarifs spécifiques pour les publics en situation de précarité (2€ pour les spectacles, 1€ pour les expositions). Ce projet est mis en place en collaboration avec toutes les structures agissant en direction de publics en situation de précarité et souhaitant déployer leur action dans le domaine culturel. À cet appui aux sorties, s'ajoute la possibilité de prise en charge des transports et la mise en place d'ateliers de pratiques artistiques. Le dispositif a permis notamment de financer deux ateliers de pratiques artistiques pour les publics de l'association Korhom et du Collectif Indépendant des Locataires de la Résidence de Tanger, en partenariat avec l'ENACR.

Nous ont rejoint cette année, un certain nombre de Centres d'Hébergement d'Urgence et des associations accompagnants des migrants récemment arrivés en France (CHU Mouzaia, Groupe SOS L'agenda, CHU Jean Quarré, Solidarités Nouvelles pour le Logement, ENS Torcy, Bureau d'Accueil et d'Accompagnement des Migrants...).

QUELQUES CHIFFRES

431 places ont été vendues sur 15 propositions (expositions et spectacles de la saison 2016-17)

15 partenaires (dont 6 nouveaux partenaires)

L'accessibilité

Le CENTQUATRE s'engage pour l'accès de tous à la culture, notamment les publics en situation de handicap ou en perte d'autonomie.

Les espaces du CENTQUATRE permettent d'accueillir tous les publics. Il est régulièrement fréquenté par des publics en situation de handicap variés pour ses espaces ouverts et sa programmation. Nous travaillons en ce sens avec certains partenaires dont la Compagnie ANQA – Danse avec les roues depuis plusieurs années.

En 2016 nous avons poursuivi cette démarche avec des acteurs de l'accessibilité (Comité régional du Tourisme, Accesculture, Centre de Recherche Théâtre et Handicap) pour développer l'accessibilité de certains projets artistiques programmés au CENTQUATRE.

Les relations avec le public individuel

En mars 2016, le CENTQUATRE a fait l'acquisition d'un nouveau logiciel de billetterie. Logiciel connecté et complet, Sécutix a permis le développement d'une billetterie plus performante et plus orientée vers le marketing et le parcours client grâce à :

- l'optimisation de la vente en ligne (mise en place de ventes croisées, mise en place d'avantages et de codes promotionnels accessibles directement en ligne) ;
- le développement de la fidélisation (achat de places complémentaires pour les abonnés directement en ligne) ;
- une meilleure qualification des spectateurs dans le fichier (inscription newsletter...) ;
- un interfaçage avec notre logiciel de régie de recettes.

En octobre 2016, le recrutement d'une personne supplémentaire au poste de régisseur d'avances et de recettes a permis d'accélérer considérablement la procédure et les délais de remboursement des clients suite à des annulations. Cela a eu pour effet d'améliorer nettement la relation client.

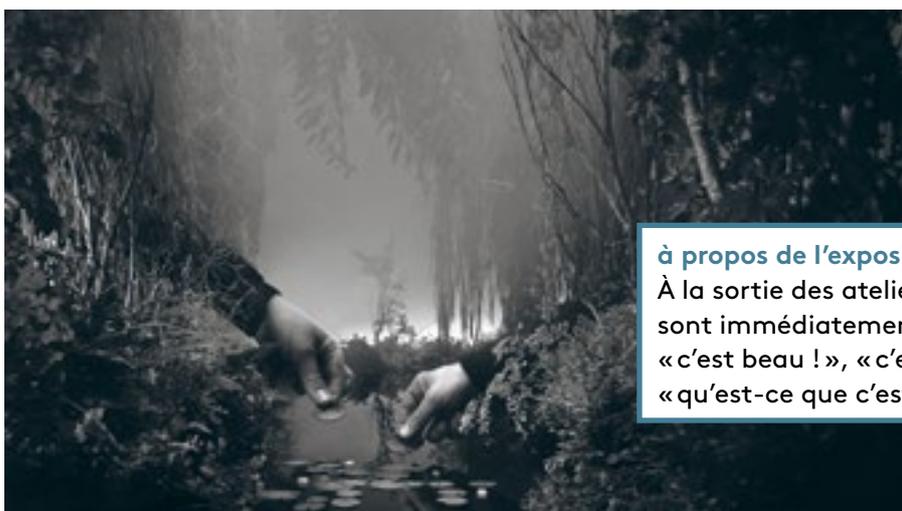
à propos de l'exposition « Il était plusieurs fois... »

Une dame nous fait part de son enthousiasme de connaître ce lieu qu'elle découvre avec ses enfants et son mari pour la première fois. Ils viennent de visiter l'exposition « Il était plusieurs fois... » qui leur plaît beaucoup.

De plus, elle tient à partager avec nous son soulagement, comme ils viennent d'emménager dans le quartier, qu'un lieu « aussi énergisant et plein de vitalité » existe à deux pas de chez eux.

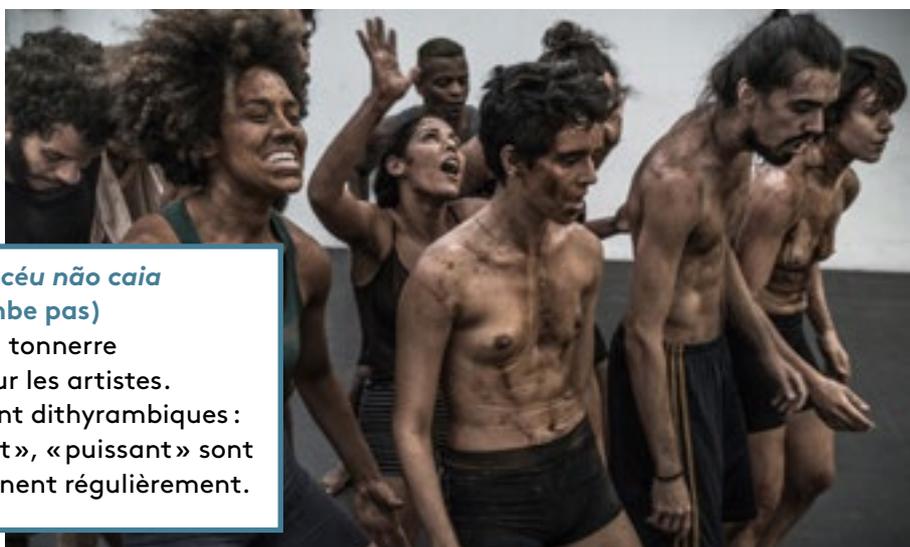
Il était plusieurs fois © Marc Damage

à propos de l'exposition « Saisir le silence »

À la sortie des ateliers, les premiers retours sont immédiatement très bons : « c'est beau ! », « c'est très beau ! », « qu'est-ce que c'est beau ! »...

Saisir le silence © Hans Op de Beeck

**à propos de *Para que o céu não caia*
(Pour que le ciel ne tombe pas)**

C'est encore une fois un tonnerre d'applaudissements pour les artistes. Les retours du public sont dithyrambiques : « magistral », « poignant », « puissant » sont des épithètes qui reviennent régulièrement.

Para que o céu não caia, Lia Rodrigues © Sammi Landweer

Accueillir la famille et accompagner les enfants dès leur plus jeune âge

Ateliers artistiques jeune public

Dans le cadre de l'appel à projet pour la réforme des rythmes scolaires (TAP) mis en place en 2013, le CENTQUATRE-PARIS a élaboré plusieurs types d'ateliers à destination des écoles en proximité géographique et à l'échelle du nord-est de Paris. Ces ateliers sont l'occasion pour les enfants d'expérimenter plusieurs pratiques artistiques ouvrant à la découverte de l'univers d'artistes présents au CENTQUATRE et à la pratique artistique en groupe.

Ces ateliers visent, entre autres, à favoriser la découverte artistique et culturelle, développer le plaisir de la pratique artistique et la curiosité, permettre aux enfants de s'approprier des univers artistiques différents, permettre la rencontre directe avec des artistes du champ des arts visuels et accompagner chaque enfant dans la découverte de sa propre créativité.

Ils permettent également de faire connaître aux enfants un lieu artistique de proximité pour eux, qu'ils peuvent réinvestir dans le temps de l'école, du centre de loisirs ou en famille, ou à l'inverse d'offrir un temps de pratique et d'aller plus loin dans la découverte du lieu pour des enfants qui le connaissent et le fréquentent beaucoup en autonomie, en famille ou avec l'école et le tissu associatif local.

L'année 2016 est la 3e année de la participation du CENTQUATRE aux ateliers périscolaires mis en place avec la réforme des rythmes éducatifs, à Paris et à Pantin.

NOUVEAUTÉ !

Les stages artistiques de l'école
26-28 rue d'Aubervilliers

Pour aller plus loin, en partenariat avec la mairie du 19e et la CASPE du 19e, le CENTQUATRE a mis en place des ateliers pendant les vacances scolaires dans l'école 26-28 rue d'Aubervilliers auprès d'enfants de maternelle.

Ces stages organisés pendant les périodes de vacances étaient l'occasion de compléter les relations avec les enfants de cette école sur le temps périscolaire, en parallèle des temps familiaux que certains enfants vivaient déjà à la Maison des Petits notamment, et avant de les retrouver dans le cadre des ateliers TAP.

L'activité d'ateliers s'est ainsi affirmée au cœur du fonctionnement du CENTQUATRE en appui sur une équipe d'artistes intervenants et sur la programmation du CENTQUATRE pour permettre au lieu d'aller plus loin dans son engagement territorial et auprès des plus jeunes.

Les liens établis avec les enfants, les écoles et les centres de loisirs dans ce cadre sont désormais bien installés. Les enfants réinvestissent le CENTQUATRE en dehors du temps des ateliers, lors de leur venue avec l'école, en autonomie, ou avec des associations locales et naviguent avec facilité et plaisir au cœur des propositions qu'ils ont bien repéré.

Tous les enfants participant aux ateliers ont pu découvrir les expositions de la saison et pour certains rencontrer en direct les artistes en résidence.

La place des ateliers, et l'engagement du CENTQUATRE auprès de cette tranche d'âge se sont ainsi affirmées au sein de l'action territoriale et du projet développé par le CENTQUATRE en appui sur sa programmation.

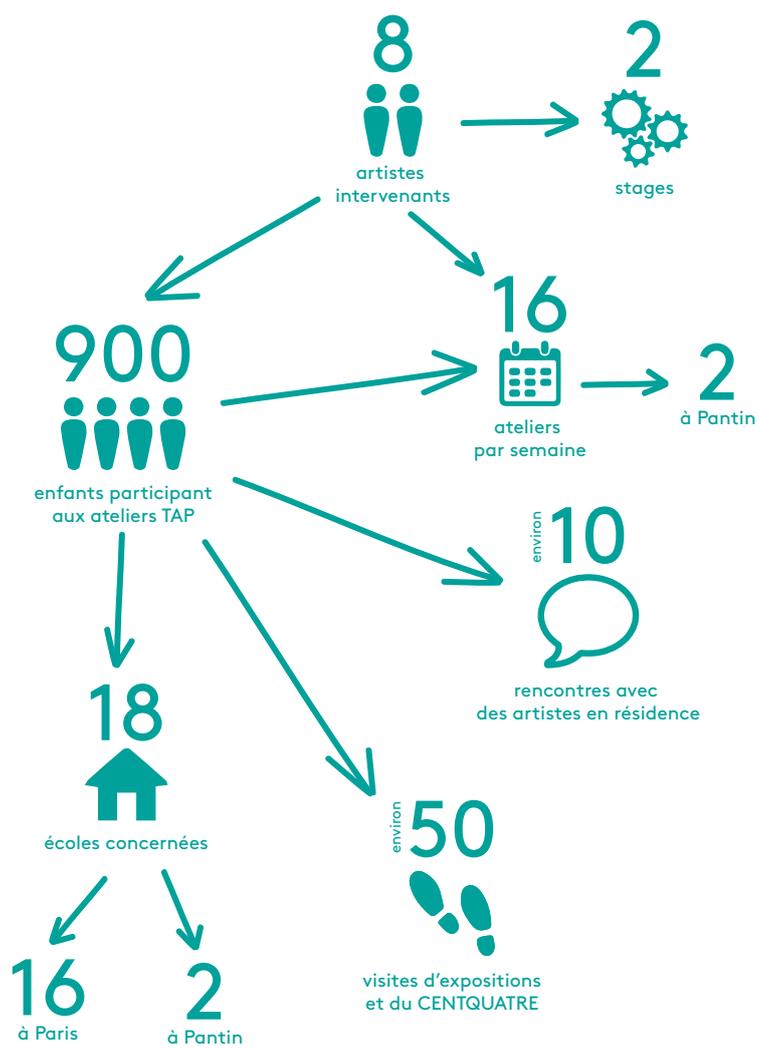

FIG. 11
LES ATELIERS TAP EN CHIFFRES

© Le CENTQUATRE-PARIS

La Maison des Petits

« Quand je serai grande, je tâcherai de me souvenir de comment c'est quand on est petit. » F. Dolto

LE CENTQUATRE-PARIS prête une attention toute particulière à la famille. Elles trouvent au CENTQUATRE de nombreuses occasions de temps de vie et d'appropriation, tant dans ses espaces ouverts qu'à travers de nombreux projets d'action sur le territoire. Dans ce contexte, la Maison des Petits joue un rôle central.

La Maison des Petits est un lieu d'accueil pour les enfants, de la naissance à 5 ans révolus, et les adultes qui les accompagnent. Partie intégrante du projet du CENTQUATRE, ce LAEP porte l'idée que la fréquentation des arts, à tout âge, ouvre au monde, éveille la curiosité et nourrit la capacité à s'émerveiller. Son design original, pensé par l'artiste Matali Crasset, marque d'emblée sa vocation artistique. La Maison des Petits propose un espace, un rythme, une écoute adaptés aux jeunes enfants et aux parents. C'est un lieu où rencontres et paroles sont soutenues par une équipe d'accueillants, dans le respect de l'anonymat. Les enfants peuvent y appréhender les règles de la vie en collectivité.

La Maison des Petits offre un passage en douceur de l'intimité de la famille vers la socialisation. Elle contribue à tisser du lien social et se propose d'ouvrir la parole autour des préoccupations inhérentes à la vie de famille. Dans ce lieu de partage original, les enfants et les parents jouent librement, lisent, peignent, dessinent, rêvent, échangent avec d'autres familles et l'équipe d'accueillants.

Le Petit Salon, lui aussi désigné par Matali Crasset permet aux familles de patienter confortablement avant d'être invitées à entrer dans la Maison des Petits. Ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans, cet aménagement dynamique sollicite l'imaginaire de chacun.

Pour l'année 2016 la Maison des Petits a accueilli un public enfants/parents de 25 000 personnes.

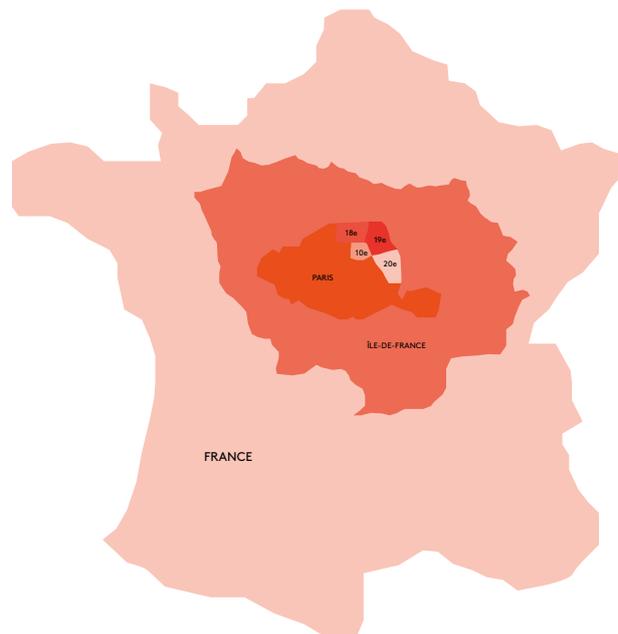

FIG. 12
ORIGINE GÉOGRAPHIQUES DES USAGERS
DE LA MAISON DES PETITS

→ Les liens avec le territoire

Dans le cadre de partenariats conventionnés avec des associations, centres sociaux, relais d'assistantes maternelles, écoles maternelles, établissements spécialisés de la petite enfance, des accueils sont proposés entre 10h et 11h30.

Cette année, 43 partenaires acteurs du territoire ont bénéficié de notre accueil dont des crèches, halte-garderies, RAM Paris 19, hôpitaux mères/enfants, écoles maternelles, jardins d'enfants, centres d'hébergement d'urgence... Dans ce cadre 1 573 enfants et 984 adultes (professionnels et parents accompagnateurs) sont venus dans la Maison des Petits en matinée.

Tous les partenaires ont également bénéficié d'invitations pour aller voir les expositions au cours de l'année (Circulation(s), Il était plusieurs fois...)

© Myriam Tirler

→ **L'action en direction des professionnels**
(assistant maternel, TISF, psychologue,
infirmier, éducateur etc.)

Cette année, 300 enfants accompagnés d'une trentaine de professionnels ont pu bénéficier de cette proposition d'accueil 2 mardis par mois entre 10h et 11h30.

Par ailleurs, pour les professionnels de la petite enfance et les porteurs de projets culturels et artistiques, des rencontres sont organisées toute l'année pour leur présenter le projet de la Maison des Petits. Ces échanges autour de projets innovants sont souvent à l'origine de nouveaux projets en France mais également à l'étranger.

© Marc Damage

→ **Activités**

Une fois par mois, la Maison des Petits poursuit la proposition des **Toutes Petites Visites** qui ont pour objectif d'initier 10 enfants âgés de 2 à 5 ans, accompagnés d'un membre de leur famille, à découvrir une œuvre dans le CENTQUATRE. Elles sont suivies d'une manipulation pratique qui permet d'explorer l'univers artistique de l'artiste présenté.

Les **Rencontres Joyeuses** autour de la littérature enfantine se déroulent un samedi matin par trimestre. Plusieurs thèmes sont déployés en relation avec les expositions : les livres d'artistes, les albums photos, les livres explorant le monde l'art. Les rencontres permettent aux familles de partager un temps de lecture avec un auteur ou illustrateur de renommée (Frédéric Boyer et Serge Bloch, Anouk Boisrobert et Louis Rigaud...).

Le **Petit Salon** remplit également sa fonction d'accueil, dans l'esprit d'une appropriation libre du lieu. Chaque jour, familles et amis s'y retrouvent pour discuter, jouer, dessiner à la craie sur de grands tableaux noirs.

Chaque mercredi d'automne et d'hiver, des lectrices professionnelles de l'association L.I.R.E à Paris (Le Livre pour l'Insertion et le Refus de l'Exclusion) ont partagé des **temps de lecture** avec plus de 1 100 enfants.

La Maison des Petits a bénéficié du mécénat de la part de Fondation Martine Lyon. Il permet de proposer à la jeunesse fréquentant le CENTQUATRE, chaque mercredi de l'année de 15h à 17h, un **Petit Chantier de construction** gratuit et en accès libre. Il a été investi par plus de 2 600 enfants.

FAIT MARQUANT

La Maison des Petits a bénéficié d'un mécénat par la Fondation Cognacq-Jay, rendant possible de nombreux travaux d'embellissements et d'aménagements designés par Matali Crasset.

Le confort des familles s'en trouve augmenté et la beauté du lieu est remarquable, ce qui porte encore davantage aux yeux des familles l'engagement et la vocation du lieu, qui permet, dès le plus jeune âge, de se confronter au monde de l'art.

© Marc Damage

En 2016, La Maison des Petits a simplifié ses horaires. Dorénavant, les familles sont accueillies du mardi au dimanche de 14h30 à 18h.

© Maxime Dufour

UNE ANNÉE RICHE DE TEMPS D'ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION

Au cours de l'année, le CENTQUATRE-PARIS a mis à disposition ses espaces pour de nombreuses initiatives citoyennes de réflexions sur les territoires, la culture, la transmission... Ce fut une année riche en échanges sur les notions de territoire et les diverses problématiques qui traversent notre société contemporaine, impulsés par différents partenaires.

Les États Généreux de la culture par Télérama

Ces débats, à l'initiative de la rédaction de Télérama, ont été proposés à l'échelle nationale lors de plusieurs rencontres (Lyon, Marseille, Lille, Paris) et sur une plateforme en ligne afin de pouvoir préparer un livre blanc à l'attention des candidats à la présidentielle de 2017.

«Il devenait urgent de prendre, collectivement ou individuellement, notre culture en main. De la penser ensemble, pour l'ensemble. C'est le désir de Télérama à travers les États Généreux de la Culture. L'objectif ? Discuter les questions qui se posent aujourd'hui, relayer les initiatives exemplaires, exposer ces démarches politiques ou personnelles qui stimulent, cimentent notre imaginaire. Et notre destin collectif. Parce que la culture est un des piliers du vivre et du faire ensemble.» – Télérama

Cette rencontre a eu lieu dans le cadre d'une Journée Généreuse, organisée au CENTQUATRE. Les start-up de l'incubateur 104factory ont fait découvrir et expérimenter leurs innovations au public au cours d'un Open Factory. Le CENTQUATRE et Télérama se sont également associés pour organiser à cette date une nouvelle édition du Grand Troc Culturel.

3 décembre 2016

Fréquentation

États Généreux : 1417 personnes

Grand Troc Culturel : 280 personnes

Open Factory : 1900 personnes

Les 20 ans du Monde diplomatique

L'association Les Amis du Monde diplomatique a fêté ses 20 ans au CENTQUATRE. Cette journée a été l'occasion pour eux de revenir sur 20 ans d'indépendance et d'engagement autour de ce mensuel. Le thème général a été celui de l'indépendance de la presse, avec un focus sur la singularité du modèle Diplo. Pour donner une dimension à la fois réflexive et conviviale à l'évènement, la journée a été organisée avec une partie «table-ronde» et une partie «célébration», avec des interventions courtes d'intellectuels de renom, des pastilles vidéo pour ceux qui ne peuvent être présents, des témoignages d'autres modèles d'indépendance, ainsi que, pour respiration, de courts extraits de films et des morceaux de musiques. *Le Diplo* étant le journal français le plus lu hors de France (et de loin), des représentants des éditions étrangères étaient également présents.

8 octobre 2016

Fréquentation : 470 personnes

Grand Troc Culturel © Myriam Tirler

Les états généraux de Passeurs d'images #25ans

Passeurs d'images est un réseau d'éducation à l'image de 2000 partenaires sur tout le territoire français. Destiné aux publics éloignés de l'offre culturelle, il est la courroie de transmission pour apprendre à faire, à voir et à réfléchir autour des images animées. Images en jeux, enjeux des images... Lors de l'évènement Images EN JEU(X), ils ont organisé, à l'occasion des 25 ans de l'association, un salon de pratique ludo-éducative, des conférences et la Journée des jeunes : 3 temps forts ouverts à tous, autour de l'éducation à l'image et à la citoyenneté. Une occasion de réunir tous les passionnés de cinéma, amateurs, professionnels, anciens du réseau pour voir des films, échanger, partager lors de moments conviviaux.

17 > 19 novembre 2016

Fréquentation : 999 personnes

Les Amis du Bus des femmes

Mise en place par des femmes prostituées de la rue Saint-Denis à la fin des années 80, l'association Le Bus des Femmes circule jour et nuit dans les lieux de prostitution de la capitale depuis lors, y porte un discours de non-jugement, et favorise la santé, l'accès aux droits et la mobilisation individuelle et collective d'une communauté souvent stigmatisée. Le CENTQUATRE a choisit de soutenir l'association Le Bus des Femmes à travers l'accueil d'une journée de colloques sur le phénomène de la traite des femmes nigérianes. L'association a mené plusieurs travaux qu'ils ont présentés : la réalisation du guide *Hustlers Health and Freedom* ainsi que la pièce de théâtre *Nigerian Drama. Freedom is not enough*, mis en scène par Clément Sibony. Cette journée était à destination de professionnels venant de toute la France. La conférence a eu lieu en salle 400 sur la journée entière avec un pot convivial à l'issue de la pièce de théâtre.

2 février 2016

Fréquentation : 375 personnes

Les 15 ans de l'Association Française du Cinéma d'Animation (AFCA)

Afin de célébrer comme il se doit la 15e Fête du cinéma d'animation, l'AFCA a proposé une journée consacrée à l'image animée. Ce fut une belle occasion de faire le plein de films et de rencontres, et de découvrir d'autres facettes du cinéma image par image. Au programme : une soirée de projections précédée d'une table ronde sur « Les longs métrages d'animation français en salles. Entre marché et liberté de création, une équation impossible ? ». Lors de cette soirée, 7 films en lice pour le prix Émile-Reynaud ont été projetés.

28 octobre 2016

Fréquentation : 410 personnes

Les Rencontres #RokMyWorld - Rokhaya Diallo

Pour la saison 2016-2017 a été mis en place un partenariat avec Rokhaya Diallo afin d'organiser des rencontres autour de différents sujet de société. La journaliste, auteure et réalisatrice Rokhaya Diallo, connue pour ses engagements en faveur de l'égalité, anime au CENTQUATRE une soirée conviviale de débats autour d'un film. Elle propose pour chaque rencontre la projection d'un film engagé sur un thème actuel de société suivi d'une conversation avec son auteur(e) invité(e) et d'un panel composé d'associatifs, d'experts et d'artistes. Le débat donne un large temps de parole au public, bénéficie d'un important relais sur Internet, et donne lieu à une interaction sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #RokMyWorld du nom du blog de Rokhaya Diallo.

1re programmation en novembre 2016 pour la saison

LES RESSOURCES AU SERVICE D'UN MODÈLE ÉCONOMIQUE INNOVANT

Le conseil d'administration, organe de gouvernance

Le CENTQUATRE – PARIS est un Établissement Public de Coopération Culturelle sous la tutelle de la Ville de Paris.

La gouvernance du CENTQUATRE PARIS est à son image, elle rassemble des hommes et femmes engagés au service d'un établissement avec une mission de service public : « donner à l'Art les moyens de s'exprimer et d'être accessible au plus grand nombre ».

La réelle diversité des talents, compétences et des sensibilités de ses membres permet à cet organe de prendre des orientations et des décisions justes et transparentes face aux enjeux et défis que l'équipe du CENTQUATRE doit relever.

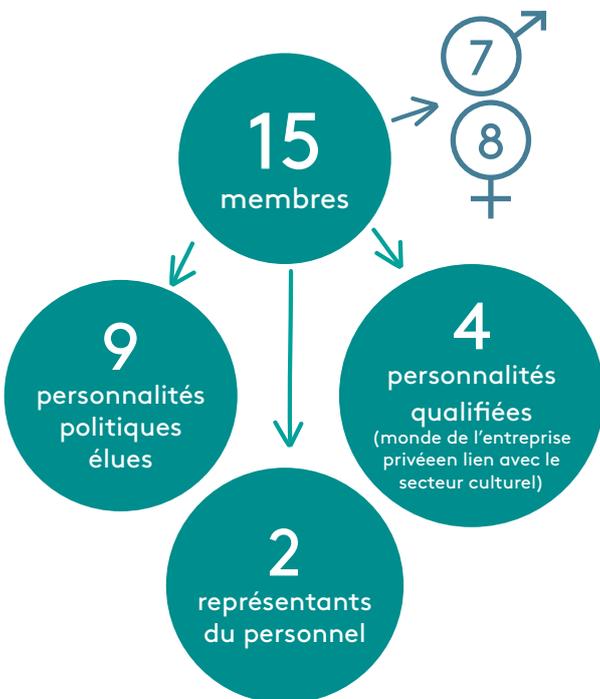

FIG. 13
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Une gestion optimisée et des ressources financières diversifiées

Le budget du CENTQUATRE (FIG. 14) s'établit à 14,065 M€ en 2016, soit une augmentation de 10,90% par rapport à l'exercice 2015 (39% depuis 2010). Le budget de l'exercice 2016 affiche un résultat positif de 52 101 €.

Enjeu n°1 : développer les recettes et diversifier ses sources de revenus

LE CENTQUATRE – PARIS a poursuivi en 2016 sa politique de développement des ressources propres en investissant notamment sur les activités ingénierie culturelle et les tournées. L'activité commercialisation a également atteint un chiffre d'affaires record.

Ainsi les ressources propres ont progressé de 27% entre 2015 et 2016 (140% depuis 2010) faisant de l'année 2016 une année exceptionnelle en volume de recettes.

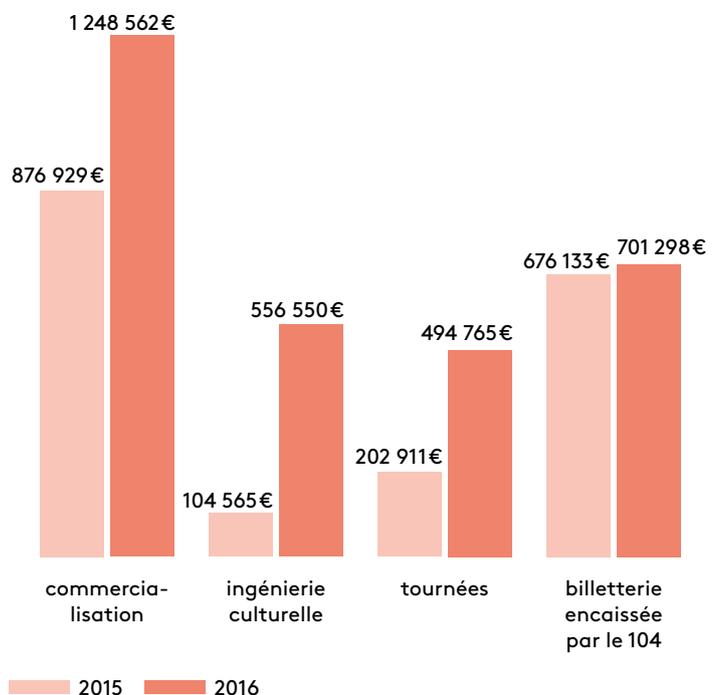

FIG. 14
SOURCES DE REVENUS 2015 ET 2016

FIG. 15 (CI-CONTRE)
CHIFFRES-CLÉS DU BUDGET

ÉVOLUTION DES RECETTES	2016		2015		Évolution 2015/2016		Évolution 2010/2016	
subvention de fonctionnement	8 350 000 €	59,1%	8 350 000 €	66,0%			470 000 €	6%
subvention exceptionnelle	400 000 €	2,8%			400 000 €		400 000 €	
subvention sur projets artistiques, culturels et innovation	237726,15 €	1,7%	170 076 €	1,3%	67 650 €	40%	222 737 €	1 486%
recettes artistiques et action culturelle	1 756 949 €	12,4%	1 400 928 €	11,1%	356 021 €	25%	1 507 530 €	604%
recettes commerciales	1 624 327 €	11,5%	1 216 544 €	9,6%	407 782 €	34%	778 149 €	92%
mécénat	258 665 €	1,8%	431 492 €	3,4%	- 172 827 €	-40%	73 903 €	40%
ingénierie culturelle	556 550 €	3,9%	104 565 €	0,8%	451 985 €	432%	556 550 €	
autres recettes	858 634 €	6,1%	819 206 €	6,5%	39 429 €	5%	29 603 €	4%
reprises de provision	74 287 €	0,5%	160 038 €	1,3%	- 85 750 €	- 54%	- 110 563 €	- 60%
RECETTES PROPRES (hors subventions et reprises de provision)	5 055 126 €		3 972 735 €		1 082 391 €		2 945 736 €	140%
RECETTES TOTALES	14 117 139 €		12 652 849 €		1 464 290 €		3 927 910 €	39%

ÉVOLUTION DES DÉPENSES	2016		2015		Évolution 2015/2016		Évolution 2010/2016	
coût du bâtiment	3 100 157 €	22,0%	2 897 025 €	22,9%	203 133 €	7%	- 125 702 €	- 4%
frais généraux et autres charges	414 938 €	2,9%	292 576 €	2,3%	122 361 €	42%	- 349 471 €	- 46%
personnels permanents	5 273 063 €	37,4%	4 992 656 €	39,5%	280 407 €	6%	1 167 100 €	28%
communication	395 976 €	2,8%	372 402 €	2,9%	23 574 €	6%	145 872 €	58%
amortissements et provisions	377 351 €	2,7%	333 569 €	2,6%	43 782 €	13%	- 69 842 €	-16%
charges structurelles	9 561 486 €	67,7%	8 888 228 €	70,2%	673 258 €	8%	767 956 €	9%
dépenses d'activité	4 503 552 €	31,9%	3 794 742 €	30,0%	708 810 €	19%	3 158 772 €	235%
DÉPENSES TOTALES	14 065 038 €		12 682 970 €		1 382 067 €	11%	3 926 728 €	39%

Enjeu n°2 : Assurer une gestion optimisée et responsable des ressources

Le CENTQUATRE – PARIS travaille depuis sa création à l’optimisation des dépenses, notamment sur les achats et le bâtiment, en appliquant une politique de mise en concurrence systématique via les marchés publics. En 2016, des marchés significatifs comme le marché de sécurité ont été renégociés, permettant au passage des économies conséquentes.

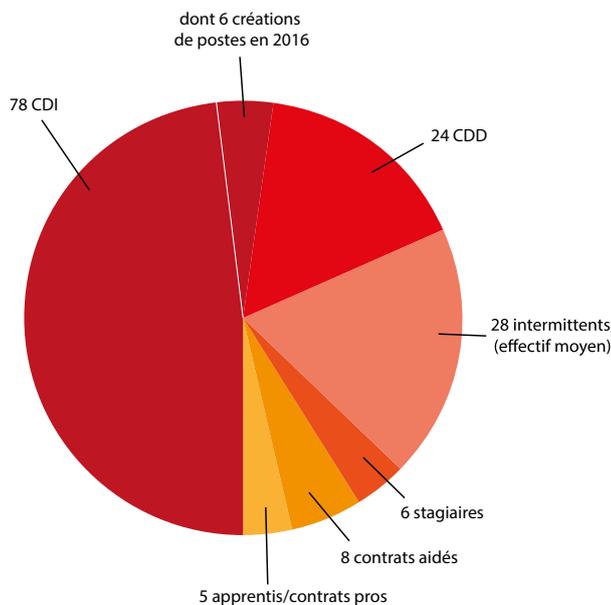
Grâce à une subvention d’équipement obtenue pour la deuxième année auprès de la Ville de Paris, le CENTQUATRE – PARIS a également investi dans des équipements permettant d’une part de sécuriser le lieu et d’autre part d’optimiser les ressources déployées.

Par ailleurs, l’établissement poursuit sa démarche socio-responsable en prolongeant son expérience réussie sur les marchés de prestations d’insertion sociale et professionnelle. L’établissement montre ainsi qu’il est possible de concilier les grands principes de la commande publique et de l’efficacité économique avec ses engagements, telles que le soutien à la valorisation des territoires prioritaires du nord-est parisien et l’accompagnement des publics les plus éloignés de l’emploi.

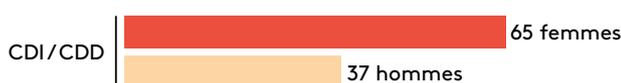
Malgré la recherche systématique d’économies de fonctionnement et la progression des recettes d’activité, l’équilibre reste précaire et l’établissement ne possède pas le fonds de roulement qui lui permettrait de faire face à d’éventuels aléas. Il se doit donc de poursuivre ses efforts et pratiquer une gestion d’autant plus précise et rigoureuse de son budget.

Les ressources humaines : une équipe dynamique au service du projet

En 2016, le CENTQUATRE – PARIS c’est :

→ Une population féminisée

→ Une population jeune

→ Une population qui monte en compétence

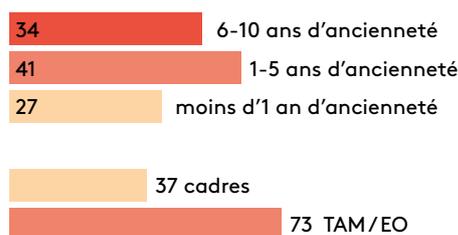

FIG. 16 (CI-CONTRE)
RÉPARTITION DES CONTRATS AU CENTQUATRE-PARIS

La poursuite de la démarche de concertation

En 2016, le CENTQUATRE-PARIS a poursuivi la démarche de concertation engagée en 2015. Près de 40 actions ont été identifiées suite à un travail de concertation avec des groupes de travail au sein des équipes, et avec l'aide du cabinet JLO CONSEIL, sur les thèmes prioritaires suivants :

- optimiser la planification (cartographie de l'activité, travail sur le plan de charge...);
- améliorer la communication (bureaux ouverts, pré-codirs, séminaires inter-services...);
- développer l'accompagnement des collaborateurs (séminaire de management Astrakhan, formations tutorat...).

Ces actions identifiées constituent un plan d'action pour l'amélioration de la qualité de vie au travail, qui a commencé à être déployé et qui sera poursuivi dans les années à venir.

Emploi et insertion

En 2016, 45 salariés ont bénéficié d'emplois dans le cadre de nos missions d'insertion par l'activité économique.

Ce dispositif, au CENTQUATRE-PARIS, se traduit par la mise en emploi de personnels relevant des critères et champs d'application de l'IAE ou éloignés de l'emploi et recherchant activement du travail par le biais des PLIE ou Pôles Emplois (en dehors des clauses d'insertions inscrites dans les marchés publics de prestation sécurité et ménage). Il se décline selon 3 modalités :

→ Les vacances d'insertion (AI)

40 salariés en 2016
pour l'équivalent de 2,17 temps plein annuels

Ces personnels relèvent du champ social pour la plupart et sont mis à disposition par une association intermédiaire, Villette Emploi AI. Ils correspondent aux personnes dites éloignées de l'emploi et bénéficient d'un accompagnement par l'association Villette Emploi, en parallèle des missions qui leurs sont confiées au CENTQUATRE.

Dans ces missions variées, l'essentiel se retrouve dans nos activités d'accueil du public au quotidien, sur les spectacles, les événements ou les expositions. Pour le reste il s'agit de missions ponctuelles de vestiaire, de mise sous plis ou de tractage.

→ L'intérim d'insertion (ETTI)

8 salariés en 2016
pour l'équivalent de 2,32 temps plein annuels

Ces personnels entrent dans le cadre de la maîtrise d'un savoir-faire, lié à l'accueil du public. Ces compétences métiers s'exercent notamment aux accueils spécifiques des différents services du CENTQUATRE (Maison des Petits, Cinq, accueil administratif) ainsi que sur l'ensemble de la programmation de notre établissement tout au long de la saison, essentiellement sur les expositions et spectacles.

Le profil de ces personnes relève de l'insertion par l'activité économique et pour bon nombre sont des artistes cherchant à compléter leur pratique par une activité salariée dans un domaine culturel.

→ Les contrats aidés (contrats d'avenir ou CUI CAE)

9 salariés en 2016
pour l'équivalent de 5,21 temps plein annuels

Ces contrats se sont exercés dans les métiers d'accueil du CENTQUATRE à l'instar de l'intérim que nous venons d'aborder, en billetterie ainsi qu'à la technique.

Pour ce qui les concerne, nous sommes à ce stade dans la confirmation des compétences métiers déjà acquises dans de précédentes expériences professionnelles avec une formation en interne, le plus souvent pratique et liée aux développements de ces compétences dans le cadre spécifique de l'activité du CENTQUATRE.

CRÉATION, INNOVATION ET RECHERCHE

ACCOMPAGNER LA JEUNE CRÉATION ET LES ARTISTES ET COMPAGNIES EN DEVENIR

Pratiques spontanées et Laboratoire des cultures urbaines et espace public

L'année 2016 a été une année forte dans le développement des relations avec les artistes, jeunes talents, en pratiques spontanées dans le lieu, en appui sur le Laboratoire des cultures urbaines et espace public lancé en octobre 2015, et sur des partenariats forts avec **WYNKL** et **RStyle** notamment.

Le Laboratoire des cultures urbaines et espace public s'adresse aux artistes de toutes disciplines artistiques et de tous horizons géographiques dans le champ des cultures urbaines (artistes indépendants, collectifs artistiques et structures) et porte une attention toute particulière aux projets des artistes en pratiques spontanées dans le CENTQUATRE-PARIS. L'objectif du Laboratoire est d'identifier les talents dans ce domaine et de les accompagner, à la fois dans leur ambition artistique mais également dans leur professionnalisation. C'est également une façon d'aller plus loin dans le dialogue avec les artistes, jeunes talents, professionnels qui viennent répéter au quotidien dans le lieu en pratiques spontanées.

Cette relation s'est aussi développée dans le cadre du projet de création de Radhouane el Meddeb *Heroes*, crée en juillet 2016 dans sa version longue, mais aussi par la mise en place d'ateliers de danses urbaines mensuels, et par l'échange régulier au Cinq, service que le CENTQUATRE propose pour les pratiques artistiques personnelles.

Le Laboratoire des cultures urbaines et espace public s'est affirmé artistiquement pendant l'année 2016 avec l'arrivée d'Amala Dianor artiste associé du CENTQUATRE comme parrain du Laboratoire.

Deux projets artistiques accompagnés dans le cadre du Laboratoire ont été diffusés par la suite : Léa Latour dans le cadre de KM1 et Smail Kanouté et Philippe Baudelocque dans le festival FRAGMENTS.

Training party © Marc Domage

Les partenaires du Laboratoire

WYNKL

L'année 2016 a été l'année de l'affirmation du partenariat avec WYNKL, notamment autour des *training party*.

L'évènement a été déplacé au cœur de la nef avec une scène pour les musiciens, au vu de la fréquentation et du succès, et intégré dans la programmation du CENTQUATRE.

L'association WYNKL est un interlocuteur permanent du CENTQUATRE, dans le lien avec les artistes qui le fréquentent, et dans la réflexion sur l'accompagnement des pratiques artistiques, et du soutien à la création.

RStyle

Dans le cadre de son partenariat avec l'association RStyle, le CENTQUATRE propose tous les mois un atelier « danses urbaines » gratuit de 2 heures, assuré par un danseur professionnel et un DJ. En 2016, l'atelier a évolué pour être assuré par le même intervenant ce qui a permis d'aller plus loin dans la relation avec les participants. L'emplacement de l'atelier a changé en fin d'année : l'atelier se déroule désormais en salle et non plus dans les espaces ouverts, ce qui permet aux participants d'aller plus loin dans la découverte du lieu et de pratiquer dans d'autres conditions.

13

résidences Laboratoire des cultures urbaines et espaces publics

2

battle avec RStyle "Havin Funk" et "Block Party"

2

training party avec WYNKL

30

participants par atelier

10

ateliers avec RStyle

250

personnes touchées sur l'année

60

heures d'accompagnement technique ou artistique

FIG. 17
LE LABORATOIRE DES CULTURES URBAINES ET ESPACE PUBLIC EN QUELQUES CHIFFRES

PROJECTION(S) © Philippe Baudelocque

Smail Kanouté

En 2016, j'ai lu une annonce collée sur un mur de la nef du CENTQUATRE parlant du Laboratoire cultures urbaines et espace public, pendant que je répétais pour le projet *Heroes Prélude* de Radhouane el Meddeb, et j'ai proposé le projet *PROJECTION(S)* en collaboration avec l'artiste Philippe Baudelocque et le photographe Olli Bery.

Nous avons donc fait cette résidence, en février 2016, qui fut intéressante et enrichissante, car nous avons tout le matériel et suivi technique que nous avons demandé. L'équipe du CENTQUATRE était vraiment à l'écoute de nos besoins et réactive. Cette première résidence fut l'occasion de clarifier le projet et de le centrer sur la recherche entre danse, dessin et vidéo projection. Suite à cela, l'équipe du Laboratoire nous ont proposé de refaire une résidence et de présenter cette performance au festival «FRAGMENTS» en novembre 2016. Ce fut une révélation et un succès ! Nous avons pu explorer beaucoup de possibilités et avoir un regard du public. D'ailleurs l'équipe nous a proposé de faire venir le chorégraphe Amala Dianor comme un regard extérieur. Ce fut une belle rencontre et un bel échange.

Alexandre Fandard

Le CENTQUATRE m'a permis d'être dans la transmission grâce à des ateliers menés auprès d'élèves de collège mais aussi d'être dans la création en intégrant le Laboratoire des cultures urbaines et espace public. En étant résident, j'ai pu travailler, mettre en forme des idées, aller au bout de la création grâce à une mise à disposition technique. J'ai pu profiter du regard extérieur et bienveillant de professionnels lors des restitutions ou lors de répétitions en présence d'artistes associés au CENTQUATRE. J'ai aussi tout simplement pu profiter de l'accompagnement professionnel que me proposait le CENTQUATRE grâce à une équipe accessible qui veille au confort de l'artiste dans un rapport ouvert, humain et enrichissant. En tant que jeune artiste, le CENTQUATRE m'a offert un espace de travail et confort qui sont nécessaires à l'épanouissement du processus de création.

Alexandre Fandard © Zenzel Photography

SOUTENIR LA CRÉATION ARTISTIQUE AVEC LES RÉSIDENCES

Le CENTQUATRE-PARIS soutient la jeune création et les artistes et compagnies en devenir, à travers son dispositif d'accueil en résidence, en attribuant des ateliers de répétition pour une période variable (de quelques jours à plusieurs mois) mais aussi en proposant une aide, allant d'un appui technique ponctuel à la production déléguée pour certaines équipes. Grâce à ces différentes modalités d'accompagnement, de nombreux projets singuliers ont vu le jour, dans toutes les disciplines confondues.

L'équipe du CENTQUATRE tient à établir un contact régulier avec les compagnies afin de les soutenir au mieux dans leur projet et apporter un regard critique sur les travaux. Lors de ces résidences, les équipes artistiques – si elles le désirent – sont également invitées à ouvrir leurs répétitions au public dans le cadre d'un « C'Le Chantier » ou d'un temps de présentation dédié aux professionnels. Le dispositif des résidences 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. Il existe plusieurs modalités d'accueil.

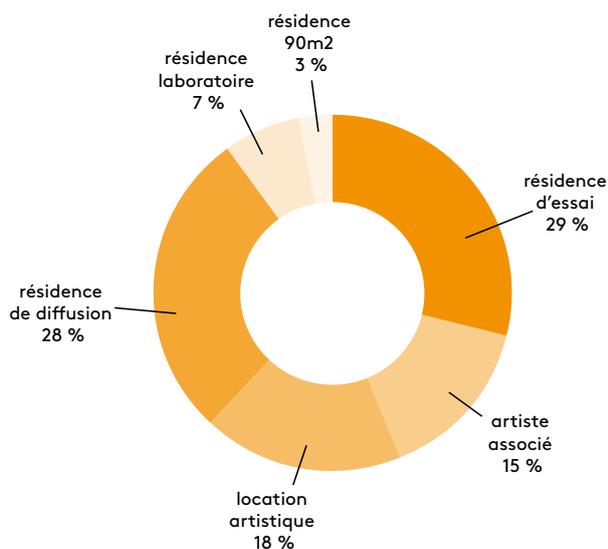

FIG. 18
TYPE DE RÉSIDENCES REÇUES

Les artistes associés

Les artistes associés sont choisis par le directeur du CENTQUATRE et travaillent à l'échelle de plusieurs saisons dans le lieu. Ces artistes sont invités pour teinter de leur esthétique le projet global et artistique du lieu. Sur place, ils peuvent, selon les cas, travailler leurs créations sur une longue période, ou développer ou reprendre des productions pour les montrer à un plus large public. Pour certains artistes particulièrement reconnus et donc moins disponibles, ce statut d'associé permet au CENTQUATRE d'obtenir des relations privilégiées avec ces derniers.

L'année 2016 a vu naître un nouveau statut, celui d'artiste associé international.

Ce nouvel accompagnement permet à plusieurs artistes étrangers d'établir des liens durables avec le lieu et ses partenaires. À ce titre, le CENTQUATRE soutient au moins une de leur production et leur assure un ancrage à Paris, en France et en Europe.

Lors de l'année 2016, 15 artistes associés sont venus créer ou répéter au CENTQUATRE dont 4 internationaux :

- aalliiicceessccaannee&ssoonniiiaaddeerrzzii-ppoolsskkii
- Agathe Joubert et Pauline Vialatte de Pémille
- Albin de la Simone
- Alessandro Sciaronni (artiste associé international)
- Bertrand Bossard
- Chloé Dabert
- Christiane Jatahy (artiste associé international)
- Compagnie 14:20
- Emily Loizeau
- Lia Rodrigues (artiste associé international)
- Louise Lecavalier (artiste associé international)
- Olivier Py
- Olivier Dubois
- Radhouane El Meddeb
- Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel

Le «C'Le Chantier» d'un artiste en résidence

Le «C'Le Chantier» est un rendez-vous régulier au CENTQUATRE qui permet aux visiteurs de rencontrer des artistes résidents et/ou associés de manière privilégiée. Véritable temps de rencontre, chaque session permet de partager une étape de travail dans l'ambiance intimiste des ateliers et offre un regard privilégié sur le travail de création à travers les répétitions ouvertes au public. Par exemple, Alessandro Sciaronni, nouvellement artiste associé international, s'est plié à cet exercice en 2016 pour rencontrer le public du CENTQUATRE lors du festival SÉQUENCE DANSE PARIS avec sa création *Folks* le 2 avril 2016.

La Matérialité de l'invisible, vue de l'exposition © Josselin Ligné

Les résidences de production et/ou de diffusion

Il s'agit de projets que le CENTQUATRE-PARIS accompagne de façon privilégiée avec un engagement sur des dates de diffusion au sein de l'établissement. 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 régions.

Directement comprises dans une logique de diffusion, ces résidences peuvent relever de programmes souvent mis en place avec des structures partenaires telles que le Théâtre de la Ville, le Monfort, l'Espace 1789 de Saint-Ouen et d'autres partenaires, en France et à l'international, afin de proposer par exemple des séries communes sur Paris.

Les artistes associées et les résidences de production et de diffusions ont pris place dans l'enceinte du CENTQUATRE, du simple bureau de production de 22m² à la salle 400. Le CENTQUATRE met tout en œuvre pour que les artistes puissent créer dans les meilleures conditions possibles.

La Matérialité de l'invisible, vue de l'exposition © Josselin Ligné

FOCUS

NEARCH/La Matérialité de l'invisible

NEARCH, projet financé avec le soutien de la Commission européenne (programme Culture), a été piloté par l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), et a réuni des instituts de recherche, des universités et des institutions culturelles de 11 pays européens. Son objectif était d'explorer et de renforcer les rapports qu'entretiennent les citoyens européens à l'archéologie et à leur patrimoine culturel. Le projet NEARCH avait pour objet de renforcer notamment ces rapports au travers la réalisation de projets artistiques.

Partenaire de ce projet, le CENTQUATRE-PARIS a donc invité les artistes de toutes disciplines à faire acte de candidature, pour résider en ces murs à partir de juillet 2014. Les projets présentés devaient s'inscrire dans une thématique, commune à l'art et à l'archéologie : « La Matérialité de l'invisible ».

Après 3 années de résidence et d'échanges entre la direction artistique du CENTQUATRE, l'Inrap et ces artistes, les œuvres créées lors de ces résidences ont été présentées au public du 13 février au 8 mai 2016 lors de l'exposition « La Matérialité de l'invisible. L'archéologie des sens ». Initialement prévu jusqu'au 30 avril l'exposition s'est vu prolonger d'une semaine grâce à son succès.

Cette exposition regroupait des travaux d'artistes en résidence de diffusion au CENTQUATRE tels Agapanthe (Konné & Mulliez), Ali Cherri, Miranda Creswell, Nathalie Joffre et Julie Ramage, ainsi que des installations d'artistes invités : Hicham Berrada, Anish Kapoor, Johann Le Guillerm, Ronny Trocker et les performances des artistes résidents Adrian Schindler et d'Eric Arnal Burtschy.

Au début de l'année 2016, 9 résidences de production (201 jours de mises à disposition d'espaces) ont été proposées à ces artistes plasticiens et performeurs, pour finaliser leur travail avant le lancement de cette exposition, temps fort de la programmation et réussite à l'échelle locale comme au niveau européen.

Fréquentation : 11282 personnes
Jours d'ouverture de l'exposition : 65
Œuvres présentées : 15
Nombreux retours presses
TV/radio : 9 sujets (France Culture, Arte, TV 5 monde...)
Papier : 20 articles
Web : 130 articles

Les résidences d'essai

Le CENTQUATRE-PARIS met ses plateaux de fabrication et de production à disposition des artistes, qu'ils soient confirmés ou en devenir. Avec les résidences d'essai, il s'adresse aux artistes professionnels de toutes disciplines et de tous horizons géographiques, ainsi qu'aux écoles d'art françaises et internationales. Ce sont des résidences d'essai 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 permettent à des artistes de bénéficier, dans le cadre d'un projet de création bien précis, d'un espace de travail allant de 22m² à 90m², sur une durée de 1 à 3 semaines.

Deux programmes nés en 2015 ont pris de l'ampleur en 2016 : le Laboratoire des cultures urbaines et espace public et le programme 90m² créatif en partenariat avec La Loge. Ces programmes travaillent à une échelle francilienne, ils permettent d'accompagner de jeunes artistes qui construisent un réseau sur la région parisienne. Dans le cas de 90m² créatif, ce sont des équipes qui sont diffusées à La Loge peu après leur résidence. Le CENTQUATRE s'inscrit alors dans une dynamique locale.

Sur les 104 accueils en résidences d'essai de l'année 2016 : 12 sont issus du Laboratoire des cultures urbaines et espace public, ce qui représente 9 équipes artistiques ; et 8 du programme 90m² créatif. Le programme des résidences d'essai connaît une reconnaissance croissante, les demandes augmentent, nous avons reçu 208 candidatures en 2016 contre 148 en 2015, et 108 en 2014. Même si le théâtre représente la principale discipline des résidences d'essai accueillies (47%), une grande majorité des projets en résidence sont pluridisciplinaires et allient 2 voire 3 disciplines. La danse notamment devient la 2e discipline la plus présente avec sa présence dans 27% des résidences d'essai accueillies. (FIG. 20)

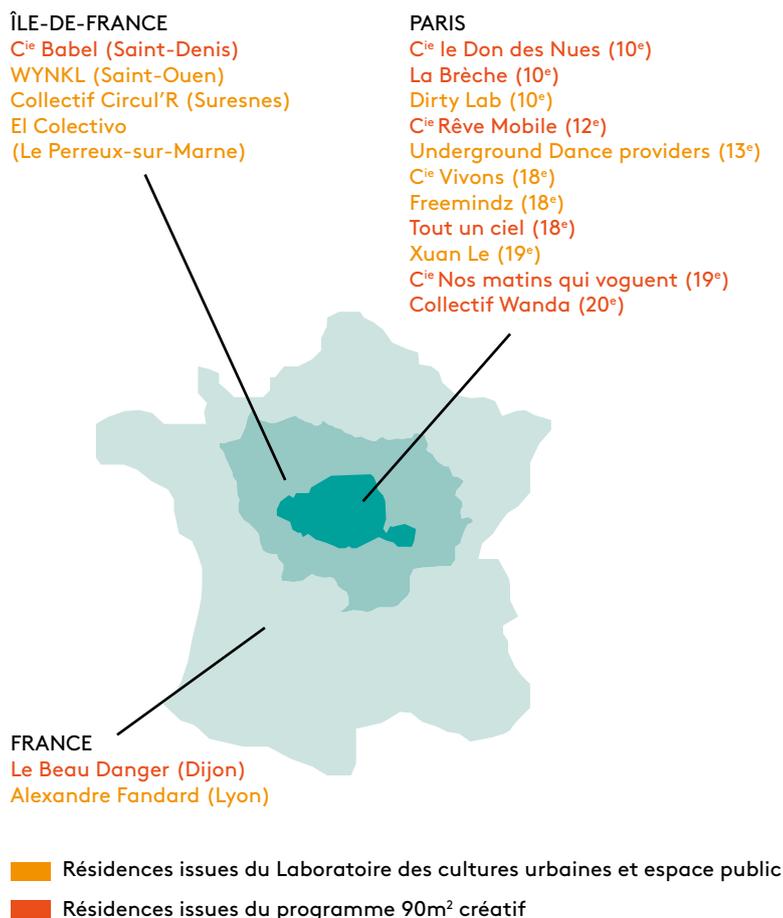

FIG. 19
PROVENANCE DES COMPAGNIES

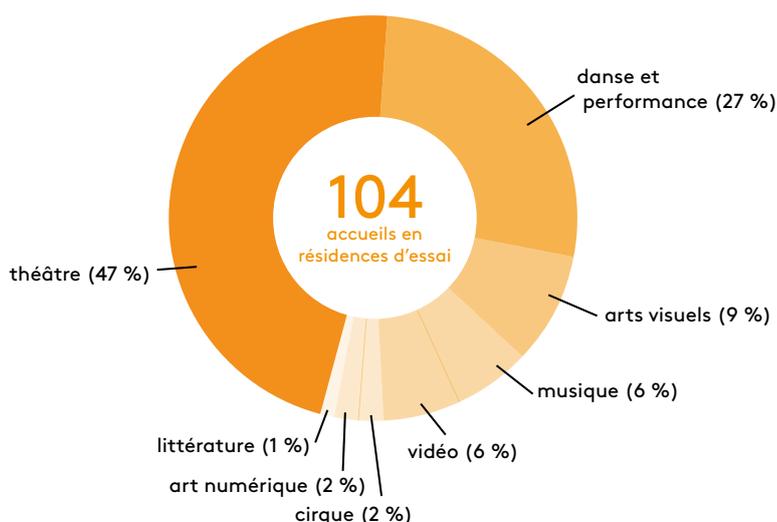

FIG. 20
DISCIPLINES DES RÉSIDENCES D'ESSAI ACCUEILLIES

Locations artistiques

Les locations artistiques constituent un autre mode de résidence. Elles sont ouvertes à des projets professionnels pour des répétitions et des stages. 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 pour une durée déterminée. La facturation est liée aux frais de fonctionnement par jour et par m².

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 au public de la part du locataire. La sélection des locations artistiques se fait en fonction de la disponibilité des espaces aux dates demandées.

Entre janvier et décembre 2016, 18 compagnies et autres structures sont venues dans le cadre des locations artistiques, cela représente plus d'une trentaine d'accueils. Les équipes bénéficiant de ce mode de résidence vont de la Comédie-Française à la compagnie Jean-Michel Rabeux, en passant par le Théâtre du Châtelet...

FOCUS

Résidences, transmission et pédagogie

Le CENTQUATRE-PARIS met un point d'honneur à s'intégrer dans un cycle de transmission artistique. Les résidences sont un moyen pour de jeunes artistes de s'exercer et de se former dans des conditions adaptées. Le CENTQUATRE a donc développé un partenariat avec l'École Supérieure des Arts Dramatiques (ESAD) ainsi que l'École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR).

3 workshops ont été mis en place avec l'ESAD en 2016, un moyen pour certains artistes de transmettre leurs différentes techniques et connaissances à une nouvelle génération d'artistes en devenir :

- Christiane Jatahy dans les locaux de l'ESAD en mars ;
- Cyril Teste et Patrick Laffont du collectif MxM en février et juin ;
- Le collectif La Meute en juin.

Avec l'ENACR, le CENTQUATRE invite les élèves à s'entraîner dans la nef avec de nombreux agrès installés lors de leur présence, permettant aux visiteurs de devenir des spectateurs le temps d'une semaine. Ce dispositif est représentatif de l'importance que donne le CENTQUATRE aux espaces de transmission et de monstration des travaux des écoles.

En avril 2016, les élèves des 2 formations se sont rencontrés le temps d'une semaine de résidence et de workshops.

FOCUS

FRAGMENT(S) #4

En 2016, le CENTQUATRE a participé pour la 2e année consécutive au festival FRAGMENT(S). C'est un festival de théâtre et de danse créé et co-organisé par La Loge et Mains d'œuvres. Il est motivé par l'envie de créer une dynamique permettant à des équipes émergentes de montrer une étape de travail sur le territoire francilien. FRAGMENT(S) veut faire partager avec les compagnies programmées, ce moment particulier où le spectacle n'est pas complètement achevé, encore fragile et en questionnement. Un moment unique dans un processus de création artistique.

Pour sa 4e édition, FRAGMENT(S) s'est déroulé du 7 au 24 novembre 2016 dans les 6 lieux partenaires : le Théâtre Paris-Villette, le Jeune Théâtre National, le Carreau du Temple, La Loge, Mains d'œuvres et le CENTQUATRE. Chaque lieu a accueilli, sur 2 dates, 2 « fragments » de spectacles proposés par les autres salles, soit 12 projets au total, le tout sous la forme d'un parcours francilien.

Lors du festival, le CENTQUATRE a accueilli dans ses locaux, la compagnie Mauvais Sang pour son projet *Change me forever* et la compagnie À Bout Portant avec *Violences conjuguées*. Le CENTQUATRE fait également le lien entre FRAGMENT(S) et le Laboratoire des cultures urbaines et espace public puisque Smail Kanouté, résident au CENTQUATRE, a pu jouer à La Loge durant le festival.

Nombre de spectacles : 12 sur le festival
Fréquentation : 226 personnes au CENTQUATRE

I UNE PROGRAMMATION FOISSONNANTE

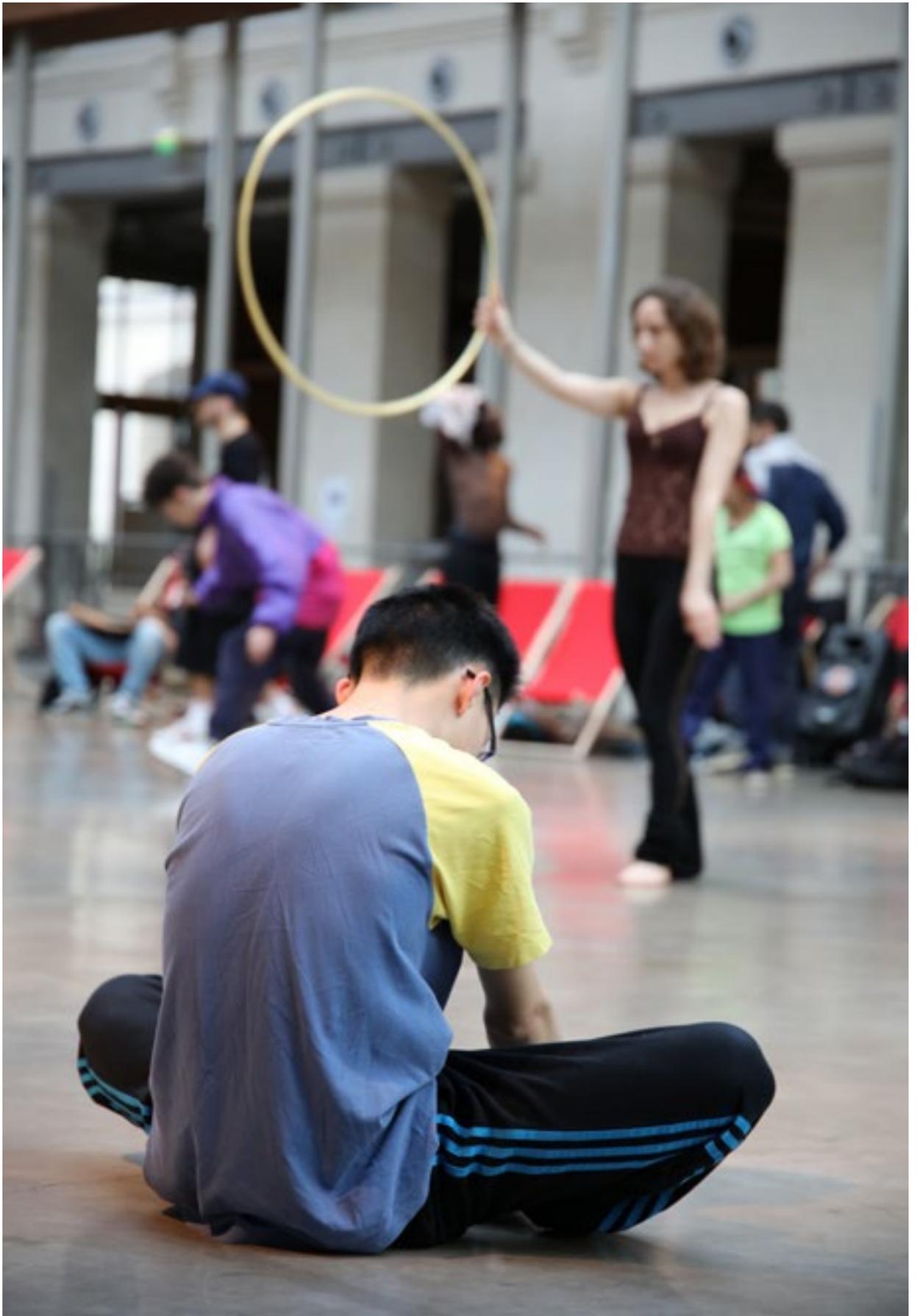
MOIS	ŒUVRES	ARTISTES	DISCIPLINE
JANVIER	PROSOPOPÉES		ARTS VISUELS
	GRAND TROC CULTUREL	TÉLÉRAMA	MODE DE VIE
	MONA	EMILY LOIZEAU AA	THÉÂTRE
	1 HEURE 23' 14" ET 7 CENTIÈMES	JACQUES GAMBLIN AR	THÉÂTRE
	LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES	JOACHIM LATARGET	THÉÂTRE
	VISITES DÉGUIDÉES	BERTRAND BOSSARD AA	PERFORMANCE
	DIE POP DIE		MUSIQUE
FÉVRIER	LE JOUR DU GRAND JOUR	DROMESKO	CIRQUE
	BELGRADE	COLLECTIF LA MEUTE	THÉÂTRE
	CHUNKY CHARCOAL	SÉBASTIEN BARRIER	THÉÂTRE
	CONCERT	STRANDED HORSE QUINTET	MUSIQUE
	LA MATÉRIALITÉ DE L'INVISIBLE	HIRCHAM BERRADA, JOHANN LE GUILLERM... AR	ARTS VISUELS
	CHANTIERS ANIMATIONS !		ARTS VISUELS
	DIE POP DIE		MUSIQUE
	NUIT 104 CARNAVAL ÉLECTRO	ART POINT M	MUSIQUE
	NE SO	ROKIA TRAORÉ	MUSIQUE
	VISITES DÉGUIDÉES	BERTRAND BOSSARD AA	PERFORMANCE
LABORATOIRE ONIRIQUE	BARBARA CARLOTTI AA	MUSIQUE	
MARS	FESTIVAL PRÉSENCES ÉLECTRONIQUES	INA GRM	MUSIQUE
	777	CHRISTOPHE HUYSMAN AR	CIRQUE
	CONTE MUSICAL	ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS	MUSIQUE
	SALON DE MUSIQUE	LIOR SHOOV	MUSIQUE
	IMPATIENCE		THÉÂTRE
	DIE POP DIE		MUSIQUE
	CONCERT	M83	MUSIQUE
	RUDE MEDIA HIRE		INNOVATION
	RELEASE PARTY	EMILY LOIZEAU AA	MUSIQUE
	VISITES DÉGUIDÉES	BERTRAND BOSSARD AA	PERFORMANCE
	SÉQUENCE DANSE PARIS PRIMITIFS	MICHEL SCHWEIZER	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS SAMEDI DÉTENTE	DOROTHÉE MUNYANEZA	DANSE
	CIRCULATION(S)	ASSOCIATION FETART	ARTS VISUELS
	SÉQUENCE DANSE PARIS SOUND OF MUSIC	YAN DUYVENDAK	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS BATAILLE	DELGADO&FUCHS CLÉDAT & PETITPIERRE	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS LA RELIGIEUSE À LA FRAISE	KAORI ITO ET OLIVIER MARTIN-SALVAN	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS RELATIVE COLLIDER	LIZ SANTORO ET PIERRE GODARD	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS JE DANSE PARCE QUE JE ME MÉFIE DES MOTS	KAORI ITO	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS ARE FRIENDS ELECTRIC	YUVAL PICK	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS INFLUENCES OF A CLOSET-CHANT	ALBERT SILINDOKUHLE IBOKWE KHOZA	DANSE

MOIS	ŒUVRES	ARTISTES	DISCIPLINE
AVRIL	SÉQUENCE DANSE PARIS DANCING CAMP	TAIGUE AHMED	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS FOLKS	ALESSANDRO SCIARRONI AA	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS EXTENSION	AMALA DIANOR AR	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS DE(S)GÉNÉRATION	AMALA DIANOR AR	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS LA MÉCANIQUE DES OMBRES	MATHIEU DESSEIGNE AR	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS CELUI QUI TOMBE	YOANN BOURGEOIS	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS CHOREGRAPHIC'BAL	STÉPHANIE AUBIN	DANSE
	SÉQUENCE DANSE PARIS MILLE BATAILLES	LOUISE CAVALIER	DANSE
	ORPHELINS	CHLOÉ DABERT AA	THÉÂTRE
	NADIA C.	CHLOÉ DABERT AA	THÉÂTRE
	CHOUETTE BOX	STRANDED HORSE QUINTET	INNOVATION
	DIE POP DIE		MUSIQUE
	VISITES DÉGUIDÉES	BERTRAND BOSSARD AA	PERFORMANCE
	NUIT 104	50 ANS DU LABEL SARAVAH	MUSIQUE
MAI	SOIRÉE DE LA DETTE	CHRISTOPHE ALÉVÊQUE	THÉÂTRE
	FESTIVAL IMPATIENCE		THÉÂTRE
	CONCERT	BERTRAND BELIN AR	MUSIQUE
	LE FORUM		ACTION CULTURELLE
	CONNECTED CONFERENCE		INNOVATION
	VISITES DÉGUIDÉES	BERTRAND BOSSARD AA	PERFORMANCE
JUIN	DIE POP DIE		MUSIQUE
	FESTIVAL MANIFESTE	IRCAM AR	MUSIQUE
	FESTIVAL IMPATIENCE		THÉÂTRE
	FUSO		ARTS VISUELS
	WORK IN PROGRESS	CINQ26	ARTS VISUELS
	SUR LES CHEMINS DE PATTI SMITH	MARIE MODIANO, PETER VON POEHL...	MUSIQUE
	DIE POP DIE		MUSIQUE
	GRAND TROC CULTUREL	TÉLÉRAMA	MODE DE VIE
VISITES DÉGUIDÉES	BERTRAND BOSSARD AA	PERFORMANCE	
JUILLET	DISAPPEAR HERE	ROLAND AUZET/FALK RICHTER	MUSIQUE
	CINÉ-CONCERT	ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS	MUSIQUE
	NUIT 104 NEW YORK		MUSIQUE
	FUN FOOT FESTIVAL	TATANE	MODE DE VIE
AOÛT	CAMPING	AVEC LE CN D	DANSE
	BAL POP	LA BARÔNNE DE PANAME	MUSIQUE

AA artiste associé AR artiste en résidence

MOIS	ŒUVRES	ARTISTES	DISCIPLINE
SEPTEMBRE	ON A DIT ON FAIT UN SPECTACLE	CLÉMENT DUCOL, NICOLAS MARTEL AR	MUSIQUE
	CINÉRAMA	OPÉRA PAGAÏ	THÉÂTRE
	IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS	SERGE BLOCH & FRÉDÉRIC BOYER AA	ARTS VISUELS
	HOUSE OF ONE	KUEHN MALVEZZI	ARTS VISUELS
	VISITES DÉGUIDÉES	BERTRAND BOSSARD AA	PERFORMANCE
	CONCERT	DOM LA NENA AR	MUSIQUE
OCTOBRE	LA FORÊT QUI MARCHE	CHRISTIANE JATAHY AA	THÉÂTRE
	SAISIR LE PAYSAGE	HANS OP DE BEECK	ARTS VISUELS
	FÊTE DU CINÉMA D'ANIMATION	AFCA	ARTS VISUELS
	QUI VEUT VOYAGER LOIN CHOISIT SA MONTURE	ALICE SCANE & SONIA DERZYPOLSKI AA	THÉÂTRE
	DANS L'ATELIER DU NOUVEL ALBUM	ALBIN DE LA SIMONE	MUSIQUE
	DE TOUT CE QUI SE FROTTE, SE PINCE...	WILL GUTHRIE, GASPARD CLAUS...	MUSIQUE
	TALENTS NUMÉRIQUES	DAY-CLICK	INNOVATION
	VISITES DÉGUIDÉES	BERTRAND BOSSARD AA	PERFORMANCE
	CONCERTS EXCEPTIONNELS	BRIGITTE FONTAINE	MUSIQUE
NOVEMBRE	LE CAHIER NOIR	OLIVIER PY AA	THÉÂTRE
	ENDLESS PORTRAITS RD	NICOLAS CLAUSS	ARTS VISUELS
	PARA QUE O CEU NAO CAIA	LIA RODRIGUES	DANSE
	RENCONTRES ARTISTIQUES ET DÉBATS	ROKHAIA DIALLO	RENCONTRES
	LE PRIX DU PIF	ALICE SCANE & SONIA DERZYPOLSKI AA	ARTS VISUELS
	TIMON/TITUS	COLLECTOF OS'O	THÉÂTRE
	CONCERT/CIRCLES	ANNE PACEO	MUSIQUE
	25 ANS DES PASSEURS D'IMAGES		ARTS VISUELS
	ZIVZDAL	COLLECTIF BERLIN	THÉÂTRE
	RELEASE PARTY	ROCKY	MUSIQUE
	VISITES DÉGUIDÉES	BERTRAND BOSSARD AA	PERFORMANCE
	FRAGMENTS		THÉÂTRE
DÉCEMBRE	ÉTATS GÉNÉREUX DE LA CULTURE	TÉLÉRAMA	RENCONTRES
	GRAND TROC CULTUREL	TÉLÉRAMA	MODE DE VIE
	BAL D'OFFENBACH À SATIE	ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS	MUSIQUE
	CONCERT	ARMAN MELIÈS	MUSIQUE
	WADE IN THE WATER	CIE 14:20	MAGIE
	CHAIN GANG	MALACHI FARRELL	ARTS VISUELS
	LE PRIX DU PIF	ALICE SCANE & SONIA DERZYPOLSKI AA	ARTS VISUELS
	VISITES DÉGUIDÉES	BERTRAND BOSSARD AA	PERFORMANCE
	100 ANS COGNAC-JAY		RENCONTRES
	CITY-CITÉ 2	INSTITUT FRANCAIS	RENCONTRES
	RENCONTRES ARTISTIQUES ET DÉBATS	ROKHAYA DIALLO	RENCONTRES
	CONCERT ILLUSTRÉ	SERGE BLOCH & FRÉDÉRIC BOYER AA	MUSIQUE

AA artiste associé **AR** artiste en résidence

© Maxime Dufour

LE CENTQUATRE ON THE ROAD

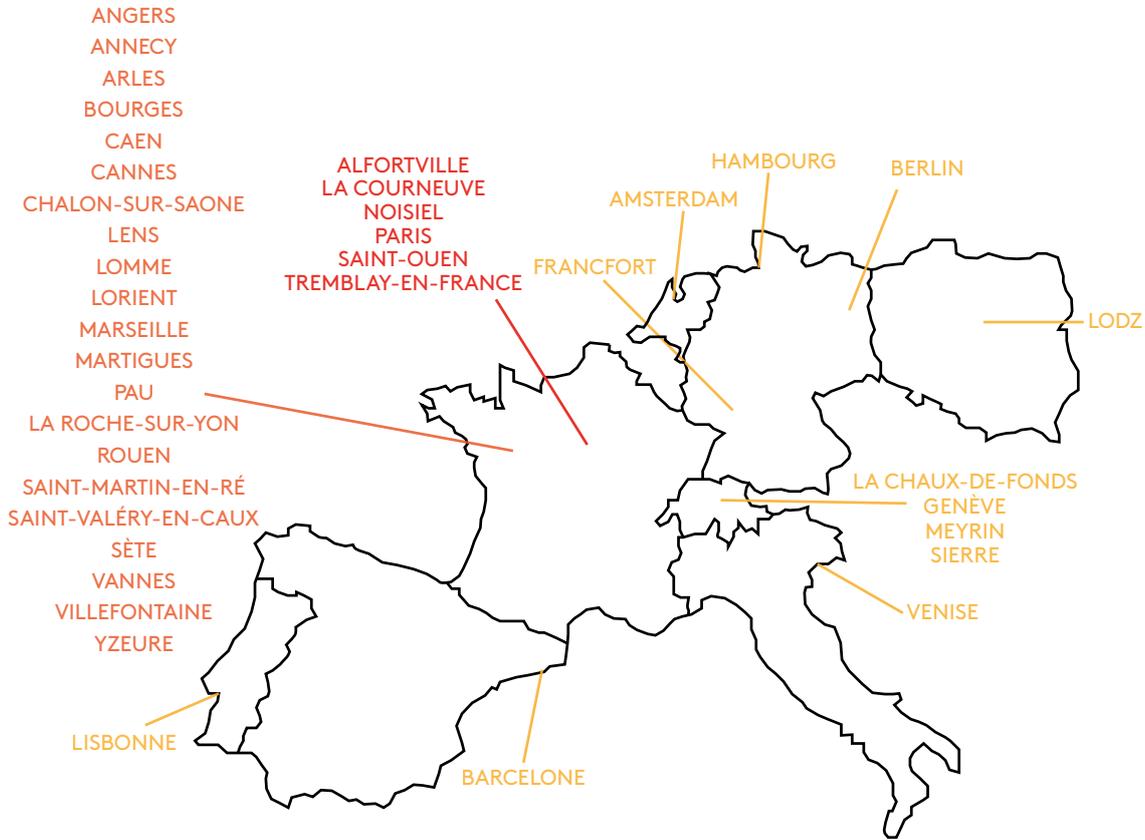

FIG. 21
CARTOGRAPHIE DES TOURNÉES 2016

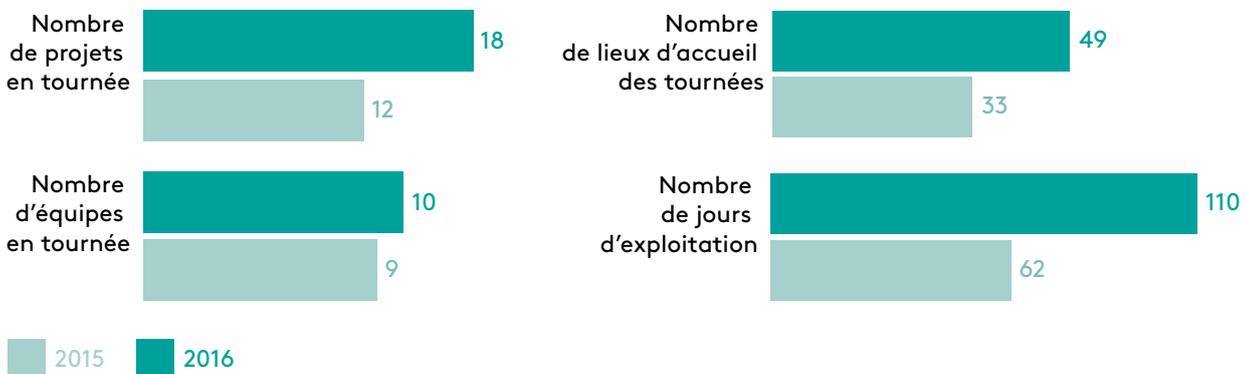

FIG. 22
BILAN DES TOURNÉES

FOCUS

Le Cahier Noir d'Olivier Py

Le Cahier Noir est une adaptation du roman éponyme d'Olivier Py paru chez Actes Sud en 2015. Longtemps « caché », Olivier Py a souhaité mettre en scène au CENTQUATRE-PARIS ce qu'il considère comme un texte fondateur de sa vocation artistique. Pour cela, il s'est adressé à José-Manuel Gonçalves avec l'envie que cette pièce intime soit créée dans un lieu de production pluridisciplinaire et ouvert à un large public et éviter l'éclairage très particulier du festival d'Avignon dont il est directeur.

Projet rimbaldien, ce journal intime écrit à seulement 17 ans est pourtant d'une vraie puissance littéraire... Olivier Py y couche ses fantasmes les plus intimes et des dessins d'art brut, qui mêle les thématiques obsessionnelles de son écriture (la sexualité et la foi).

À la manière d'un théâtre « pauvre », sur une scène épurée, 3 acteurs font entendre tous les bruissements de sa langue, son lyrisme et son humour aussi.

Créé et présenté en 2016, ce fut un immense succès public et presse qui a nécessité la prolongation de sa diffusion d'une semaine supplémentaire lors de sa création au CENTQUATRE. Désormais en tournée avec le CENTQUATRE ON THE ROAD, son format léger et intimiste permet une diffusion dans des salles de petite et moyenne envergure, en France comme à l'international.

Émilien Diard-Detœuf dans *Le Cahier Noir* © Marc Domage

D'une écriture hallucinante pour son âge, rimbaldienne et claudelienne à la fois, drôle, prétentieuse et méchante, le jeune Olivier (admirablement incarné par Émilien Diard-Detœuf, vrai feu follet dionysien...) écrit ses fièvres narcissiques, ses tourments masochistes, ses dangereuses sublimations. C'est scandaleux et magnifique.

- Fabienne Pascaud, Télérama

Émilien Diard-Detœuf s'engouffre de la sorte dans une interprétation virevoltante (il court, s'assoit, gesticule, s'affale, rampe...) qui emporte tout sur son passage, à commencer par ses deux partenaires/faire-valoir. Enrobant la souffrance d'autodérision, sa quête pitoyable d'absolu (« sauver le monde », pas moins) trouve alors l'équilibre sur le fil du rasoir, en parfaite osmose avec la prose vénéneuse consignée dans ce Cahier de tous les excès. - Gilles Renault, Libération

I 104FACTORY

Ouvert à la recherche et à l'innovation, le CENTQUATRE-PARIS soutient l'émergence d'idées originales, l'expérimentation et la diffusion de projets innovants. L'établissement favorise des rencontres, échanges et coopérations entre artistes, chercheurs et entrepreneurs, dans le cadre de son incubateur 104factory qui héberge et soutient le développement de start-up, et à l'occasion d'événements et de programmation artistique dans le champ des arts numériques.

Depuis sa création en 2012, 104factory a accompagné des équipes dans le champ des Industries Culturelles et Créatives dont le succès est reconnu.

Un lieu de recherche et d'innovation

En complément du coaching individualisé des équipes, 104factory a développé en 2016 un programme d'accélération à destination des start-up incubées. Ce programme est composé de 2 cycles d'accélération dans l'année : le premier, au printemps, portant sur le produit et la commercialisation, et le second, en automne, portant sur le financement.

Au cours de ces cycles, des workshops avec des experts sont fréquemment proposés aux start-up incubées. Des intervenants réguliers sont également invités pour partager leur expertise sur des thématiques ciblées.

8 495 211

fonds levés en 2016
(fonds publics, privés
et chiffre d'affaires)

11

brevets
déposés

125

emplois
créés

32

équipes
accueillies

29

start-up
créées

FIG. 23
104FACTORY EN QUELQUES CHIFFRES

© Myriam Tirler

Une grande diversité des projets accueillis en 2016

104factory, l'incubateur du CENTQUATRE, a accueilli 11 nouveaux projets dans ses murs sur l'année 2016 :

- Inspiro – Plateforme mobile dédiée à l'innovation et à la collaboration dans le champ des Arts ;
- Aurasens – Conçoit et développe des solutions permettant des voyages sensoriels d'un nouveau genre alliant la musique et le massage ;
- Sericyne – Un savoir-faire innovant qui réinvente le monde de la soie ;
- Sonic Solveig – Éditeur numérique de contenus musicaux interactifs ;
- Spoon – La première créature artificielle dotée d'une personnalité et d'émotions ;
- Syos – Met les nouvelles technologies au service de la fabrication des instruments de musique ;
- Cizoo – Une application qui permet de chanter un message très facilement à ses amis sur Smartphone ;
- Aveine – Un bouchon connecté permettant à chacun de goûter son vin dans les meilleures conditions de température et d'aération ;
- HyVibe – Conception matérielle et logicielle pour transformer les qualités des instruments acoustiques sans haut-parleur ;
- HYPERSUIT – Simulateur d'expériences extrêmes couplant un hardware interactif articulé et motorisé avec une suite de jeux en réalité virtuelle ;
- Doza – Met en avant des designers et artisans talentueux d'Afrique du Sud en proposant leurs créations à travers des campagnes de précommandes.

TÉMOIGNAGES

Adrien Mamou-Mani, co-fondateur de HyVibe

Nous avons eu envie de travailler au 104factory pour plusieurs raisons : son positionnement entre l'art et la science, les liens avec les industries culturelles, les startups sur ces thématiques ; les possibilités d'expérimentation avec les artistes et les publics ; la participation des start-up aux événements du CENTQUATRE ; la richesse du lieu « hybride » et enfin pour ses liens avec Agoranov pour l'accompagnement, et nous n'avons pas été déçus !

Clara Hardy & Constance Madaule, co-fondatrices de Sericyne

Nous avons choisi d'entrer chez 104factory pour profiter d'un écosystème entre art et science, favorable au développement de notre startup Sericyne. Le CENTQUATRE est un véritable lieu d'expérimentation qui nous permet de tester nos premiers produits auprès du grand public tout en ayant l'opportunité de travailler avec des artistes de renom...

FAIT MARQUANT

Sur la même année, Encore heureux, collectif d'architectes revendiquant une pratique généraliste pour concevoir des bâtiments, des installations, des jeux ou des expositions, s'est installé en résidence dans les espaces de 104factory.

© Marc Damage

Une visibilité internationale accrue

104factory est labellisé « Paris Innovation » et structure référente du réseau French Tech #Edtech. Elle a, en 2016, œuvré pour accroître son rayonnement à l'international grâce à :

- l'accueil de délégations (près de 40 délégations : Taipei, Taïwan, Singapour, Japon, Futur en Seine...);
- la présence sur des événements majeurs de l'écosystème de l'innovation (Virtuality - 12 000 participants, Hello Tomorrow Global Summit - 4 000 participants);
- la participation des start-up de 104factory à des programmes internationaux (French Digital Lab, rencontres avec l'Office franco-québécois pour la Jeunesse).

En 2016, 76 manifestations organisées par 104factory ont rassemblé 20 399 participants (contre 14 319 en 2015).

#Openfactory2 a également suscité l'intérêt de 2 650 participants contre 1270 en 2015.

Open Factory #2 © Myriam Tirler

L'INGÉNIERIE CULTURELLE

Fort de son expérience dans la gestion d'un lieu culturel en prise avec son territoire, le CENTQUATRE-PARIS apporte auprès d'acteurs publics et privés, son expertise dans le champ urbanistique et territorial. Il réalise des missions d'ingénierie culturelle en prenant en compte le contexte urbain pour intégrer très en amont, à l'échelle des bâtiments, de la ville ou des territoires, des aménagements artistiques et culturels.

En 2016, le pôle ingénierie culturelle du CENTQUATRE s'est développé et consolidé. Le réseau des prospects et clients du CENTQUATRE s'est élargi. L'offre d'ingénierie culturelle s'est adressée à des acteurs publics et privés : aménageurs, promoteurs, architectes, collectivités. Le CENTQUATRE intervient sur des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre : études, recommandations stratégiques, programmation, production.

Urbanisme culturel

Dans le cadre de projets urbains et architecturaux, le CENTQUATRE apporte des réponses concrètes aux besoins des commanditaires pour créer des espaces qui stimulent la création, l'expérimentation et l'échange.

Le CENTQUATRE a été missionné par la SEM d'Avignon et la Ville d'Avignon pour la préfiguration d'une friche artistique dans le cadre de la réhabilitation de la Prison Sainte-Anne. Il a aussi participé à plusieurs candidatures à des concours de projets urbains aux côtés d'architectes et de promoteurs (4 en 2016 et 4 intercalées entre 2016 et 2017). Dans le cadre de la consultation « Réinventer Paris », il a notamment apporté à l'équipe finaliste de Nexity sur le site Triangle Éole Évangile une étude de préconisation sur la scénographie et la gestion de l'espace public. Il rejoint également des groupements candidats à la consultation « Inventons la Métropole du Grand Paris » lancée en octobre 2016.

Production et développement de l'innovation

Le CENTQUATRE a remporté un appel d'offre émis par la Société du Grand Paris avec plusieurs autres structures pour accompagner la programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express. En tant que membre de l'équipe de direction artistique emmenée par José-Manuel Gonçalves, le CENTQUATRE est ainsi en charge des enjeux d'innovation, de la production des grands événements, des œuvres d'art vivant et des appels à projet, ainsi que de la coordination artistique générale.

Le 4 juin 2016, le CENTQUATRE a produit pour le compte de la Société du Grand Paris, l'événement « KM1 », temps fort pour le lancement des chantiers du Grand Paris Express. Plus de 7000 visiteurs ont été accueillis sur le chantier de la future gare de Fort d'Issy - Vanves - Clamart.

Représentation en France et à l'étranger

Le CENTQUATRE accueille régulièrement des délégations françaises et étrangères (36 en 2016) composées d'élus, professionnels de l'aménagement (architectes, urbanistes), de l'innovation et de la culture (institutions, collectivités, incubateurs). Il est invité à participer à des conférences et à transmettre son savoir-faire dans le cadre de formations professionnelles.

Sollicité par des acteurs culturels étrangers, il a rejoint un consortium candidat au programme Europe Creative de la Commission européenne composé de grands théâtres et festivals européens dont le Royal Danish Theatre (Copenhague), Sadler's Wells Theatre (Londres), National Theater Mannheim, Fondazione Romaeuropa Arte E Cultura (Rome).

Événement KM1 Kilomètre 1 : Lancement du projet culturel du Grand Paris Express (4 juin 2016)
Performance sur une pelleuse du danseur Dominique Boivin ©Marlène Awad

COMMERCIALISATION DES ESPACES

Sur une quarantaine d'événements organisés au CENTQUATRE-PARIS en 2016,

6 (16%) étaient liés à la jeunesse :

→ Big Bang de l'apprentissage
Salon de l'apprentissage + concert
Première édition soutenue par la région Île-de-France, le Ministère de l'éducation nationale et le Ministère du travail. Les CFA, les entreprises, les institutions et les branches professionnelles répondent présents pour ré-enchanter l'apprentissage et pour offrir des solutions de carrière à tous les jeunes de la 3e au bac+5. Animations ludiques et pédagogiques, conférences/débats, prises de paroles pour donner les clés de l'avenir professionnel et découvrir les métiers et les entreprises et

s'orienter vers une voie d'excellence qui rime avec emploi et réussite.

→ 2 éditions du salon hôtellerie-restauration
Salon professionnel pour rencontrer les recruteurs de la filière Restauration, hôtellerie et le cabinet de recrutement du secteur. Une cinquantaine d'exposants et 3500 à 4000 personnes attendues sur chaque édition. Un rendez-vous biannuel depuis 2010 !

→ La journée Jobs d'été
Salon organisé par le CIDJ en partenariat avec Pôle Emploi et le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Conseils aux étudiants et jeunes demandeurs d'emploi (18/28ans) pour trouver son job d'été, en France ou à l'étranger, 8000 offres d'emploi proposées par quelques 40 entreprises et associations. Record d'affluence de 12000 personnes sur la journée. Patrick Kanner, ministre de la Jeunesse et des Sports, est venu inaugurer cette édition.

Journée des Jobs d'été © Cyril Marilhac

→ PhD Talent Career Fair

Forum dédié au recrutement des docteurs et doctorants, une journée qui leur permet de rencontrer les entreprises, d'assister à des conférences, des ateliers de conseil pour rédiger son CV et mini coaching. 65 exposants et 1600 visiteurs étaient présents.

→ Day Click

Salon de l'emploi dans le numérique. «Talents du Numérique» porté par le groupe Syntec Numérique, syndicat professionnel des métiers du numérique. Un événement incontournable qui permet aux nouvelles générations et aux professionnels d'interagir et de s'informer autour des métiers de demain, des formations, des nouveaux usages, des nouvelles technologies, de se faire coacher et de trouver le bon job ou le bon candidat. Cette première édition est un succès, 3800 personnes qui ont participé à ce nouveau rendez-vous.

→ ICAM

Cocktail de levée de fond organisé par l'association Alumni de l'ICAM dans le Jardin suivi par une visite de l'appartement Emmaüs avec Rémi Tricart, ancien élève de l'ICAM.

Connected conference @ Vinciane Verguethen-Voyez-vous

6 (16%) à l'innovation :

→ Générale de Téléphone

La Générale de Téléphone exerce une activité dans l'univers Télécom : distribution de produits, d'accessoires et de services dans le domaine de la téléphonie mobile/ internet ainsi qu'une activité photo. La Générale de Téléphone a réuni les membres de son partenaire exclusif, Orange, pour une convention B to B et la présentation de ses produits innovants.

→ Rude Média*

Salon de recrutement : une soixantaine de start-up à la recherche de talents : une occasion unique de rencontrer les pépites du secteur et de rejoindre des acteurs en forte croissance. Le recrutement est un enjeu majeur pour la croissance des startups.

→ The Connected Conference*

Salon professionnel dédié aux objets connectés à internet. Événement unique en Europe, The Connected Conference est une conférence d'ampleur internationale, consacrée aux objets connectés, à l'innovation matérielle et à l'impression 3D. Les 2 journées de conférences combinent des temps de conférence et de networking pour s'articuler autour de thèmes directeurs.

→ Hello Tomorrow Global Summit*

Le Hello Tomorrow est le grand événement dédié aux innovations deeptech qui façonneront le monde de demain. Il réunit 2000 visionnaires et entrepreneurs de 120 pays. Dans une atmosphère intime à la croisée des sciences et du business, des entrepreneurs expliquent comment ils font changer le monde avec la biologie de synthèse, les nanotechnologies ou machine learning entre autres... Le Hello Tomorrow Challenge est une compétition qui a pour but de promouvoir et accélérer les jeunes talents décidés à résoudre les problèmes majeurs du monde d'aujourd'hui grâce à des innovations scientifiques et technologiques.

→ Day Click*

→ PhD Talent Career Fair

Hello Tomorrow © ssamson

À travers ces événements, le CENTQUATRE affirme sa place de lieu culturel insolite dans le monde de l'innovation et de l'ouverture au territoire.

En 2016 davantage de partenariats se nouent avec 104factory, l'incubateur du CENTQUATRE : 4 manifestations* majeures dans le domaine de l'innovation ont permis une mise en relation des équipes, la présence des start-up sur les événements et une communication appuyée.

Le partenariat avec Hello Tomorrow Global Summit a permis une présence continue des équipes Sérycine, Timescope, Aurasens et Heavy M. et a offert aux participants la

possibilité d'expérimenter leurs propositions, tandis qu'Obilab présentait sa batterie en carton ultra compacte et Augmented Acoustics permettait aux participants de tester son application à l'occasion d'un concert live de Katel. Les participants ont pu également découvrir l'exposition en cours « Il était plusieurs fois » de Serge Bloch et Frédéric Boyer et « House of One » des architectes Kuehn Malvezzi.

Les start-up de 104factory ont bénéficié d'une présence sur les événements de la Connected Conference, Rude Media, le Day Click, PhD Talents et d'un relais de communication grâce aux accords de communication commune.

La fidélisation de manifestations est également en progression : ce sont 13 événements sur 21 récurrents soit 62 % des événements qui ont souhaité prolonger leurs expériences réussies en 2015, voire enchaîner une 2e édition dans la même année...

Plus de 80 000 personnes ont ainsi franchi les portes du CENTQUATRE, pour le découvrir ou le re-découvrir sous un nouvel angle. 42 % des manifestations accueillies étaient ouvertes au public.

Le retour de la mode est à souligner en 2016, avec la présence notamment d'une grande marque de couture française pour l'organisation de ses showrooms dédiés aux acheteurs internationaux... Le CENTQUATRE a accueilli 2 showrooms Lanvin et 2 showrooms La Halle. Signe que le territoire évolue !

Autre exemple singulier : Siemens a organisé pour la 2e année consécutive son séminaire des tops managers au CENTQUATRE et a permis à une cinquantaine de jeunes du quartier de bénéficier des conseils des managers présents pour s'entraîner à des entretiens d'embauche, mieux rédiger leurs CV, cibler leurs recherches...

L'intérêt d'une entreprise pour l'établissement ne se limite pas à ses avantages architecturaux, elle puise également dans le potentiel de son environnement et de ses publics !

Hello Tomorrow @ Vinciane Verguethen-Voyez-vous

Anouk Tabet, Directrice des services au public – CIDJ

La Journée Jobs d'été, traditionnellement organisée au 104, est l'événement phare du CIDJ. Chaque printemps, nous y accueillons en moyenne 10 000 jeunes sur une journée. Ils ont rencontré plus de 40 recruteurs dont 25 % de nouveaux exposants et ont accédé à plus de 8 000 offres de jobs d'été.

Le CENTQUATRE est un lieu unique, facile d'accès et très agréable, permettant tant au public qu'aux entreprises et institutions présentes d'être accueillis dans des conditions optimales.

Jeannette Boulanger, Directrice de Hello Tomorrow Global Summit Director

Le CENTQUATRE-PARIS a été une évidence par son architecture et son ouverture. Son apparence de grande maison donne à notre événement une dimension chaleureuse et protectrice. À taille humaine, les liens se tissent dans chaque recoin des espaces, nous sommes dans une conférence internationale et pourtant on se sent tous un peu chez soi, qu'on soit parisien, indien ou canadien. Par son ouverture car le CENTQUATRE est une cour des miracles où chaque jour toutes les générations pratiquant tous les arts se retrouvent ensemble pour pratiquer leurs passions.

Si nous osons faire le parallèle avec le Hello Tomorrow Global Summit, nous proposons la même vision de partage où les arts sont remplacés par les thématiques scientifiques. La passion, les générations, les cultures se mélangent autant, dans une communion humaine comme il en existe peu dans les événements business.

Sylvie Thomas, Directrice de Gens d'Événement

Nous avons organisé à 2 reprises un événement du Fond Social Européen au CENTQUATRE-PARIS sur 2 jours (plus une journée de montage) et avec 1400 participants. Ces événements réunissaient tous les acteurs qui animent, organisent ou perçoivent des aides du Fonds social européen.

Le choix du CENTQUATRE a été clairement en lien avec la thématique d'échanges et de rencontres des acteurs, des politiques et des institutions ainsi qu'avec notre démarche poussée de Responsabilité Sociale Sociétale et Environnementale. L'originalité du lieu mais aussi son rôle culturel nous ont également permis d'intégrer dans la programmation des 2 jours un certain nombre d'artistes résidents ou soutenus par le CENTQUATRE, mais aussi la librairie Le Merle Moqueur, la boutique Emmaüs, le Café Caché et le Grand Central.

« Le CENTQUATRE-PARIS a été une évidence par son architecture et son ouverture. »

« Permett(re) tant au public qu'aux entreprises et institutions présentes d'être accueillis dans des conditions optimales. »

Timescope sur Hello Tomorrow @ Vinciane Verguethen-Voyez-vous

UN LIEU DE PARTENARIAT

Des partenariats noués durablement et imaginés en co-construction

En 2016, le CENTQUATRE-PARIS poursuit le développement de sa politique de mécénat et partenariat en accueillant de nouveaux partenaires financiers, en nature et de compétences. Cette année, le CENTQUATRE compte parmi ses nouveaux partenaires le cabinet de conseil Astrakhan, dans le cadre d'un mécénat de compétences (autour de sujets de Management et de Systèmes d'Informations), ainsi que Les Nouveaux Robinson, supermarchés coopératifs de produits biologiques et écologiques, nouveau partenaire en nature, fournissant un apport de produit pour les brunchs des vernissages.

L'année 2016 se caractérise également par la mise en place de partenariats imaginés autour de la co-construction de nouveaux programmes pour la petite enfance et la jeune création. De nouveaux partenariats se sont tissés autour de l'axe de la jeune création, tels que le nouveau partenariat avec la Fondation de France, autour du programme des Bourses des Déclics Jeunes, et le partenariat avec l'ADAGP qui a organisé, pour la 2e année consécutive, la remise des Prix Révélation au CENTQUATRE. L'axe de développement de partenariat autour de la petite enfance s'est déployé avec la Fondation Cognacq-Jay grâce à son apport financier dédié aux travaux de rénovation de la Maison des Petits, à l'occasion du centenaire de la Fondation.

La stratégie de mécénat s'est également portée sur la création de réseau de mécènes, d'influenceurs et d'entreprises engagés, à travers l'accueil d'événements au CENTQUATRE. Dans ce cadre, un nouveau partenariat s'est tissé avec l'ADMICAL, qui a permis au CENTQUATRE d'accueillir environ 120 mécènes, entreprises et porteurs de projets engagés, à l'occasion d'une série de 3 lab ADMICAL.

Une offre imaginée au plus proche des enjeux des entreprises

Le CENTQUATRE affiche en 2016 un taux de renouvellement de 66 %, grâce au travail mené par l'équipe mécénat poursuivant sa stratégie de fidélisation des partenaires et mécènes, et est ravi de pouvoir compter sur le soutien de partenaires fidèles depuis 3 ans et plus tels que les Galeries Lafayette, l'ACEF, la Fondation Martine Lyon.

Le travail mené par l'équipe mécénat en 2015, visant à diversifier son offre et développer une nouvelle offre d'« événements augmentés », proposant des team-building, learning expeditions et visites inspirantes, a permis de tisser des liens durables avec de nouvelles entreprises qui ont profité d'un accueil personnalisé et innovant. My Little Paris, PUIG, La Caisse des Dépôts et Consignations, entres autres, ont pu ainsi profiter pleinement du CENTQUATRE dans le cadre de leur événement.

Afin de préparer l'année 2017, l'équipe partenariat a mis l'accent sur la prospection autour des expositions d'arts visuels, un des piliers de la programmation du CENTQUATRE, dans une logique de co-construction.

Le Forum Retraite de la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts @Vinciane Verguethen-Voyez-vous

Marie-Anne Ferry-Fall,
Directrice générale de l'ADAGP

L'ADAGP, société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, représente aujourd'hui plus de 130 000 artistes dans le monde entier et dans toutes les disciplines des arts visuels : arts plastiques, photographie, art numérique, art vidéo, BD, design, Street Art, architecture... Au cœur d'un réseau international de 50 sociétés sœurs, l'ADAGP perçoit et répartit les droits des artistes, les protège contre les utilisations illicites et se bat pour l'amélioration du droit d'auteur en France, en Europe et dans le monde. Elle dispose également d'une banque d'images d'art moderne et contemporain.

Pour la 2e année consécutive, l'ADAGP et le CENTQUATRE, unis dans un même désir de se tenir au service des artistes et de la création, font le choix d'accompagner les auteurs dans leurs explorations diverses, de les soutenir dans leur projet de diffusion de leurs créations et de s'engager à leurs côtés. Forte d'un répertoire dont la richesse témoigne de la vitalité artistique des décennies écoulées, mais aussi résolument tournée vers la création contemporaine à travers son action culturelle, l'ADAGP affirme une volonté d'aller à la rencontre des auteurs. Dans ce sens, le CENTQUATRE permet de riches échanges avec des artistes pluridisciplinaires, dans une volonté sans cesse renouvelée de placer la création au cœur des problématiques de notre monde. Les artistes inventent le monde, l'ADAGP protège leurs droits.

« L'ADAGP et le CENTQUATRE, unis dans un même désir de se tenir au service des artistes et de la création. »

« La Fondation est fière de donner les moyens de son renouvellement à cette structure précieuse. »

Jean-Luc Fidel, Directeur général
de la Fondation Cognacq-Jay

La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d'utilité publique en 1916, œuvre depuis 100 ans au service des personnes en difficulté, dans une démarche de solidarité sociale.

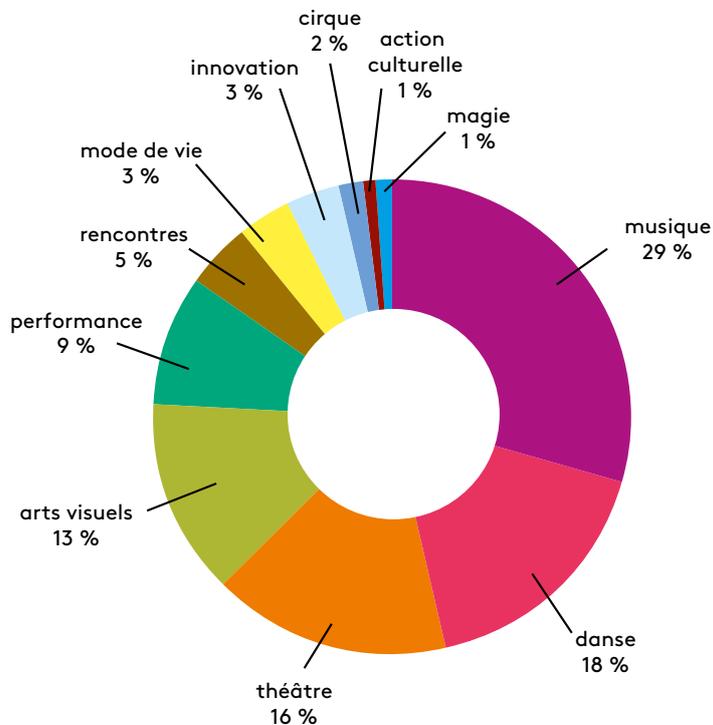
À travers ses 9 établissements, situés en Ile de France et en Haute Savoie, ce sont 1200 salariés qui agissent au quotidien dans les domaines de la santé, de la prise en charge médico-sociale, de l'action sociale et de l'enseignement. Dans son travail d'accueil, de soin et d'accompagnement, la Fondation a toujours privilégié l'ouverture, notamment à travers la culture et la création artistique, très présentes dans les différents établissements.

C'est donc assez naturellement qu'elle s'est tournée vers le CENTQUATRE pour célébrer son centenaire dans un lieu porteur des mêmes valeurs d'engagement solidaire. Nous y construisons ensemble un événement tourné vers l'avenir, s'appuyant sur un souffle commun de modernité et d'inventivité. Ce partenariat nous a permis de découvrir l'action de la Maison des Petits, lieu d'accueil artistique enfants-parents, proposant une immersion culturelle dès le plus jeune âge et un soutien aux familles, dans un quartier du nord-est parisien aux réalités sociales complexes.

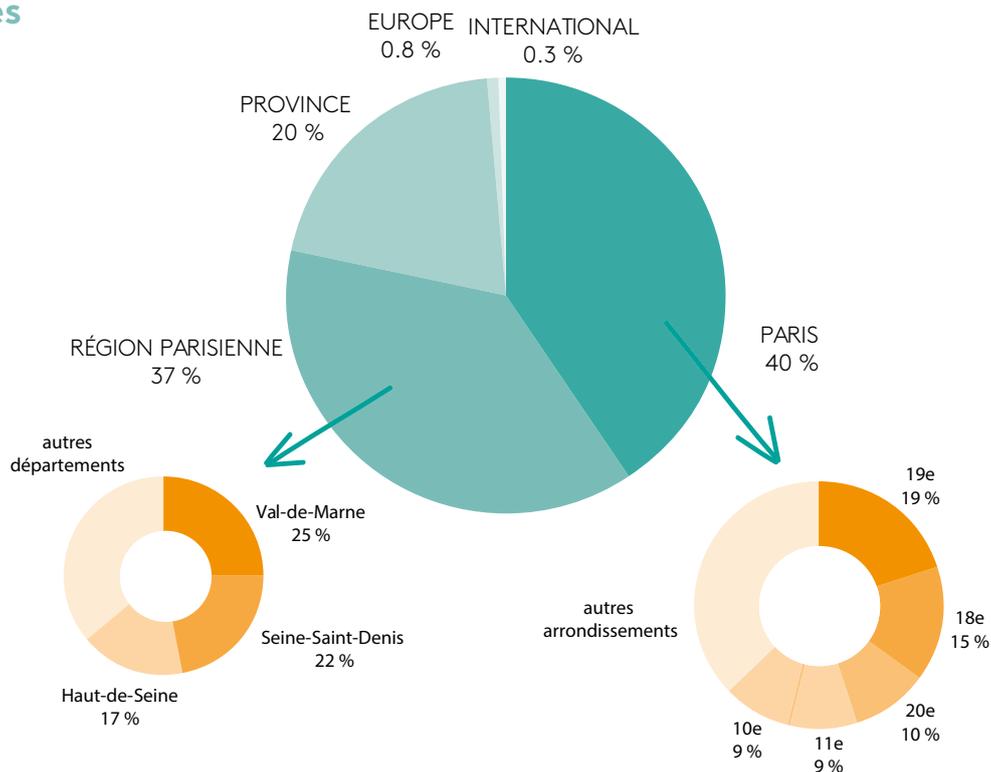
La Fondation est fière et heureuse de donner les moyens de son renouvellement à cette structure précieuse, dans son projet comme dans son design innovant, imaginé par Matali Crasset.

ANNEXES

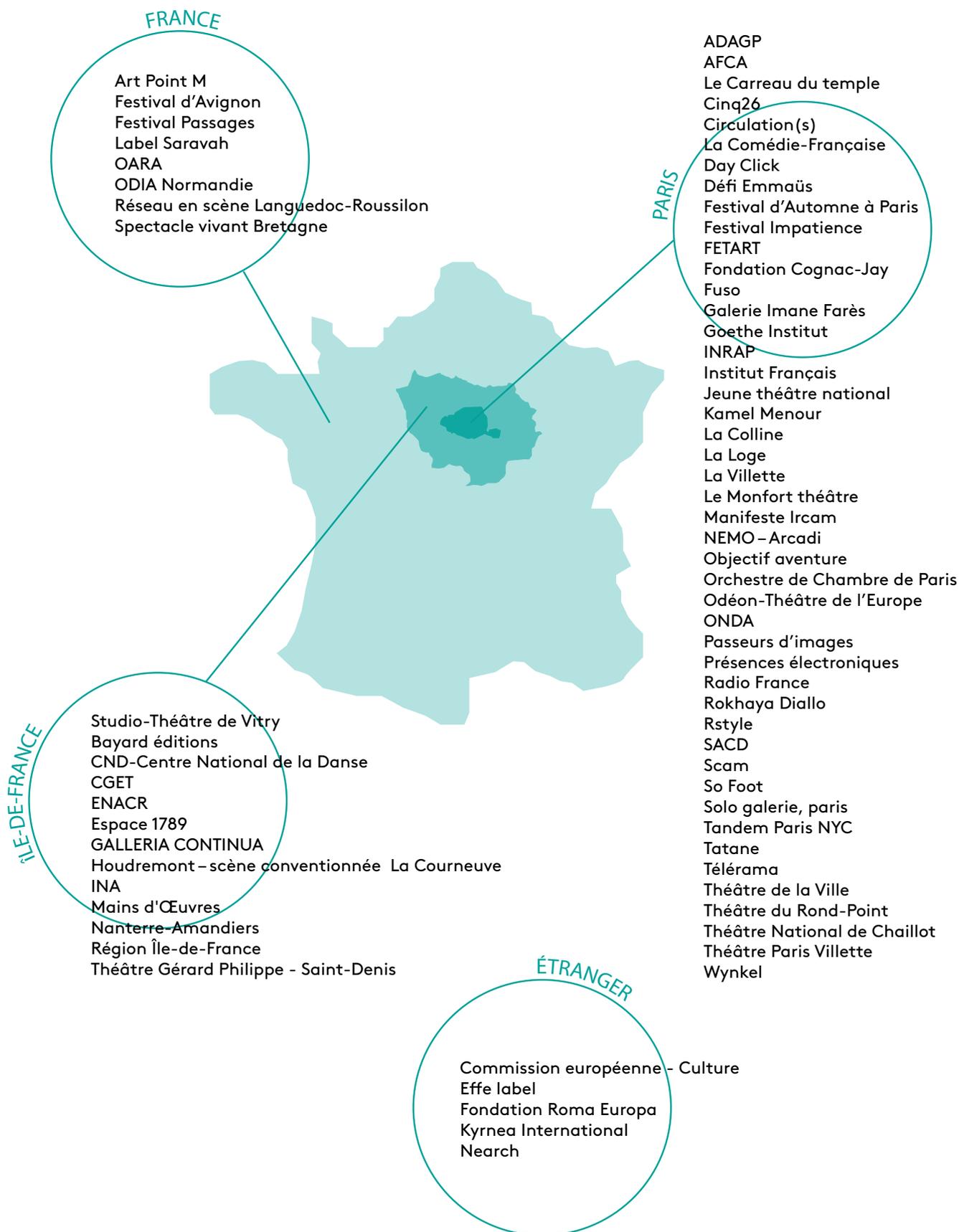
→ Répartition des disciplines présentées au CENTQUATRE-PARIS

→ Origine géographique des abonnés

→ Partenaires artistiques de la saison

Le CENTQUATRE-PARIS
5 rue curial
paris (19e) - m° riquet
01 53 35 50 00
www.104.fr

Restez connectés au #104paris!

