

RAPPORT D'ACTIVITE 2008

1.	Les moments forts de l'année.....	4
1.1.	L'installation dans le bâtiment.....	4
1.2.	L'inauguration.....	5
2.	La programmation	9
2.1.	Les résidents.....	10
2.2.	Les événements.....	22
2.3.	Les débats, stages, ateliers, publications.....	29
2.4.	Les œuvres permanentes	33
3.	Les publics du CENTQUATRE.....	35
3.1.	La fréquentation : le lieu et la programmation / les adhérents / le site internet	33
3.2.	L'accueil du public : accessibilité / accueil et information / accueil relais du champ social	41
3.3.	La diffusion du savoir : activités éducatives.....	44
3.4.	Les amateurs du quartier : le CINQ.....	48
3.5.	La politique de communication	50
4.	Le CENTQUATRE international.....	55
5.	Activités commerciales.....	59
5.1.	Locations d'espaces	59
5.2.	Commerces et produits dérivés	61
5.3.	La pépinière d'entreprises	61
6.	La vie de l'établissement	66
6.1.	Les ressources humaines et le projet social.....	66
6.2.	Les affaires juridiques et financières : marchés publics	69

6.3.	Le soutien des mécènes et des parrains : partenariats financiers/partenariats en nature/Club des mécènes	70
6.4.	Le bâtiment : travaux	73

Annexes : renseignements pratiques / le CENTQUATRE en chiffres/ Organigramme / Budget

L'année 2008 est celle de l'ouverture du CENTQUATRE, projet artistique inédit dont on ne peut percevoir la richesse et l'originalité que par l'expérience : en le fréquentant, en y participant à des projets, en y flânant.

Durant les premiers mois de l'année, nous avons consacré beaucoup de temps à expliquer, tant aux voisins du CENTQUATRE, à qui nous avons proposé des visites du chantier, qu'à des étudiants d'écoles d'art, des relais, des partenaires locaux ou internationaux. Les « CENTQUATRE parlés » ont été un exemple de la manière dont nous pensons ce projet : à mi-chemin entre une performance et une réunion publique, nous proposons une première traversée du CENTQUATRE par la pensée, appuyée par quelques photographies et plans. Notre équipe, composée de professionnels passionnés, nous a accompagné dès cette première étape.

Nous avons ensuite souhaité inaugurer le CENTQUATRE pour faire sentir à tous l'esprit du projet, en multipliant les entrées plutôt qu'en proposant un « événement ». Un grand nombre d'artistes, de disciplines étaient présents, certains d'entre eux déjà en résidence, présentant un travail en cours. Les parisiens se sont pressés, tant pour découvrir les résultats de cette réhabilitation exceptionnelle que pour écouter Tricky. Nous regrettons bien sûr que tous n'aient pu pénétrer dans un CENTQUATRE pour en profiter, et que certains aient pu s'étonner d'une jauge si limitée pour un bâtiment apparemment si grand, mais nous sommes convaincus que ce concert, annonce de la résidence à venir de Tricky, a contribué à la réussite de cette journée.

Entre octobre et décembre, nous avons testé un certain nombre de formules, tant sur le plan des tarifs, que des horaires, que des types de propositions. Les partenaires privés ont été au rendez-vous, pour les locations comme pour le mécénat, séduits tant par l'architecture du bâtiment que par l'originalité du projet. Nous avons tout de suite réalisé que les « ouvertures d'ateliers », qui constituent le cœur du projet du CENTQUATRE, correspondaient aux attentes du public et au besoin des artistes de nouer des relations plus directes avec le public, voire de pouvoir échanger avec de parfaits néophytes. Nous avons rêvé, depuis 2003, de contribuer à la démocratisation de l'art, nous sommes désormais sûrs que ce défi est relevé, car les publics qui assistent aux ouvertures sont d'une diversité qui impressionne les artistes en résidence. Parmi ces personnes, beaucoup d'habitants du 19e.

Nous avons aussi réalisé à quelle point notre programmation pouvait dérouter, et avons au jour le jour, au contact du public, amélioré les supports, complété les discours, de la signalétique aux programmes en passant par l'organisation du site internet. Nous avons simplifié les termes, les horaires, les tarifs. Nous avons souffert du froid et de l'absence de commerces. Le camion à pizza a servi des cafés, vins chauds et soupes et permis au public d'attendre ou de poursuivre les échanges, mais à une échelle très faible eu égard aux dimensions du bâtiment. Certaines personnes se sont senties perdues, nous avons à la fois rassuré, expliqué qu'il fallait attendre l'ouverture de la librairie, du restaurant, du café, de la maison des petits, et commencé à travailler à des aménagements permettant d'améliorer la vie quotidienne du CENTQUATRE.

« L'art, c'est le chemin », disait Paul Klee. Un nouveau chemin vers l'art est ouvert, auquel nous apportons chaque jour des améliorations.

Robert Cantarella et Frédéric Fisbach

1. Les moments forts de l'année

1.1. L'installation dans le bâtiment

Le 10 juillet 2008, a eu lieu la visite de réception des travaux. Compte tenu de l'avis favorable émis ce jour et confirmé par la commission d'accessibilité du 15 juillet 2008, le préfet de Police a autorisé l'ouverture au public du CENTQUATRE. Le préfet a rappelé la nécessité de procéder à la mise aux normes handicapés du bâtiment pour le 1er janvier 2015 conformément à la loi du 11 février 2005.

La date du 10 juillet fixe donc le départ de l'année de garantie de parfait achèvement.

Le 21 juillet 2008 les locaux ont été remis à l'établissement public le CENTQUATRE. Conformément à la convention d'occupation du domaine public de l'équipement culturel sis 104 rue d'Aubervilliers 75019 Paris.

Le procès verbal de remise des locaux faisait état d'environ 7000 réserves de différentes importances. Depuis le début d'exploitation et jusqu'à la fin 2008 nous avons constaté environ 400 fiches écarts décrivant des travaux mal exécutés ou non exécutés, s'ajoutant des réserves constatées par la maîtrise d'œuvre. La levée de ces réserves engendrera un coût pour le CENTQUATRE si elle n'est pas levée pendant l'année de parfait achèvement.

Dès le 21 juillet les ordres de service ont été lancés pour les entreprises choisies par appel d'offre pour les tâches de sécurité sureté, maintenance multi-technique, propreté hygiène et lavage de vitres, contrôles réglementaires.

Le déménagement s'est déroulé en 2 étapes. L'équipe technique qui occupait des bureaux avenue de Flandre s'est installée le week-end du 13 – 14 septembre. Les autres équipes, installées rue Rebuffat et rue Curial, se sont installées le 20 - 21 septembre.

L'installation des équipes et des artistes, la prise en mains du bâtiment conjointement avec l'accueil de deux défilés de mode et la préparation de l'inauguration du 11 octobre 2008 à demandé une implication et un effort considérable aux équipes. Les réserves du bâtiment ont généré des problèmes d'accès dans les locaux dues au retard d'installation de l'organigramme de clé et au contrôle d'accès non opérationnel.

Les événements commerciaux de décembre ont été perturbés par les défaillances du chauffage.

Les problèmes de paramétrage du pilotage de la gestion technique centralisée du Bâtiment n'ont pas permis d'optimiser les consommations de fluides.

1.2. L'inauguration

1.2.1. Programmation

Le 11 octobre 2008, voisins ou passants, artistes ou curieux, professionnels ou amateurs, ont tous sont invités à faire leurs premiers pas dans ce nouvel établissement de la Ville de Paris. De nombreux artistes étaient présents pour l'inauguration.

Tania Bruguera / Plasticienne / Cuba – *Patriotisme décalé* - Performance

A l'issue de sa résidence, l'artiste engage une action artistique plus directe en proposant une performance sur le modèle de celles qu'elle avait déjà réalisées à New York ou Londres – et qui cherchent toujours à inverser la relation à l'autorité politique. Pour l'inauguration du CENTQUATRE, elle a ainsi proposé une performance interactive visant à interroger les possibilités d'existence d'une culture migrante commune. L'artiste s'amuse à placer au cœur de ce questionnement la notion même de patriotisme qui sacralise dans l'imaginaire des esprits l'identité d'une communauté et le sentiment d'appartenance attachée à celle-ci. *Patriotisme décalé* met en scène un visiteur prenant place aux côtés d'un lion en cage pour se faire photographier. Le visiteur est accueilli par un migrant qui l'aide à s'installer devant la cage et en profite pour se glisser subrepticement dans le champ de la photographie. Le visiteur est ensuite invité par le migrant à aller récupérer sa photographie tandis que celui-ci lui raconte de façon tout à fait impromptue, son parcours de migration.

Matali Crasset / design / France

Matali Crasset, a présenté *Les petites échappées*, un atelier dont les photographies recouvraient la façade de la future Maison des petits.

Andrea Cera / compositeur / Italie – *They are here*

Dans le cadre du partenariat entre l'Ircam et le CENTQUATRE, le compositeur a transformé le chaos des mouvements et des sons des visiteurs en une sculpture funèbre ouvrant des chemins entre les territoires des vivants et des morts, rappelant l'histoire du CENTQUATRE.

Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Le CENTQUATRE. Avec le soutien du projet européen Comedia.

Paola Yacoub et Michel Lasserre / plasticiens / Allemagne – Liban – *Shows CENTQUATRE*

Les deux artistes plasticiens ont projeté quatre vidéos alliant des photos du chantier du CENTQUATRE et des environs à de courts extraits de presse parus au cours de leur résidence en 2007 pour former une association inattendue et stimulante.

Œuvre de préfiguration.

Miguel Azguime, Raphaël Cendo, Andrea Cera, Arnulf Herrmann, Philippe Hurel, Mauro Lanza, Martin Matalon, Jesper Nordin, Alberto Posadas, John Rea, Kaija Saariaho et Michel Galante – *104 secondes de musique*

Commande du CENTQUATRE à des compositeurs contemporains, quelques morceaux de *104 secondes de musique* ont été mis à l'écoute.

Œuvre de préfiguration

Maï Lucas / photographe / France - *Passons par là*

A travers ses photos prises lors de sa résidence au CENTQUATRE en 2007, l'artiste a porté un regard nouveau sur les codes et les attitudes métissées des habitants du quartier.

Œuvre de préfiguration

Gérard Pesson – *Fouet ; Rébus ; Murmuré ; LO SO ; L'Instant SPAT /*

Le compositeur a présenté des impromptus pendant toute la journée : *Fouet* pour saxophone et alto ; *Rébus* pour flûte, clarinette, violon, alto et violoncelle ; *Murmuré* pour violon et violoncelle ; *LO SO*, pièce solo de percussions ; *L'Instant SPAT*.

Interprète : Ensemble Cairn.

Commande artistique de la Ville de Paris - 2008

Coloco / paysagistes / France

Les paysagistes ont organisé une déambulation à travers cinq jardins partagés du quartier, pour récolter des plantes destinées à être plantées dans les cours anglaises. La récolte a été accompagnée par des interventions de slam proposées par Slam & Cie.

Christian Prigent / auteur / France

Lecture publique de *104 slogans pour le CENTQUATRE* réalisé dans le cadre de la commande artistique de la Ville de Paris - 2008

Slam & Cie

Pour la première fois ont été réunis pour la première fois Bissao, Damien Noury, Delphine Il, Hayet, Ndje, Sandra, Tô et Xtatic le temps d'un set pour faire partager la diversité de la scène slam.

Tricky

Tricky est une figure incontestable du mouvement trip-hop. Pour l'inauguration du CENTQUATRE il s'est produit sur la scène de la Halle Aubervilliers lors d'un concert gratuit donné à l'occasion de la sortie de son dernier album, *Knowle West Boy*.

1.2.2. Campagne de communication et fréquentation

Stratégie

Il était question, à travers la stratégie de communication élaborée pour cet événement, de consolider la marque CENTQUATRE (déjà lancée lors de La Traversée en 2007) en s'appuyant sur une identité plus forte que précédemment : le CENTQUATRE n'était plus un projet, c'est désormais un nouveau lieu artistique ouvert à tous qui offre une programmation et des activités d'une grande richesse et d'une grande diversité. Pour le CENTQUATRE, cet événement constitue un tremplin pour asseoir une renommée à l'échelle nationale et internationale.

En ce sens, l'inauguration du CENTQUATRE, devait être perçue comme l'événement incontournable de la rentrée 2008 :

- Elle devait ancrer définitivement le lieu dans le paysage culturel parisien, français et international à travers une communication s'attachant à faire partager au public l'énergie, la vibration du lieu.
- L'inauguration du CENTQUATRE devait être vécue comme une « expérience », il fallait créer la surprise, l'excitation.

Plusieurs axes fondateurs ont donc été à l'œuvre dans la communication de l'ouverture du CENTQUATRE :

- Une collaboration active avec les graphistes afin de créer un visuel fort pour la campagne en revenant à des principes typographiques qui puissent pérenniser l'identité visuelle du CENTQUATRE ;
- Parce que le CENTQUATRE est un lieu d'expérience et de vie au quotidien, il ne pouvait se réduire à une communication « figée » traditionnelle. Comme le lieu lui-même, elle devait rendre compte du foisonnement créatif du CENTQUATRE. La communication pour l'inauguration s'est donc attachée à mettre en place des dispositifs « autres » avec un sens de l'intrigue et du dévoilement, pour susciter le dialogue et faire monter l'excitation : animation de communautés, marketing viral, dispositifs participatifs etc.

- Parce que le CENTQUATRE est fortement inscrit dans le tissu urbain, qu'il s'en imprègne, la ville – tout comme pour la Traversée – est devenu l'un de ses principaux supports de communication : les trottoirs, les métros, les panneaux d'affichages, les escalators, les façades ont permis à la campagne de communication de prendre vie, d'exister et de lui donner son sens. L'interaction entre le support urbain et le message véhiculé a fait naître le sens : c'est la ville entière qui porte le message (campagne de street marketing etc.) de l'inauguration du CENTQUATRE.

Des campagnes d'affichage grand public

Le réseau Decaux/Mupi de la Ville de Paris : en tant qu'Etablissement artistique de la Ville de Paris, le CENTQUATRE a bénéficié gratuitement du réseau négocié par la Ville de Paris auprès de JC Decaux. Ainsi plus de 500 faces 120x176 ont été réservées du 24 septembre au 7 octobre 2008.

Métrobus : dans le cadre d'un partenariat avec Métrobus, plusieurs vagues d'affichage ont été négociées, à la fois dans le métro et sur plusieurs lignes de bus, en complément de la campagne d'affichage sur le réseau municipal offert par la Ville de Paris :

- du 29 septembre au 5 octobre 2008 : une campagne de 4x3 (réseau Prestige) ;
- du 2 octobre au 8 octobre 2008 : 400x150 (réseau Grands couloirs) ;
- du 3 octobre au 9 octobre 2008 : Flancs droits de bus ;
- du 9 octobre au 15 octobre 2008 : Flash Double.

RATP : un partenariat actif avec la RATP a été négocié.

- Affiches 62X100 « Nous aimons, nous participons » du 24 septembre au 1er octobre ;
- Site RATP en partenariat notamment avec le support A nous Paris ;
- Des affiches dans les bus ;
- Une signalisation du CENTQUATRE sur les plans de quartier.

Les partenariats presse écrite, radio, web et TV

De nombreux partenariats ont été négociés qui ont permis un fort impact médiatique : 20 Minutes ; A nous paris ; Art 21 ; Artpress ; Beaux arts magazine ; La Terrasse ; Les Inrockuptibles ; Zéro deux ; Mouvement ; Le Journal du Dimanche ; RFI ; France Culture ; Paris-art.com ; Evene.fr ; ARTE

Flyers / affiches 40x60

Dépôt de flyers type A5 reprenant le visuel de l'inauguration du CENTQUATRE dans les lieux culturels, les associations de quartiers, mairies, les commerces de proximité etc. Dépôt d'affiches 40x60 reprenant le visuel de l'inauguration dans les lieux culturels, les associations de quartiers, mairies, commerces etc.

Programmes

30 000 programmes détaillant le déroulé la journée du 11 octobre 2008 ont été distribués en amont de l'événement et le jour-même.

site Internet et web

Conçu comme le reflet en ligne du CENTQUATRE, le site Internet a permis d'annoncer l'ensemble des événements qu'englobe l'inauguration, notamment via les rubriques agenda et blog. En amont, il a donné la possibilité aux Internaute de connaître heure par heure le déroulé de la journée, le détail de la programmation, les informations pratiques permettant aux publics de planifier leur venue (horaires, tarifs et autres informations pratiques). En aval, il a offert le compte-rendu en image, son ou vidéo de cet événement majeur dans l'histoire du lieu, ainsi que l'agenda des événements.

Au travers de son espace participatif, nommé « 104 2.0 », en référence au développement d'une sphère Internet donnant la parole à ses utilisateurs, www.104.fr a proposé un jeu concours, sur le modèle de celui proposé lors de la Traversée de décembre 2007. Avec « Envoyez nous vos 104 », il était question pour les participants de faire appel à leur créativité, en envoyant des clichés mettant en scène le nombre 104.

Une campagne de marketing viral a été mise en œuvre en interne, afin de créer le « buzz » autour de l'inauguration. En proposant des mini-applications au contenu original et participatif, le CENTQUATRE a pu assurer une propagation exponentielle et autonome de l'information concernant l'inauguration. A cette fin, tous les outils communautaires existants (facebook, Myspace, Msn...) ont été mis à contribution.

Newsletters

Envoyées à l'ensemble de notre base de données à des dates clés ces newsletters ont permis aux publics de mémoriser la date de l'inauguration. Elles ont également dévoilé des éléments programmatiques au fur et à mesure que ceux-ci se précisent, et ont constitué un relais vers www.104.fr, favorisant ainsi l'augmentation du trafic sur le site.

Street marketing

Une campagne de Street Marketing a été mise en œuvre par un prestataire extérieur sélectionné au terme de la passation d'un marché spécifique : l'agence M-Communication. La campagne a répondu à trois actions spécifiques : une campagne de tractage, une campagne d'affichage de proximité et une campagne de « marquages au sol ». Une campagne de tractage pendant le mois précédant l'inauguration du CENTQUATRE a été mise en place. Sur le même mode que celle organisée lors de la Traversée, des flyers de type A5 ont été distribués selon un calendrier précis relatif à nos publics cibles. Ainsi, les expositions, les salons (ex : Apple Expo), les théâtres et salles de spectacles, les marchés bios, les défilés de mode, les écoles d'art et les festivals (ex : le festival des Inrockuptibles) ont été couverts.

La campagne de tractage a débuté exactement le 6 septembre 2008 et s'est terminée le lendemain de l'inauguration du CENTQUATRE. 75 000 tracts ont ainsi été distribués.

La campagne d'affichage s'est déroulée en parallèle de la campagne de tractage. 5 000 affiches 40x60 ont été collées sur les vitrines de magasins de proximité des quartiers ciblés dans le dispositif de diffusion de flyers.

Pour constituer une campagne de Street Marketing efficace, il s'agit de susciter la surprise, et à terme le buzz. Afin d'atteindre cet objectif, M-Communication a proposé une campagne de marquages au sol, comme cela avait été fait pour la Traversée de décembre 2007.

6 000 tags à la craie ont été réalisés dans tout Paris.

Produits dérivés et objets promotionnels

Designés par Experimental Jetset sur le mode d'une déclinaison du visuel créé pour l'occasion, trois objets promotionnels différents ont été distribués lors de l'inauguration privée du CENTQUATRE à des personnes d'influence ou proposés ponctuellement aux visiteurs (dans le cadre de jeux-concours sur le site du CENTQUATRE ou par l'intermédiaire de nos partenaires média), afin de promouvoir la marque CENTQUATRE au travers d'objets simples, créatifs et qualitatifs :

- Les sacs CENTQUATRE ;
- Les badges CENTQUATRE ;
- Les tee-shirts CENTQUATRE.

Les relations presse

- Annonce de la date d'inauguration : juin 2008

Afin que l'inauguration du CENTQUATRE soit annoncée en octobre dans la presse, notamment les mensuels, bi et trimestriels, un communiqué de presse (bilingue) a été envoyé fin juin.

Des visites spécifiques de chantier pour comprendre le lieu ont été organisées avec les deux Directeurs.

- Annonce du programme de l'inauguration : septembre 2008

Un mois à l'avance, un communiqué de presse annonçant la date et le programme précis de l'inauguration (bilingue) a été envoyé.

Le dossier de presse (bilingue) détaillant le projet du CENTQUATRE et l'événement d'inauguration a complété de manière exhaustive de communiqué de presse.

- Inauguration du CENTQUATRE : le samedi 11 octobre 2008

400 journalistes ont été présents à l'inauguration privée du CENTQUATRE.

- Retombées presse de l'inauguration

Dépêches AFP : 7

Le Monde : 4

Libération : 2

Le Parisien : 3

Autres quotidiens : 13

PQR : 17

Hebdo : 32

Mensuel/Bimensuel : 63

Presse étrangère : 42

Total presse écrite : 183 articles

Radio : 35 reportages

TV : 27 reportages

Net : 91 articles

TOTAL : 336 articles et reportages

L'inauguration du CENTQUATRE a été un incroyable succès, plus de 70.000 spectateurs ont découvert le lieu et participé à l'événement.

2. La programmation

La programmation du CENTQUATRE est principalement orientée autour des résidents. Ils proposent des ouvertures d'ateliers, des ateliers de pratique artistique, des projections, soirées clubbing, etc.

A cette programmation s'ajoutent des événements, spectacles en co-réalisation, conférences, projections, parmi lesquels la programmation du festival d'Automne.

Des conférences, débats, formations sont aussi organisées.

En permanence, le public peut accéder à des œuvres issues pour partie de la commande artistique de la Ville de Paris, pour partie de commandes passées par le CENTQUATRE en préfiguration.

2.1. Les résidents

Une quinzaine d'artistes ou d'équipes sont en résidence simultanément, certains pour une période d'une année. Quelques-uns vivent sur le site, qui dispose de trois appartements côté rue Curial, et d'autres sont logés dans des appartements situés autour du CENTQUATRE. Le terme de résidence signifie que des ateliers sont mis à leur disposition pendant la période d'élaboration et de production des œuvres, qui seront montrées peu de temps au CENTQUATRE. Les artistes n'occupent donc pas les ateliers pour présenter des œuvres déjà existantes. Ils mettent en relation le public avec leurs travaux en cours, en accueillant régulièrement des groupes de personnes dans leurs ateliers. Ces temps d'échange sont appelés les « ouvertures » d'atelier. Afin de permettre au public de suivre le processus de création, ils proposent également des projections, des débats, sous la forme de « rendez-vous », et des ateliers de pratique.

Sélection des artistes

Le premier appel à projets a été lancé en juillet 2007. Il a permis l'accueil, dès novembre 2008, de 4 équipes artistiques.

Un second appel à projets a été lancé en juillet 2008. 3.000 personnes se sont inscrites en ligne. Seulement 1.002 ont pu compléter leur dossier dans les temps. Sur les 76 pays représentés, un peu plus de la moitié de français, mais beaucoup de représentants du continent américain. La représentation des disciplines est meilleure que lors du premier appel à projets.

Une centaine de lecteurs ont procédé à l'analyse des dossiers, aux profils très divers, tant du point de vue de la nationalité (espagnols, allemands, anglais, américains, singapouriens, japonais) que de la profession (artistes, critiques, chercheurs, médiateurs culturels, directeurs de structures, commissaires d'exposition, etc.).

Le premier tour avait sélectionné 407. Treize projets ont été retenus en décembre 2008 qui commenceront en 2009 ou 2010.

Liste des artistes en résidence en 2008

Fleur Albert, réalisatrice et Laurent Roth, scénariste (France)	11
Atelier le Balto	11
Berger&Berger, architecte et plasticien (France)	12
Sophie Barbaux, Sebastien Wierinck (France/Belgique), paysagiste-designer et Sébastien Normand, photographe (France).....	12

Tania Bruguera, plasticienne (Cuba)	13
La CENTQUATREVUE	13
IRCAM	14
Jeleton, plasticiens (Espagne).....	14
Sébastien Lifshitz, réalisateur (France)	15
Cova Macias, plasticienne (Espagne)	15
Grégory Maqoma, danse (Afrique du Sud)	16
Collectif relevé d'images (France).....	17
Jean-Michel Ribbes, théâtre (France)	17
Nicolas Simarik, plasticien (France)	18
Tricky, musicien (Etats-Unis).....	19
Philippe Stark, design (Grande Bretagne)	19
Juan Diego Vergara, plasticien (Pérou)	20
Viravong, BD (France).....	20

Fleur Albert, réalisatrice et Laurent Roth, scénariste (France) / *Mehdi, jour et nuit*

ATELIER 17 – du 1er novembre 2008 au 30 août 2009

Lors de leur résidence au CENTQUATRE, Fleur Albert et Laurent Roth préparent un long-métrage oscillant entre fiction et documentaire, sur les thèmes de la drogue et de l'exclusion sociale. *Mehdi, jour et nuit* est une enquête rétrospective construite à partir du destin de dix usagers de drogues, qui vivent entre le quartier de Stalingrad et celui de la Goutte d'Or. En filigrane de ces trajectoires : la figure de Mehdi, consommateur de crack et mort de la rue. Dans un lieu clos et un décor unique, les dix personnages du film restituent les fragments de vie « imaginés » de cet homme disparu. Ils parcourent le territoire mental et physique de son quotidien chaotique, rêvent avec lui d'une autre vie et se mettent en quête d'une enfance perdue.

Produit par La Huit production, développé avec le soutien de Centre Images (Agence régionale du Centre pour le cinéma et l'audiovisuel) et du Programme média de l'Union européenne.

Ouvertures d'ateliers

Les artistes ont proposé au public de lire le scénario, de dessiner des storyboards.

Nombre d'ouvertures : 4 ouvertures.

Nombre de spectateurs : 39 spectateurs.

Rendez-vous

Un cycle de projections mensuelles, *Addiction et cinéma*, a commencé en décembre, avec la projection du film *The Connection*, de Shirley Clarke. Lors d'un second Rendez-vous, les spectateurs étaient invités à réaliser un « Pitching sauvage », lecture critique de la dernière version du scénario de "*Mehdi, jour et nuit*" suivie d'une discussion informelle dans l'atelier.

Nombre de rendez-vous : 2 rendez-vous.

Nombre de spectateurs : 42 spectateurs.

Le Balto

A partir d'octobre 2008 des équipes de paysagistes, rassemblés par l'atelier le balto, se succèdent sous la Halle Curial, entretiennent et transforment le jardin sous le regard du public. D'octobre à décembre 2009, trois groupes de complices se sont relayés au CENTQUATRE pour donner vie au jardin.

L'équipe de « dînette », Marion Dutoit et Étienne Panien (paysagistes) : ils savent comment rendre la terre appétissante et fertile ! Ils font des pâtés en utilisant les substrats qui composent notre sol. Chaque composante du gâteau apporte ses qualités propres, ça colle, ça coule, ça sèche, ça ne sent pas très bon, mais au final, ça pousse...

L'équipe des « zombies », Céline Aubernias, paysagiste, et Taro Ernst, ingénieur : ils transforment le jardin du CENTQUATRE en Jardin Zombie où le végétal devient mort vivant : le Mort, c'est la décomposition, les bottes de paille, la graine de blé, et le bois sec. Le Vivant, c'est la graine de blé, le mycélium, et la courge. Céline Aubernias et Taro Ernst cherchent ainsi à aborder de manière visible le thème de la décomposition des végétaux morts au profit des végétaux vivants. Ouverture d'atelier. Nombre de spectateurs : 80 / Projection du film "la Nuit des morts vivants" de Georges A. Romero. Nombre de spectateurs : 10

L'équipe de « l'atelier le balto », Marc Pouzol, Marc Vatinel (paysagistes DPLG et jardiniers) et Véronique Faucheur (urbaniste de formation): Véronique Faucheur et Marc Pouzol ont présenté les 80 premiers jours du projet "à table". Les paysagistes du Balto présentent des photos, dessins, lisent des textes laissés par le public.

Retombées presse : un article dans le journal *Libération* et un article sur le site www.streetreporters.net

Berger&Berger, architecte et plasticien (France)/ *Une île paradisiaque est un spectacle artificiel*

ATELIER 10 – du 1er Octobre 2007 au 30 juin 2009

Dr Jekyll & Mr Mouse

Laurent P. Berger et Cyrille Berger côtoient le CENTQUATRE depuis l'origine du projet de Robert Cantarella et Frédéric Fisbach. L'urbanité du lieu, son caractère hybride, à la fois lieu d'art et passage parisien, est un terrain d'expérience pour leur recherche, à la fois plastique et architecturale.

Cyrille Berger et Laurent P. Berger livrent le premier pavillon de leur série *Une île paradisiaque est un spectacle artificiel*, une architecture qui se décline de deux façons selon la luminosité extérieure. *Dr Jekyll & Mr Mouse* est une structure circulaire composée de lignes verticales lumineuses : la nuit, ceux qui se trouvent à l'intérieur sont cachés par la luminosité dans un paradoxe insolent. Le jour, c'est un espace « innocent », d'une grande porosité visuelle. Les échanges entre les artistes, avec le public, les différents « flux » ainsi que la manière de vivre cet espace public, sont fortement influencées par l'architecture.

Du 16 au 21 décembre

The Prophecy

Dans le cadre de sa résidence, Berger&Berger ont proposé *The Prophecy*, une plateforme, espace-temps intermédiaire qui prolonge le travail préliminaire du projet *Une île paradisiaque est un spectacle artificiel*. Berger&Berger réfléchit au fonctionnement d'un lieu artistique et travaille à la conception d'une série de « pavillons » qui intégreront l'espace public du CENTQUATRE. *The Prophecy* accueillera durant une semaine une communauté constituée d'artistes et d'intellectuels, parmi lesquels l'architecte et chercheur Markus Miessen, l'écrivain Yves Tenret, Jean-Louis Violeau, Rafael Magrou ou encore Stéphane Magnin.

À l'occasion de ce rendez-vous, les différentes architectures réalisées pour le CENTQUATRE ont été dévoilées sous forme de lectures de nouvelles. Il s'agissait moins ici de les représenter que de les présenter, non pas sous forme factuelle mais fictionnelle, comme une anticipation de ce que pourrait devenir le lieu. Autant de récits pour autant d'architectures aux usages flottants et aux destins hasardeux. Cette série de fictions commandée à l'écrivain Yves Tenret, est apparue dans un « salon de lecture » disposé dans un lieu du CENTQUATRE investi pour l'occasion.

Ouvertures d'ateliers

Les artistes ont ouvert au public les portes de leur atelier afin de rendre visible le processus de leur travail et de présenter la démarche de leur recherche.

Nombre d'ouvertures : 7

Nombre de visiteurs : 156

Rendez-vous

Un cycle de lectures et de discussions a réuni des artistes, des intellectuels et le public autour de problématiques liées aux questions des nouvelles pratiques et des nouveaux possibles architecturaux.

Nombre de rendez-vous : 22

Nombre de visiteurs : 346

Groupes

Un travail a également été mené avec une classe de Première L, option Art, du Lycée Colbert sur un temps global de 10 à 12 heures.

Retombées presse

Articles dans *AMC*, *Le moniteur Archi*, *Beaux-Arts*, *Elle*, *Libération*, *L'Humanité*, *SVM Mac*, *Architectures*, *L'œil*, sur latino.fr, walf.sn (Sénégal) et *Minuit dix* sur France Culture.

Sophie Barbaux, Sebastien Wierinck (France/Belgique), paysagiste-designer et Sébastien Normand, photographe (France)

S'asseoir, siège de la convivialité urbaine et paysagère

ATELIER 1

Dans le cadre de leur résidence, les trois artistes développent une recherche sur l'assise dans l'espace public et autour de la question «*S'asseoir au 104 ?*». Pendant la première partie de leur résidence en 2008, ils ont organisé 8 ouvertures, 3 rendez-vous (Présentations des *Carnets du paysage*, *Ateliers de lecture théâtrale et paysagère*), et 2 projections (*Designer's Universe* de Benjamin Loyauté, *Six films d'Arte* sur le design de sièges marquants du XXe siècle) au cours desquels ils ont interagi avec plus de 750 personnes, ainsi qu'une exposition (*Univers miniatures* d'Anne-Sophie Perrot-Nani, *Le triangle d'incertitude* de Cécile Le Prado). Parallèlement, ils ont investi quotidiennement les espaces vierges du bâtiment au moyen d'installations, telle *Banlib'*, série de 26 bancs publics parisiens disposés chaque jour différemment.

Par le biais d'expérimentations grandeur nature, les trois artistes interrogent les usages des passants, visiteurs, résidents et personnels du site, conviés à échanger et à communiquer leurs sensations, leurs avis et leurs besoins. La réflexion développée sur le thème de l'assise publique peut ainsi s'articuler autour de l'un des aspects fondamentaux du projet artistique du CENTQUATRE, à savoir l'intégration dans le processus créatif d'un échange permanent entre les artistes et les publics.

Le projet *S'asseoir, siège de la convivialité urbaine et paysagère* bénéficie du soutien de Ironwood Distribution et de la complicité de la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement et la Direction de la Voirie et de l'Équipement de la Ville de Paris

Tania Bruguera, plasticienne (Cuba)

Le Parti du Peuple Migrant (PPM)

Janvier- Mars 2008 / Juillet 2008

Tania Bruguera est une artiste cubaine, politique et interdisciplinaire, dont les travaux se focalisent autour des relations entre art, vie et politique. Dans ses œuvres, l'art est envisagé comme une expérience et comme un terrain propice à la construction de projets utopiques. Au CENTQUATRE, Tania Bruguera propose un projet visant à permettre aux migrants de prendre leur sort en main, à l'heure où les politiques s'engagent dans une dynamique de repli sécuritaire. Son objectif est de créer un véritable appareil politique, le Parti du Peuple Migrant, ou PPM, avec un leader, des élus, des slogans, un manifeste, qui pourra proposer des réformes. Lors de son temps de résidence au CENTQUATRE, l'artiste s'est essentiellement concentrée sur la préfiguration du parti et sur les temps de rencontres et d'échanges avec différents groupes de migrants. En focalisant son travail sur le détournement des instruments politiques, Tania Bruguera essaie d'imaginer ainsi un droit commun aux revendications diverses issues des différents parcours de migration.

L'artiste a proposé une performance lors de l'inauguration (cf. 1.2.1).

Retombées presse

Articles parus dans *Beaux-Arts*, *La Croix Rouge*, *Le 18e*, *Paru Vendu Paris 1ère couronne*, *L'Humanité* et sur paristribu.com.

CENTQUATREVUE

Atelier 15

La revue du CENTQUATRE, créée par Camille Louis et Robert Cantarella, développe, à côté des ateliers de création artistique, un lieu de création réflexive. Cette « pratique du voisinage » impulse de nouvelles modalités de rencontre et de partage où théoriciens, artistes de toutes disciplines et public quel qu'il soit, décident, pour un temps, de partager une même table de travail. Les relations se tissent en amont et peuvent se filer ensuite grâce au premier support de la revue, choisi pour ses capacités d'interactivité et de dynamisme permanent : celui en ligne (accessible sur www.104larevue.fr ou sur www.104.fr). Bilingue français/anglais, elle laisse aussi à chacune des disciplines, la modalité de parole qui lui est propre : image, vidéo, composition musicale, discours théoriques etc. L'internaute peut y rencontrer des pensées et créations venues du monde entier auxquelles il est invité à répondre sous la forme de son choix.

Ouvertures d'ateliers

L'équipe de la CENTQUATREVUE a proposé aux visiteurs de découvrir la CENTQUATREVUE en ligne et de proposer des contributions.

Nombre d'ouvertures : 4 ouvertures.

Nombre de spectateurs : 45 spectateurs.

En dehors de ces ouvertures, la CENTQUATREVUE a proposé des débats et ateliers (cf. 2.2. et 2.3.).

IRCAM

If/ Then: Installed / Installation ZKM/Ircam

Atelier 6, du 8 au 12 décembre

Le prototype de l'installation *If/Then: Installed* est présenté exceptionnellement au public. Cette pièce se situe à l'intersection de l'outil de collaboration chorégraphique *If/Then Open Source* (prix SACD 2006) de la compagnie The Bakery et du travail de recherche à l'Ircam sur la reconnaissance du geste (équipe Interactions musicales temps réel et pôle Spectacle).

L'installation interactive sera présentée pour la première fois à Karlsruhe au ZKM en février 2009.

Concept et réalisation : Richard Siegal, Hillary Goidell, Florent Berenger (The Bakery Paris), Frédéric Bevilacqua (Ircam).

Avec la collaboration de : Jean-Philippe Lambert, Thomas Pendzeln, Fivos Maniatakos (Ircam) et Emmanuel Flety(Ircam).

Coproduction: ZKM/Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe et The Bakery.

Nombre d'ouvertures : Une seule entre 14 et 18h

Nombre de spectateurs : Trentaine de spectateurs

Cette résidence s'inscrit dans un partenariat signé avec l'IRCAM, qui permet au CENTQUATRE de bénéficier d'un équipement performant en matière de synchronisation du geste, de l'image et de la voix et d'accueillir des artistes sélectionnés et produits par l'IRCAM, durant six mois par an, dans l'atelier 6.

Jeleton, plasticiens (Espagne)

Répétitions

Atelier 5, du 1er octobre 2008 au 30 juin 2009.

Jeleton, constitué de deux artistes plasticiens espagnols, a souhaité profiter de sa résidence au CENTQUATRE pour revisiter la chanson française. Dans ce but, Jesús Arpal et Gelen Alcántara utilisent à leur façon une guitare et une batterie (deux instruments emblématiques du rock) ainsi que le dessin. Constatant qu'une chanson résonne différemment selon le contexte dans lequel elle est interprétée, les Jeleton choisissent attentivement paroles et auteurs afin de se prêter à un savant jeu de détournement. Tous les mois, le duo espagnol a proposé deux types de rendez-vous originaux, conçus spécifiquement pour le CENTQUATRE.

Ouvertures d'ateliers

Les artistes ont proposé au public de découvrir leur projet par le biais des dessins réalisés lors de leur résidence.

9 ouvertures, 140 spectateurs

Rendez-vous

Les Jeleton ont proposé deux rendez-vous mensuel :

- *Rock my Religion annoté* : atelier de discussion participatif autour de la célèbre pièce-conférence du plasticien Dan Graham.
- *Le Conchita Club* : club de musique pop espagnole au CENTQUATRE.

5 rendez-vous, 117 spectateurs

Groupes

Les Jeleton ont reçu des étudiants de l'université Paris 8 en arts plastiques, ces étudiants ont assisté à une ouverture et à un rendez-vous : Rock My Religion.

Presse

Articles dans paris.fr, A Paris hebdo, Le Point, la Vanguardia.

Sébastien Lifshitz, réalisateur (France)

Dans le cadre de la préparation de ce festival, Sébastien Lifshitz s'est rendu dans différentes écoles de cinéma en France et en Europe afin de sélectionner des films d'étudiants. Cette sélection subjective faite par le réalisateur privilégie les esthétiques radicales : les propositions plastiques originales et les sujets personnels.

Le festival Nouveau Cinéma qui aura lieu au CENTQUATRE en février 2009 a pour but de mettre en relation de jeunes réalisateurs avec le milieu de la production et l'industrie cinématographique mais aussi de les confronter à leur premier public.

Cova Macías, plasticienne (Espagne)

La véritable histoire de...

Atelier 14, jusqu'au 30 juin.

Cova Macías s'intéresse à la construction de l'identité chez les adolescents et à la problématique du passage à l'âge adulte. Dans le cadre de sa résidence, la plasticienne réalise un projet participatif audiovisuel, de caractère documentaire et social, avec le concours de jeunes habitants du quartier. Ceux-ci, en dévoilant alors de petits événements de la vie courante, interviennent dans l'œuvre de l'artiste espagnole, à la fois comme sujets observés et comme explorateurs actifs. Les portraits photographiques de ces derniers viennent compléter ce film élaboré au CENTQUATRE.

Avec le soutien de la Colección CAM. Caja Mediterráneo.

Cova Macias est très inspirée par le cinéma. Elle propose des lectures attentives et comparées de plusieurs extraits de films qui approfondissent la problématique des adolescents et des jeunes adultes.

Cova Macias a reçu 60 personnes dans le cadre des ouvertures d'ateliers.

Rencontre avec une classe du collège Edmond Rostand (75018): confrontation du travail de Cova avec celui réalisé l'année dernière par les élèves du lycée autour de l'Opéra de Bintou Wéré, un Opéra du Sahel (Théâtre du Châtelet, saison 2007-2008).

Convention classe APAC avec le collège Mozart (75019) : 12 ateliers avec l'artiste au CENTQUATRE et au collège.

Ateliers de prise de vue vidéo, débats et échanges autour du cinéma et du projet de l'artiste.

Retombées Presse : 4 Articles

Gregory Maqoma, chorégraphe (Afrique du Sud)

Du 11 au 14 novembre.

Le chorégraphe et danseur sud-africain, qui a été accueilli plusieurs fois au Centre national de la danse (où il a notamment présenté *Beautiful Me*) vient répéter ses deux prochaines créations, *Southern Comfort* et *Skeleton Dry*, avant de présenter celles-ci, entre autres, et à l'invitation de Tilder, au Théâtre du Rond-Point à Paris.

Ouvertures d'ateliers

Nombre d'ouvertures : 0

Rendez-vous :

Nombre de rendez-vous : 0

Collectif Relevé d'images, image (France)

ATELIER 8 – du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009

Le collectif *Relevé d'images* formé par Robert Cantarella, Sophie Chiabaut, Katell Djian, Julien Fišera et Nicolas Milteau poursuit son travail cinématographique. *L'usine à deuil* retrace l'histoire du bâtiment du « 104 » et ses transformations. Le film *CHANTIERS* est une série de portraits réalisée à partir de rencontres avec les gens du quartier du CENTQUATRE et les personnes ayant trait au projet même du CENTQUATRE. Le coffret DVD qui sera mis en vente prochainement à la librairie du CENTQUATRE permettra de comprendre toute la phase de préfiguration du projet, et de saisir ainsi plus précisément les différents enjeux relatifs à sa mise en place et son devenir.

Sortie dvd du film produit par le CENTQUATRE / Serge Lalou / Les Films d'Ici, producteurs associés. En coédition avec les éditions Montparnasse.

Ouvertures d'atelier

Nombre d'ouvertures : 3 ouvertures

Nombres de visiteurs : 30 visiteurs

Retombées presse

Sur latino.fr, imprintlab.com, paristribu.com, paris.fr et dans *A Paris hebdo*.

Jean-Michel Ribbes, théâtre (France)

Le metteur en scène répète *Un garçon impossible*, du jeune auteur norvégien Peter S. Rosenlund, en vue de sa création au Théâtre du Rond-Point, le 20 janvier 2009. Ce texte à l'humour grinçant, qui mêle situations aussi inquiétantes que cocasses sera notamment interprété par [Eric Berger](#), [Isabelle Carré](#), [Jean-Yves Chatelais](#), [Micha Lescot](#) et [Hélène Viaux](#).

L'équipe a ouvert l'atelier au public durant les différentes étapes de la création. Construction du décor, Lecture sur table, répétition publique, échauffement des spectateurs etc.

Ouvertures d'ateliers

Nombre d'ouvertures : 5

Nombre de spectateurs : 115

Retombées Presse : Articles dans *Politis*, *Le Point* et *L'œil*.

Nicolas Simarik et *La clé du CENTQUATRE* : Apportez vos clés !

ATELIER 7 – du 1er octobre 2007 au 31 mars 2009

Pour l'ouverture du CENTQUATRE, Nicolas Simarik a proposé un projet participatif autour de la clé, symbole de l'ouverture du lieu mais aussi du partage. Chacun avait le choix de s'engager à sa manière, soit en donnant des clés usagées, soit, au pied levé, en prêtant ses propres clés le temps d'en faire un double. En échange, les participants recevaient une *clé du CENTQUATRE* qui leur permettait de découvrir chaque jour un lieu insolite de Paris choisi par l'artiste, et de participer également à des événements spécialement conçus pour la communauté de participants du projet. La récolte de clés a été lancée le jour de l'inauguration du CENTQUATRE, le 11 octobre 2008 et s'est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2008 à minuit. L'atelier était ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 20h afin d'accueillir le plus largement possible le public et le faire participer au projet. Au total, 15.000 clés ont été récoltées auprès du public. Certaines iront sur les dalles de clés que Nicolas Simarik souhaite installer sur les trottoirs parisiens ; d'autres ont servi comme outils artistiques à des performances.

Le projet "la Clé du CENTQUATRE" bénéficie du soutien de Silca et de la Fondation Abbé Pierre, ainsi que de la participation de Khan SARL.

Nicolas Simarik a également mené de nombreuses séances de travail et d'échange avec des partenaires du quartier : l'école Maternelle de la rue d'Aubervilliers, le lycée Hector Guimard, le Centre de loisirs Aubervilliers et l'Espace Cambrai.

Une dizaine d'étudiants de la FL'EC ont aussi visité l'atelier de Nicolas Simarik dans le cadre de la réalisation d'un film pour leur formation.

Ouvertures d'atelier :

Nombre d'ouvertures : 57 ouvertures.

Nombre de spectateurs : environ 14.000 visiteurs.

Rendez-vous

Dans le cadre de son projet au CENTQUATRE, Nicolas Simarik a souhaité ouvrir toujours de nouvelles portes sur l'art en invitant auprès de lui des artistes dont il estime le travail et qu'il voulait faire partager au public. Emile Parchemin, Hervé Coqueret et Natacha Mercier se sont ainsi prêtés à l'exercice pour faire une *Vente au coffre*, une projection

d'un montage vidéo, et enfin, une installation « *Point mort au CENTQUATRE* ». Nicolas Simarik lui-même a lors d'un rendez-vous, présenté toutes les éditions artistiques qu'il avait abouties jusqu'ici.

Nombre de rendez-vous : 5 rendez-vous.

Nombre de visiteurs : 167 visiteurs.

Ateliers

En plus des rendez-vous, Nicolas Simarik a animé des ateliers de pratique artistique pour les plus jeunes :
- le « Flipbooklé » : 2 ateliers / 8 participants
« Construction de maisons de clés » en famille : 2 ateliers / 17 personnes

Evénements insolites

Enfin, spécialement réservés aux participants du projet *La Clé*, 3 événements insolites ont été organisés grâce aux clés récoltées. Il s'agissait de lire des histoires de clés récoltées auprès des participants, dans une scénographie inspirée de Picsou ou dans un contexte sonore inspiré par la clé.

Nombre de visiteurs : 222 visiteurs.

Retombées presse : 30 articles

Tricky

Du 13 décembre au 15 janvier 2009

Tricky est une figure incontestable du mouvement trip-hop. Sa résidence au CENTQUATRE a été annoncée le jour de l'inauguration par un concert gratuit, à l'occasion de la sortie de son dernier album, *Knowle West Boy*. Dans un studio, Tricky trouve une énergie et des intuitions qu'il cherche à saisir dans leur immédiateté. À travers son projet artistique de résidence, c'est ce qu'il souhaite partager avec les jeunes rencontrés dans les rues du quartier Flandres-Aubervilliers. Il les invite à apporter en studio des éléments musicaux liés à leur enfance, à leur famille ou à leur culture d'origine (un instrument, un album, les connaissances d'une tante ou d'un oncle musicien, etc.). De ces collaborations ressortiront des morceaux qui seront par la suite enregistrés et mixés pour constituer un album.

Ouvertures d'ateliers

L'atelier de l'artiste était ouvert en permanence aux jeunes du quartier qui ont participé à l'enregistrement de l'album.

Rendez-vous

Rencontres avec l'artiste dans son atelier, projection d'une interview réalisée par l'artiste Mai Lucas et d'un documentaire de la résidence de Tricky au CENTQUATRE réalisé par Fleur Albert (en résidence au CENTQUATRE).

Ecoute de l'album en cours de création.

Soirée clubbing animée par DJ Housse de Racket

Nombre de rendez-vous : 3

Nombre de spectateurs : 500

Retombées Presse: 93 articles

Philippe Starck's School of Design, BBC2 (France/ Angleterre)

Atelier 11 - du 8 sept au 28 nov 2008

Cet atelier accueille pendant 2 mois, dix jeunes designers sortis d'écoles anglaises qui vont suivre l'enseignement de Philippe Starck. La chaîne britannique BBC2 filme ces moments de travail pour un documentaire en 6 épisodes diffusés à partir de janvier 2009.

Baptisée *Starck's School of Design*, l'émission parodie le concept de *Real TV*. L'artiste a emmené 25 candidats britanniques retenus à Paris et leur a fait passer des sélections. Pendant leur présence au CENTQUATRE, les étudiants ont pu aller à la rencontre de diverses associations du quartier. Le gagnant a été embauché dans l'agence de Philippe Starck à Paris.

Juan Diego Vergara, plasticien (Pérou)

Archive collage, 1985-1989 : l'expérience française

Atelier 3, du 9 octobre 2008 au 21 juin 2009.

Juan Diego Vergara a proposé à travers ses collages de rendre compte de notre imaginaire collectif autour du mouvement post-punk français des années 1985 à 1989. Il s'agit d'une gageure pour quelqu'un qui n'est jamais venu en France et que le plasticien compte relever en recueillant les témoignages de différentes personnes de tous âges. L'artiste péruvien rassemble pour l'occasion des archives d'images à l'aide de sérigraphies de fanzines, de magazines, de pochettes de disques, de marques de vêtements, d'enseignes de discothèques... de toutes manifestations possibles de cette esthétique protestataire.

Consultation d'archives sur le punk à la télévision dans l'atelier de Juan Diego Vergara en partenariat avec l'Ina.

Ouvertures d'ateliers et groupes

Juan Diego Vergara a ouvert son atelier tous les week-end pour rencontrer très régulièrement le public et le solliciter pour son travail le public est invité à faire des dessins autour de leur vécu durant les années 80 mais aussi a participé à de grandes fresques ou collages initiés par l'artiste.

L'artiste a rencontré une dizaine de groupe : des entreprises, des scolaires, des personnes âgés et a aussi proposé des ateliers de collage participatifs.

12 ouvertures d'ateliers, 2.100 spectateurs

Rendez-vous

Juan Diego a proposé des rendez-vous pour présenter son travail antérieur et autour d'artistes célèbres dans le mouvement punk.

3 rendez-vous, 35 spectateurs

Articles dans Politis, le Point, Eclectik sur France Inter.

Viravong, auteur de BD (France)

Blues du Nord

Atelier 13, jusqu'au 31 octobre 2009.

Au cours de sa résidence, Viravong cherche à proximité du CENTQUATRE la matière d'une BD en cours d'élaboration. Il s'agit pour le dessinateur de rencontrer les riverains, d'effectuer des repérages et de s'imprégner de chacun des recoins du quartier pour en retranscrire l'atmosphère. Viravong, qui entend dessiner comme il écrit, souhaite avant tout « raconter une histoire » et faire découvrir le neuvième art à ceux qui sont rétifs au genre. L'histoire étant pour lui intrinsèquement liée à l'endroit où celle-ci se déroule, cette BD lui permet de faire visiter un territoire. Sensible à la dimension sociale et politique des environs de l'établissement, il prête une grande importance au pouvoir du dessin et à l'intrigue, et se plaît à livrer des pistes de lecture critiques de l'actualité.

Ce travail sera publié en coédition par Casterman (KSTR) et le CENTQUATRE.

Ouvertures d'ateliers

Viravong propose aux visiteurs de découvrir son atelier et les différentes étapes de création d'une bande-dessinée.

7 ouvertures / 240 spectateurs.

Rendez-vous / Lectures

Viravong projette sur grand écran des extraits des BD qui constituent sa "Bdthèque idéale" et invite le public à lire les extraits, avant d'en discuter.

4 rendez-vous / 70 spectateurs.

Article dans le mensuel *L'œil* / reportage radio sur *Oui FM* / interview sur *Arte*.

2.2. Les événements

En dehors des ouvertures et rendez-vous proposés par les résidents, le CENTQUATRE a accueilli un certain nombre d'événements.

Moments Musicaux de Gérard Pesson.....	22
Call Cutta in a Box.....	22
Lou Reed.....	23
Slik.....	23
Migrant'scène.....	24
Mélik Ohanian.....	24
Freetime.....	25
More movements for Lachenman.....	25
Sonic Protest.....	26

Gérard Pesson, compositeur (France)

Pompes/Circonstances

Le projet *Pompes / Circonstances* vise à constituer une sorte de cosmologie de formes courtes, évolutives, écrites pour divers instruments, exécutants, récitants, chanteurs, mimes, figurants, animaux, lumières, objets, accessoires de tous types...

Ces pièces qui sont exécutées par groupes de deux à quatre personnes, à chaque nouvelle lune, ont pour vocation d'explorer peu à peu tous les lieux, les espaces, les acoustiques, les formats du CENTQUATRE.

Chaque action sera d'une durée de 10 secondes à 10 minutes. Le nombre d'exécutants variera de 1 à 14. Une seule action réunira 104 personnes.

Nouvelle lune d'octobre (cf. programme inauguration)

Nouvelle lune de novembre :

Interprète : Trio de Bubar (Claudio Bettinelli, Roméo Monteiro, Maxime Echardour)

Dîner en temps réel (9')

Installation à courants d'air (7')

Ballets aux dix chaises (6')

Nouvelle lune de décembre :

Interprète : Elena Andreyev et Benjamin Boiron, violoncellistes.

Action 10 : *Colophon (ritournelle à quatre voix sur la corde de Do)*

Action 11 : *De loup & d'Estoc (bergeries sur le fil)*

Action 12 : *Etant l'arrière-son (élégie)*

Commande artistique de la Ville de Paris – 2008

Nombre de spectateurs : 145

Retombées Presse : 12 articles

Call Cutta in a box par Rimini Protokoll (Allemagne)

Le CINQ

Formé en 2000 par Helgard Haug, Stefan Kaegi et Daniel Wetzel, Rimini Protokoll développe des projets à partir de situations concrètes.

Call Cutta in a box met ainsi en relation des téléopérateurs indiens avec un public parisien qui se laisse guider le temps d'une conversation.

Cette proposition s'inscrit dans un travail de théâtre documentaire qui interroge la frontière entre réalité et fiction.

Rimini Protokoll a proposé 16 performances par jour, du mercredi au dimanche de 12h à 19h, du 11 octobre au 5 décembre.

Call Cutta in a box

Global theatre by Rimini Protokoll (Haug/Kaegi/Wetzel)

Production : Rimini Apparat

Co-production : Le CENTQUATRE Paris, Baltic Circle Helsinki et Helsinki Festival, Camp X Copenhagen, HAU Berlin, Kunstenfestivaldesarts Brussels, Nationaltheater Mannheim et Schauspielhaus Zürich.

En coopération avec Descon Limited, Calcutta.

Un projet de recherche de Rimini Apparat.

608 (dont 304 en français et 304 en anglais) / 245 spectateurs

Retombées presse : un article sur www.rue89.com

Rendez-vous

Lors de deux rendez-vous public, Sebastian Brünger, dramaturge, et Daniel Wentzel, membre fondateur du collectif Rimini Protokoll, présentent les origines du processus de *Call Cutta in a box* : 88 spectateurs.

Lou Reed / *Rencontre-Lecture*

Lundi 20 octobre à 20h30

A l'occasion de la parution de l'intégrale des textes de ses chansons *Traverser le feu* (Seuil), Lou Reed donne une lecture à voix haute, sans musique, de quelques uns des textes du volume et répond aux questions du public. Cet évènement est une coréalisation entre les éditions Le Seuil et le CENTQUATRE qui a eu place dans la programmation de *Médiapart, le Festival*.

Cet évènement, l'un des premiers proposés après l'inauguration, est à la croisée de plusieurs disciplines (musique, poésie, littérature, spectacle vivant). Il participe au décloisonnement entre les arts, qui fait partie intégrante du projet artistique du CENTQUATRE, et a regroupé plus de 499 personnes venant d'horizons très divers.

Une semaine spéciale « Lou Reed » a été organisée au CENTQUATRE, à l'occasion de laquelle le public a pu découvrir une programmation cinéma et assister, le 26 octobre, à une lecture de textes choisis par Lou Reed et dits par des comédiens professionnels. 52 personnes ont assisté à cette lecture.

Slick 08

Salle 400 + Les Ecuries

Pour sa troisième édition, Slick, la foire d'art contemporain française, continue à s'engager auprès de la création contemporaine et accueille cette année 58 galeries françaises et internationales. Depuis sa création, Slick s'affirme comme un lieu de découverte de galeries et d'artistes.

En partenariat avec le CENTQUATRE.

Horaires :

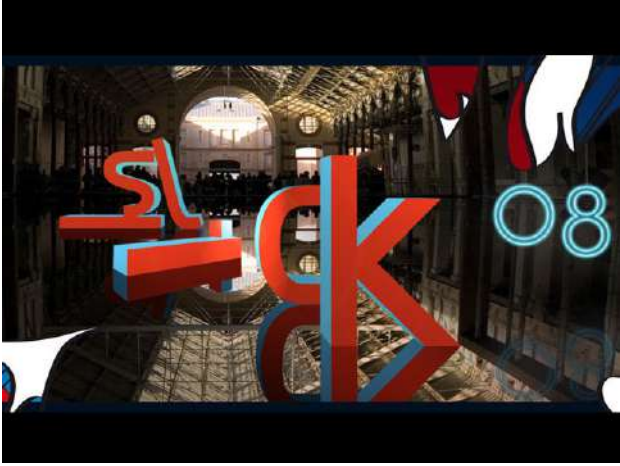
Vendredi 24 & Dimanche 26 de 11h à 20h

Samedi 25 de 11h à 22h

Lundi 27 de 11h à 17h

Fréquentation : 40.000 visiteurs

Dans le cadre du salon, un débat sur la performance a été organisé en salle 200 (cf. 2.3.1.)

L'œuvre de Melik Ohanian est constituée de sept plan-séquences projetés simultanément sur sept écrans et liés entre eux par un dénouement identique. L'œil et le cerveau sont ainsi amenés à procéder à un montage subjectif. *Seven Minutes Before* fait partie intégrante de *From the Voice to the Hand*, un ensemble d'expositions co-existantes dans 15 lieux de Paris et de sa périphérie.

"Seven Minutes Before" est une commande publique du Centre national des arts plastiques – ministère de la Culture et de la Communication, réalisée dans le cadre de la 26e Biennale d'arts plastiques de São Paulo en 2004. Elle a été présentée à la Biennale de Lyon 2005. Avec le soutien du Frac Ile-de-France et de Panasonic.

Extension littéraire de *Seven Minutes Before* (2004), *COSMOGRAMS* est un projet éditorial dirigé par Melik Ohanian et Jean-Christophe Royoux, paru en 2005. Décrit comme "un essai d'interprétation critique, un essai sur le concept de monde et un essai qui traduit un film en livre", cet ouvrage se compose de vingt-cinq textes avec, entre autres, ceux d'Édouard Glissant, Anna Halprin, Pekka Himanen, Bruno Latour, Jean-Luc Nancy et Peter Sloterdijk.

Durant le mois de novembre, *COSMOGRAMS* a donné lieu à un laboratoire théâtral mené par Robert Cantarella et Frédéric Fisbach. Ils en ont donné des lectures dans des espaces insolites du CENTQUATRE les 15 et 16 novembre.

mardi 18 novembre

En partenariat avec Arte Radio et dans le cadre du festival *Migrant'scène*, une séance d'écoute d'une heure intitulée « La France et moi » est proposée au CENTQUATRE. Ce sont des histoires vraies, racontées par des femmes : "Aïcha", par Hélène Coeur, une vie de femme maghrébine heureuse, "Brigitte, la France et moi", par Simonette, le récit de la régularisation d'une nounou ivoirienne avec l'aide de son employeuse, et autres créations enregistrées sans commentaire.

La séance d'écoute a regroupé 60 personnes.

Arte Radio, la radio web d'Arte France, propose des reportages et des créations sonores à écouter à volonté.

Organisé par la Cimade, association pour l'accueil et la défense des étrangers et des demandeurs d'asile en France, le festival Migrant'scène, qui se tient du 15 au 30 novembre 2008 donne la parole au migrants et notamment aux femmes qui révèlent leurs parcours, leurs difficultés et leurs réussites.

Festival d'Automne

Toshiki Okada : *Freetime*

Ce spectacle a été créé au Japon et présenté au KunstenFestival des Arts de Bruxelles : « Assise à une table de restaurant, une jeune femme couvre les pages d'un carnet. Une serveuse, lorsqu'elle s'aperçoit qu'il ne s'agit que de dessins incohérents, se prend à rêver les pensées qui pourraient correspondre à ces tracés-dérives. Une porte s'ouvre pour l'imagination. Dans une société tout entière tournée vers la productivité une situation banale comme dernier retranchement de la liberté individuelle. »

Cinq représentations sont proposées au CENTQUATRE en novembre 2008 et deux répétitions publiques suivies de discussions avec le metteur en scène. Une traduction française sera publiée par les éditions du CENTQUATRE à l'occasion de cette première en France.

525 spectateurs

Rendez-vous

Le metteur en scène Toshiki Okada a ouvert les portes de son atelier à deux reprises, donnant ainsi accès au public à deux répétitions publiques : 37 spectateurs

Retombées presse :

- Un article dans : *Libération, Direct Soir, Direct Matin, L'Humanité, Le Monde, Les Inrockuptibles, La Terrasse, L'Officiel des Spectacles*
- Presse étrangère : *Neue Zürcher Zeitung* (Suisse)
- Sur le Net : un article sur paris-art.com et rue89.com
- Radio : un reportage sur France Culture

Coproduction : Festival d'Automne, CENTQUATRE.

Festival d'Automne

Xavier le Roy / *More Movements für Lachenmann*

jeudi 18 décembre à 20h30

Après sa saisissante lecture chorégraphique de la partition du *Sacre du printemps*, le chorégraphe Xavier Le Roy revient à la musique de Helmut Lachenmann. Le CENTQUATRE accueille *More Movements für Lachenmann*, une chorégraphie pour huit musiciens, qui reprend la partition de *Salut für Caudwell* en lui adjoignant deux autres pièces du compositeur : *Gran Torso* (1971-88) et *Pression* (1969-70). Xavier Le Roy étend son entreprise de déconstruction non seulement au concert, mais au corps de la partition elle-même. En fragmentant la « musique concrète instrumentale » de Lachenmann, le procédé de Xavier Le Roy n'est pas sans rappeler le concept de « subjectivation » imaginé par le philosophe français Jacques Rancière – subjectivation à la fois de l'auditeur et du musicien. Des modes dominants en musique - celui d'écouter et celui de jouer de la musique - il extrait un mode encore insuffisamment exploré à ce jour : le corps avec tous ses sens.

372 personnes ont assisté à la représentation, qui a fait l'objet d'un article sur le journal d'actualité de l'art contemporain en ligne *Paris-art.com*.

Retombées presse : un article sur paris-art.com

Production : le Kwatt, In Situ Productions.

Coproduction : festival Montpellier Danse 2008, Centre chorégraphique national de Montpellier Languedoc-Roussillon, le CENTQUATRE, Festival d'Automne à Paris, Tanzquartier Wien et Wien Modern.

Salut für Caudwell a été coproduit en 2005 par Wiener Taschenoper avec le soutien de Klangforum Wien.

Cette manifestation est présentée dans le cadre de la Saison culturelle européenne en France (1er juillet – 31 décembre 2008)

Sonic Protest

dimanche 14 décembre

Toute l'équipe de Sonic Protest vient clôturer la 6e édition de son festival consacré aux musiques hors normes, farfelues et exigeantes.

Performances improvisées inédites (le solo de la contrebassiste virtuose Joëlle Léandre, le duo des audiosculpteurs Claus Van Bebber aux platines antiques et Michael Vorfeld aux percussions, le quatuor galopant France Sauvage), rencontre exotico-explosive (le mystérieux quartet GOL et le terrible batteur percussionniste polyrythmique de génie Charles Hayward), *live* no-wave incisif (A. H. Kraken) performance « nouveau cybernétique » corse (ICH BIN).

Des stands de labels indépendants ont pris place dans la nef Curial, notamment les stands de Bimbo Tower (vinyles, K7 audio, CD, graphzines, fanzines, goodies), PPT / ORBE / DASEIN / éditions Cactus (livres d'artistes, éditions indépendantes...), HORS-CIRCUITS (sélection DVD), BENFOX (crazy home-made effects & electronic instruments), Grand Guignol (librairie pointu), Meeuw Muzak (45-tours de sound-art inclassable), ARTICHO (images en tous genres !!!), L'Association/Fremok/Requins Marteaux (BD de traviole).... le tout ambienté par le « Président » de la principauté Lounge, à savoir Charlie O. et son orgue Hammond.

La manifestation a donné lieu à 6 concerts regroupant 25 artistes sur scène, a accueilli 432 personnes, et a eu des retombées médiatiques, notamment dans le journal *Libération*.

Co-réalisation Sonic Protest, le CENTQUATRE.

2.3. Les débats, stages, ateliers, publications

2.3.1. Les débats

La performance : une manière de faire événement, samedi 25 octobre

Le terme «performance» échappe historiquement au registre des disciplines artistiques. Il émerge en effet au moment même où la classification disciplinaire des pratiques artistiques cède le pas à une terminologie insistant sur des modes opératoires de production de l'art : il faut entendre «art performance» (comme le disent les Anglo-saxons) aux côtés d'art conceptuel ou d'art minimal. L'opération de la performance, en ce sens, concentre l'œuvre sur l'événement de sa réalisation.

Dans le cadre de la FIAC et de sa programmation de performances, ce débat a été organisé au CENTQUATRE compte discuter des «manières de faire» de la performance, contemporaines, en appui sur des pratiques s'exerçant dans différents champs (la littérature, les arts plastiques, les arts vivants), afin de distinguer différents types d'événements.

Invités : Thomas Clerc, David Zerbib, Massimo Furlan...

En partenariat avec la FIAC.

Histoire de la BD

Au cours de trois conférences, Viravong présente une histoire de la BD de manière très subjective, à partir de sa propre histoire. Il présente des images des BD qui ont marqué sa jeunesse et qui influencent encore son travail. Les rendez-vous remontent le temps, pour finir par les premières découvertes de Viravong, dès l'âge de l'apprentissage de la lecture.... Le théoricien de la bande-dessinée Didier Pasamonik accompagne Viravong dans ces rendez-vous.

Nombre de participants : 67 spectateurs.

Scénographier le muséal et la mémoire »

le samedi 6 décembre / salle 200

Etaient présents autour de Arnaud Laporte (médiateur) : Catherine Geel, Pascal Ory, Adrien Rovero et Christophe Ponceau, mais aussi Johanna Korhals-Altes et Frédéric Fisbach.

Nouvelles pratiques spatiales

Les auteurs d'articles sur l'architecture pour la CENTQUATREVUE, Markus Miessen, Ayssar Arida et Cyrille Berger, sont aussi des artistes pluridisciplinaires, animés par un souci de la théorisation et de la transmission sur la question des nouvelles pratiques spatiales. Lors d'un rendez-vous ouvert au public, ils débattent de ce sujet en présence de Laurent P. Berger et de Camille Louis, secrétaire de rédaction de la Revue.

Ce rendez-vous a été suivi d'une rencontre "Le peuplement artistique de l'espace urbain" : La CENTQUATREVUE invite le public à sa table de discussion en compagnie des artistes Sophie Barbaux, Nicolas Simarik et l'Atelier Le Balto.

Nombre de spectateurs : 30 spectateurs.

Du 16 au 21 décembre

The Prophecy

Dans le cadre de sa résidence, Berger&Berger ont proposé *The Prophecy*, une plateforme, espace-temps intermédiaire qui prolonge le travail préliminaire du projet *Une île paradisiaque est un spectacle artificiel*. *The Prophecy* a accueilli durant une semaine une communauté constituée d'artistes et d'intellectuels, parmi lesquels l'architecte et chercheur Markus Miessen, l'écrivain Yves Tenret, Jean-Louis Violeau, Rafael Magrou ou encore Stéphane Magnin.

Nombre de participants : 156 spectateurs.

2.3.2. Stages et ateliers

Stages

La Vie en Stock / Territoires de fictions

Ces artistes proposent de réaliser des pocket films à partir du contenu des téléphones portables des jeunes. Ce stage a été conçu en partenariat avec deux clubs de prévention locaux : MCV et fondation Jeunesse Feu Vert. Il a réuni 7 adolescentes de deux quartiers du 19e : Riquet et Curial Cambrai (cité Michelet).

Viravong / réaliser un « Strip »

Viravong propose un atelier de pratique artistique qui permettra à une dizaine de jeunes gens de 11 à 15 ans de réaliser leur "strip" en trois séances de deux heures. Le strip est l'un des formats historiques de la BD, puisqu'il est apparu aux Etats-Unis dans les années trente. Il s'agit en fait de petits formats de quatre à cinq images, qui sont réalisables par des débutants dans le cadre d'un atelier court.

Nombre d'ateliers : 3 ateliers.

Nombre d'enfants : 20 enfants.

Ateliers

Le Balto

L'équipe de « dinette », Marion Dutoit et Étienne Panien / Atelier de pratique pour les 6-10 ans. Nombre d'enfants : 18

CENTQUATREVUE

À l'occasion de la présentation de Freetime au CENTQUATRE, l'équipe de la CENTQUATREVUE a proposé deux rendez-vous en présence de Toshiki Okada. « Toshiki Okada : l'écriture processuelle » : atelier d'écriture scénique avec le metteur en scène et écrivain.

Nombre de participants : 28 spectateurs.

2.3.3. Publications

Viande Froide, Olivia Rosenthal

Aux confins du documentaire et de la fiction, *Viande froide* tente de raconter comment on travaillait, vivait, pensait et côtoyait la mort dans une entreprise qui jusqu'en 1993 avait le monopole de l'activité funéraire de la ville de Paris. L'ouvrage, écrit à partir d'entretiens, raconte aussi le présent et le devenir d'un lieu en pleine restructuration. À travers les voix croisées des ouvriers, des anciens employés des pompes funèbres et de la narratrice elle-même, le texte interroge sur un mode humoristique et décalé le rapport que nous entretenons avec notre lieu de travail, avec nos collègues, avec les femmes, avec la mémoire des lieux qui n'existent plus ou pas encore, avec les trous, les animaux et aussi avec notre propre mort.

Olivia Rosenthal veut faire entendre la petite histoire, l'anecdote, et la grande histoire, l'épopée, les fantasmes, les légendes.

Viande Froide est publié par les Editions du CENTQUATRE en coédition avec les Nouvelles Editions Lignes.

Nombre d'exemplaires vendus : 598 exemplaires vendus.

Retombées presse :

- articles dans *Politis*, *Les Inrockuptibles*, *Livres Hebdo*, *Le Journal du CNRS*.
- reportage radio sur *RFI*.
- reportage télévisé sur *Arte*.

Paris, dernier voyage, Histoire des Pompes funèbres municipales (XIXe-XXe siècles), Bruno Bertherat et Christian Chevandier, postface de Pascal Ory.

L'ouvrage raconte l'histoire des Pompes funèbres de 1874 à 1997, année du départ du dernier employé. Jusqu'en 1996, la SMPF a employé en pleine activité jusqu'à 1400 salariés, et fabriqué jusqu'à 27000 corbillards par an. Illustré de nombreux documents originaux, c'est le parcours de la mort à Paris durant cette période qui y est relaté : ses causes, la grande diversité de ses pratiques funéraires, le fonctionnement du 104, rue d'Aubervilliers, les hommes et femmes qui y ont travaillé et la géographie de la mort dans la capitale.

Bruno Bertherat, auteur d'une thèse sur la morgue à Paris au XIXe siècle, est spécialiste de l'histoire des pratiques funéraires à l'époque contemporaine. Christian Chevandier, auteur de plusieurs ouvrages sur les métiers et les milieux populaires au XXe siècle, est spécialiste de l'histoire du travail à l'époque contemporaine.

L'ouvrage a été réalisé par le CENTQUATRE, aux Editions La Découverte.

Nombre d'exemplaires vendus :

Retombées presse :

- un article dans *Lire*.

Freetime, Toshiki Okada

Traduction française : Hiromi Asai

Plusieurs fois par semaine, mademoiselle Koga se rend juste avant son travail dans un restaurant franchisé de Tokyo pour boire un café et écrire son journal. Cette demi-heure de temps libre, c'est son "free time", seul moment qu'elle s'autorise pour échapper à la rigueur des codes de la vie quotidienne. Le récit de "freetime" s'agence dans ce bref laps de temps, tissant une cartographie singulière dans laquelle plusieurs personnages, certains définis et d'autres pas, racontent des situations quasi-identiques. Ces récits qui reviennent en boucle, créent de légers décalages qui ordonnent peu à peu les événements et les pensées de chacun des personnages. De manière étonnante "freetime" joue ainsi sur plusieurs niveaux de langages et d'écritures littéraires et théâtrales, sur différentes temporalités, pour mieux rendre compte de la multiplicité des points de vue qui peuvent s'offrir face à une même situation.

Freetime est le premier texte de Toshiki Okada publié en France. Freetime est publié par les Editions du CENTQUATRE en coédition avec les Nouvelles Editions Lignes.

Nombre d'exemplaires vendus : 268 exemplaires.

Retombées presse :
- un article dans *Livres Hebdo*.

La CENTQUATREVUE

La CENTQUATREVUE a été mise en ligne au mois d'octobre, pour l'inauguration. Elle avait été préparée depuis plusieurs mois par Camille Louis, sa rédactrice en chef, assistée par Robert Cantarella et un graphiste.

Le site internet a été designé par Expérimental Jetset. Un développement du type web 2.0 permet aux lecteurs de réagir, contribuer en ligne.

La CENTQUATREVUE propose à la fois des textes inédits d'auteurs contemporains, sur un thème qui est plutôt considéré comme un axe de recherche, et des traductions inédites de textes d'Aby Warburg, dont la démarche et la pensée influencent les directeurs du CENTQUATRE et résonnent fortement avec le projet. Le premier thème est celui de la spatialité, de l'urbanité contemporaine.

La CENTQUATREVUE est interdisciplinaire : elle propose à la fois des textes, mais aussi des images, des vidéos, des musiques originales. Ses auteurs sont parfois des artistes en résidence, mais elle n'est pas seulement la revue du CENTQUATRE dans la mesure où elle ne propose pas à tous les résidents d'y participer et ses auteurs ne sont pas tous des résidents. Elle est internationale, dans la mesure où ses textes sont bilingues et ses contributeurs originaires du monde entier.

Fréquentation :

7.972 visiteurs

229.733 pages vues

89 visiteurs en moyenne par jour

Durée moyenne de visite : 764 secondes

2.4. Les œuvres permanentes

Alain Bernardini, plasticien (France)

Stop / Tu m'auras pas

Artiste résident de la préfiguration du CENTQUATRE, Alain Bernardini vient régulièrement sur le chantier y faire des séries de photos des ouvriers. Il les met en scène sur leur lieu de travail les amenant à faire des gestes insolites. Des gestes aussi simples que monter dans une brouette ou embrasser une machine, et qui pourtant enfrennent un comportement habituel, détournent des

codes de représentations généralement plus orientés vers le labeur et l'activité. Chaque photo est avant tout la trace d'une collaboration qui s'établit avec l'ouvrier, alors complice d'un regard iconoclaste sur le monde du travail.

Stop / Tu m'auras pas est constitué de photos sélectionnées initialement pour un accrochage au RadialSystem, partenaire berlinois du CENTQUATRE (novembre 2007).

Stéphane Couturier, photographe-vidéaste (France)

Melting Point - 104 - 2008

ACCUEIL

Le photographe, en résidence lors de la préfiguration du CENTQUATRE, met en avant quelques clichés de sa série *Melting Point* qui témoigne de la réhabilitation du CENTQUATRE. Stéphane Couturier aborde ici sa pratique comme un peintre le fait avec ses toiles. Le grand format et l'écrasement de la perspective de ses compositions contribuent à procurer cette impression.

© Stéphane Couturier

Olivia Rosenthal, écrivain (France)

Viande froide

ACCUEIL

C'est en arpentant les lieux, et muni d'un casque obtenu à l'accueil, que le public peut découvrir la pièce sonore d'Olivia Rosenthal. Conçue dans le cadre d'une commande du CENTQUATRE, cette installation à écouter s'impose comme un complément de l'ouvrage du même nom publié par les éditions du CENTQUATRE (en coédition avec les Nouvelles Éditions Lignes), dans lequel l'écrivain évoque sur un mode humoristique la vision du lieu par ceux qui y ont travaillé, tant à l'époque des Pompes funèbres que durant le chantier de réhabilitation.

Olivia Rosenthal

Adrien Rovero, designer (Suisse) et Johanna Korthals Altes, artiste (Pays-Bas)

I love 104

ATELIER 0

Le designer, accompagné de l'artiste Johanna Korthals Altes, a conçu une installation sur l'histoire du Service municipal des Pompes funèbres, à la manière d'une boutique de souvenirs.

Retrouvez Johana Korthals-Altes les 11 et 12 février pour des rendez-vous autour de son projet Les Martine : « where the wild things are »

Atelier 0 © Gregor Tanguy

3. Les publics du CENTQUATRE

3.1. La fréquentation : le lieu et la programmation / les adhérents / le site internet

3.1.1. Le lieu et la programmation : 160.000 personnes

Le CENTQUATRE est en premier lieu un passage que le public peut emprunter librement. Un système de comptage vidéo a été prévu, mais il n'a pas fonctionné en 2008. Les statistiques concernant le passage sont donc des évaluations réalisées par les agents d'accueil par sondages.

En dehors de l'inauguration, on estime que 27.000 personnes ont traversé le passage et que 45.000 personnes ont participé aux événements commerciaux (dont Slik).

Les activités payantes, qui représentent 46% des activités, mais 60% de la jauge, ont entraîné l'émission de 5.728 billets. Au total, 4.068 personnes ont participé activités payantes.

Le logiciel de billetterie mis en place permet de mieux identifier les caractéristiques des personnes prenant un billet ou qui donnent leurs coordonnées pour recevoir des informations.

Origine géographique

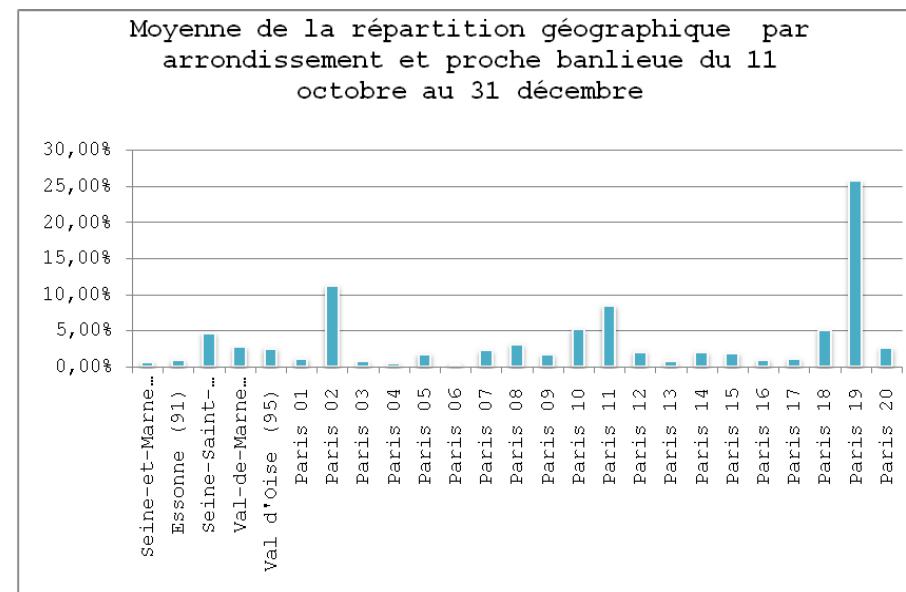
Les chiffres de la répartition du public par zone géographique se basent sur les chiffres de la billetterie, donc des personnes ayant participé à un rendez-vous payant ou donnant lieu à la billetterie, et du nombre de contacts ayant communiqué leur provenance géographique.

4.256 visiteurs viennent de France, soit 87 %.

L'Espagne, l'Allemagne et la Grande Bretagne sont les pays étrangers majoritairement présents au CENTQUATRE.

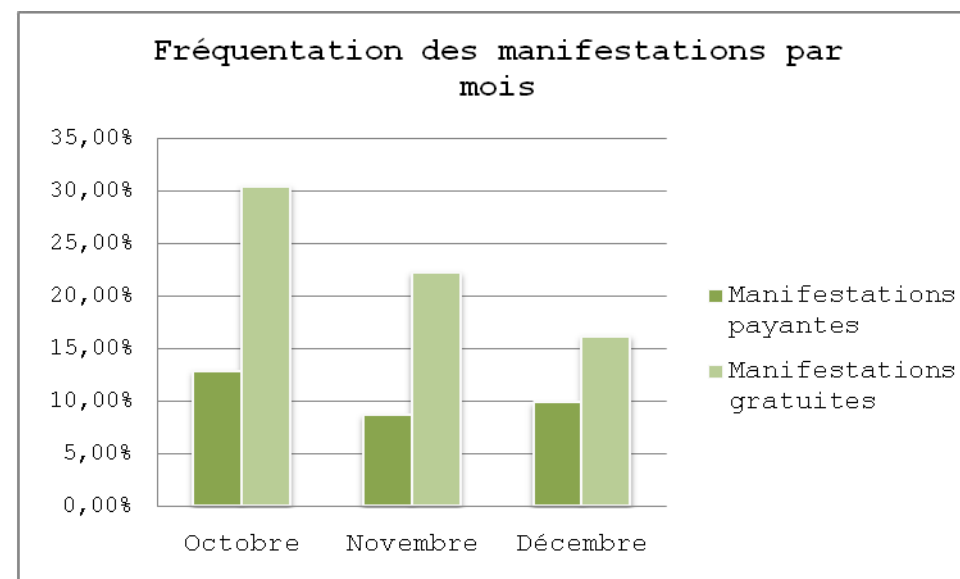
Le public français est un public issu des régions d'Île de France (61%), de Bretagne, du Nord-Pas-de-Calais et de Provence-Alpes-Côte-D'azur.

25,87% du public ayant participé à une manifestation payante vient du 19ème arrondissement.

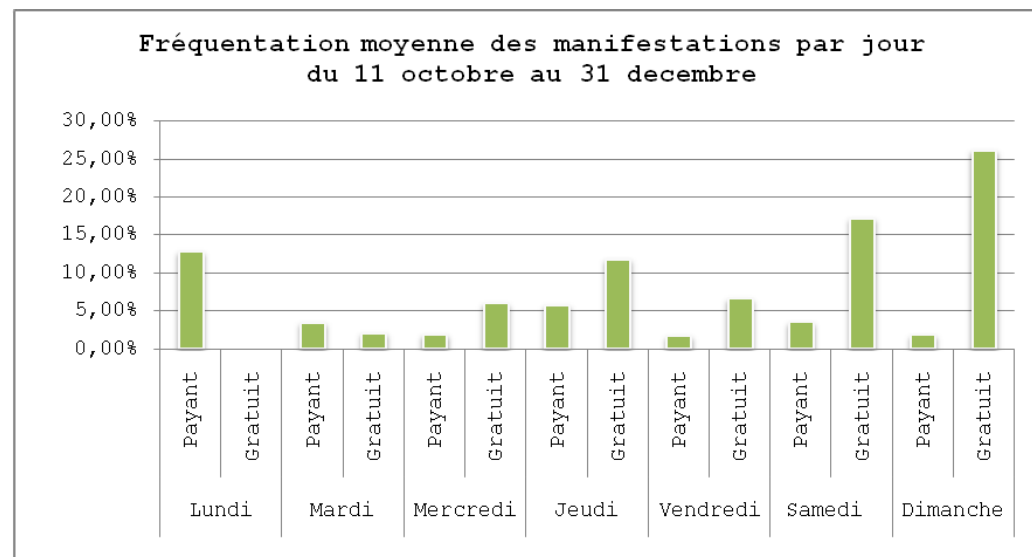
Fréquentation par mois

Bien que la fréquentation des manifestations gratuites diminue au mois de décembre, en raison notamment du climat et des fêtes de fin d'année, la fréquentation des manifestations payantes reste stable.

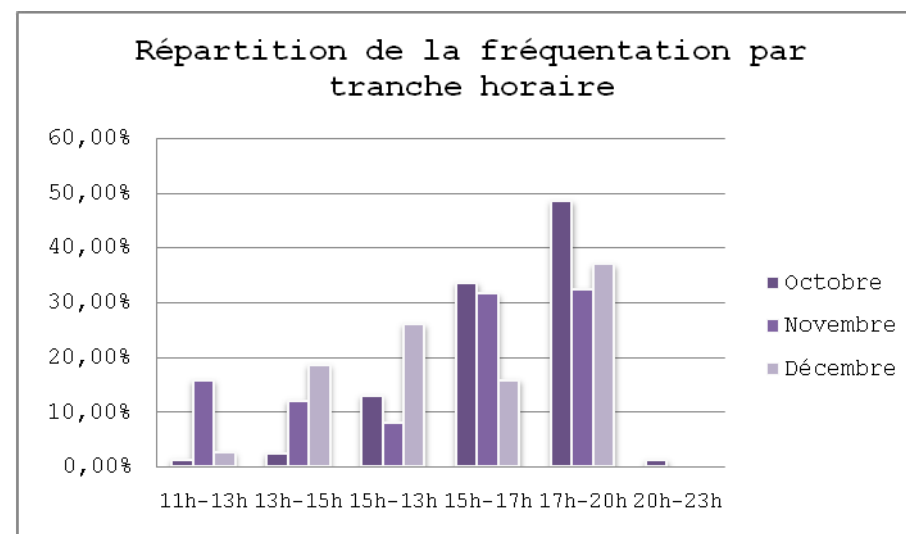
La fréquentation des manifestations en semaine montre que les week-ends attirent un plus grand public. En effet, 48,4% du public participe aux manifestations le samedi et le dimanche, avec des records d'affluence le dimanche.

Nous constatons néanmoins une bonne fréquentation les lundis et les jeudis dès lors que le CENTQUATRE propose des manifestations.

66,93% du public fréquente le CENTQUATRE entre 17h et 21h.

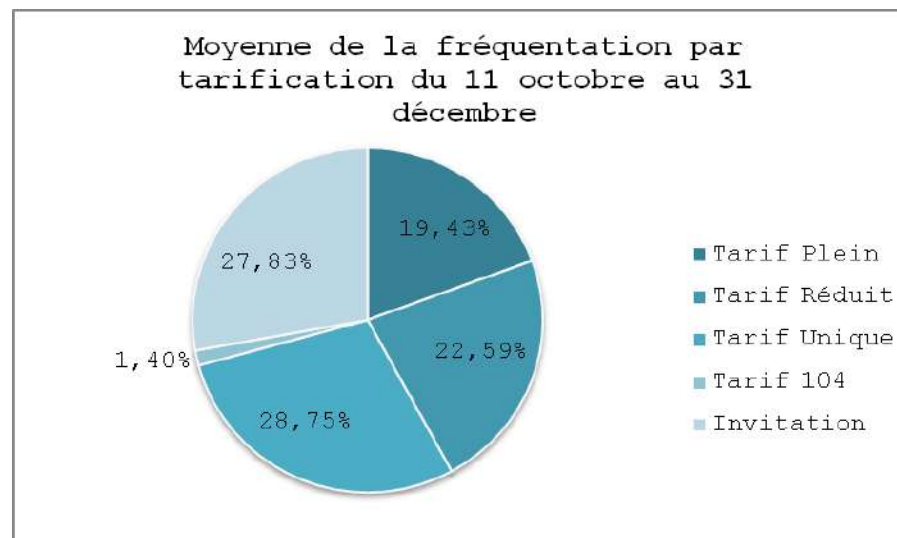
Le public est présent au CENTQUATRE à partir de 15h et jusqu'à 18h pour les ouvertures d'atelier. Les représentations et concerts, programmés en soirée, influent sur la fréquentation du CENTQUATRE entre 17h et 20h, où le public est le plus présent.

Fréquentation par tarifs

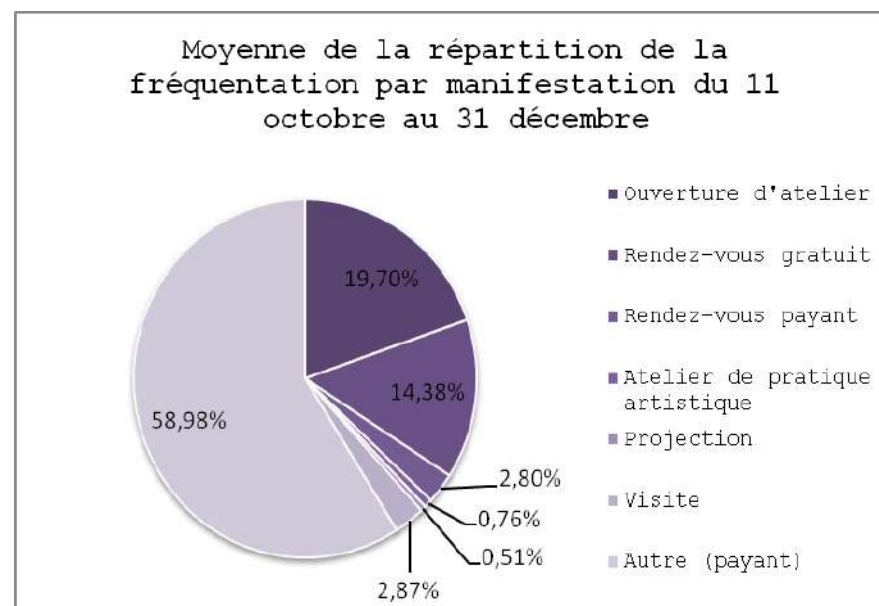
22,59% du public bénéficie d'un tarif réduit, et 1,4% d'un tarif 104 (valable avec une carte d'adhésion).

28,75% du public profite des activités à tarif unique tel le rendez-vous avec Tricky ou le festival Présences Electronique.

Fréquentation par type de manifestation

La majorité svb du public participe aux ouvertures d'atelier, viennent ensuite les rendez-vous gratuits et payants.

3.1.2. Les adhérents

En 2008 196 adhérents possède la carte du CENTQUATRE

Constitués en grande partie de personnes habitant le 19eme arrondissement et le 18eme arrondissement, les adhérents achètent la carte :

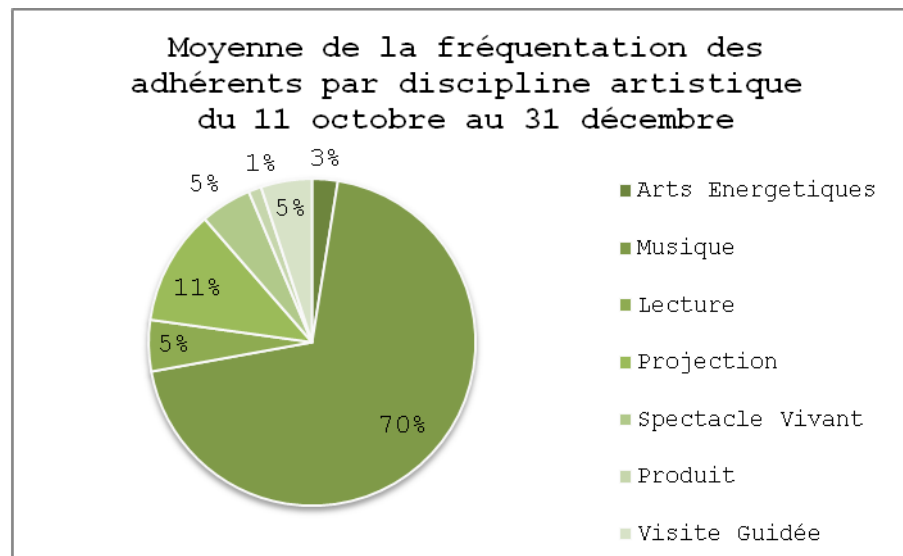
- lors de festival ou de manifestation précise sur lesquelles la carte offre une gratuité et/ou permet un coût réduit et lorsque cette « promotion » a été annoncée lors d'une communication au préalable
- Après une activité de pratique artistique et une visite du lieu.

Nous rencontrons deux grandes figures du public adhérent :

- les seniors, voisins du CENTQUATRE, qui profitent du faible prix de la carte et de la diversité des manifestations proposées
- Les « artistes » ou personnes pratiquant une activité artistique, « les actifs », qui ont entre 30 et 45 ans.

Les seniors profitent de la diversité des activités proposées que les activités soit payantes ou gratuites. C'est de plus un public qui vient facilement en semaine.

Les « artistes » et « actifs » envisagent le CENTQUATRE comme la continuité de leurs pratiques artistiques ou de leurs intérêts culturels. C'est un public « exclusif » et « intransigeant », c'est-à-dire qu'il fréquentera les activités du CENTQUATRE par discipline ou par artiste et jugera de la qualité de son contenu.

Statistiques et trafic

www.104.fr

De janvier à juin 2008 : 7 000 visiteurs uniques en moyenne
De juin à août 2008 : 13 500 (période de l'appel à résidence)
Octobre 2008 : 100 900 (ouverture du CENTQUATRE)
Novembre 2008 : 37 000 (1er mois d'exploitation)
Décembre 2008 : 21 800 (période des fêtes et départs en vacances)

Profils communautaires

Relevé du mois de décembre 2008 pour les trois profils les plus influents

- Groupe FACEBOOK : 2239 amis
- Myspace : 912 amis ; 6.531 visites depuis la création du profil
- Dailymotion : 17 amis, appartenance à 6 groupes de diffusion ; 3.148 visites depuis la création du profil

Abonnes newsletter

9.000 au mois d'octobre 2008

12.000 au mois de décembre 2008

3.2. *L'accueil du public : accessibilité / accueil et information / accueil relais du champ social*

3.2.1. Accessibilité

Il s'agit de permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir et de profiter du CENTQUATRE avec la même liberté que les autres publics. Le CENTQUATRE a fait le choix de favoriser l'autonomie et le bien être de l'ensemble de ces visiteurs. Le CENTQUATRE a pris des premiers contacts en vue d'une labellisation « tourisme et handicap ». Une prévisite a eu lieu le 23 octobre 2008.

Pour les personnes à mobilité réduite :

La traversée du CENTQUATRE (rez-de-chaussée) est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Côté Curial, quatre élévateurs (deux extérieurs, deux intérieurs) ont été installés. Pour accéder aux écuries, il faut emprunter un ascenseur situé côté Curial. Cet ascenseur a été signalé par un pictogramme.

Les étages du CENTQUATRE sont accessibles pour l'ensemble des publics uniquement lors de rendez-vous ou d'ouvertures d'atelier avec les artistes. Les publics se présentent à un agent d'accueil pour accéder aux étages ou pour emprunter les ascenseurs en direction des écuries. Le CENTQUATRE est également équipé de deux salles de spectacles dotées de places réservées aux personnes à mobilité réduite.

Pour les personnes déficientes visuelles :

Un système d'audio-guidage, de plans et de bornes multi-sensorielles sont disposés dans l'ensemble du CENTQUATRE.

Pour les personnes déficientes auditives :

Les deux salles de spectacles sont équipées de boucles magnétiques. Des tests vont être programmés en 2009 afin de mettre en avant cette offre.

Pour les personnes déficientes mentales :

Il n'y a pas de dispositif spécifique dans l'accessibilité du bâti. Certains éléments comme l'œuvre de Paul Cox, peuvent aider à la compréhension du lieu.

Le Crédit Agricole a accepté de mécener pour 40.000 euros les outils suivants, qui seront mis en place en 2009 :

- Maquettes tactiles ;
- Aides à la visite en braille et en grands caractères ;
- Visites guidées en Langue des Signes Française ;
- Formation des équipes d'accueil et de billetterie à l'accueil des publics en situation de handicaps.

3.2.2. Accueil

Le CENTQUARE s'engage en faveur de la « qualité du lien » avec le public, qui se décline en : la qualité du « lien à distance » et la qualité du « lien sur site ». Le premier regroupe l'ensemble des moyens mis à disposition des publics pour entrer en contact avec le CENTQUATRE. Principalement, le téléphone et la messagerie électronique. Le second regroupe quand à lui l'ensemble des moyens mis à disposition du visiteur pour communiquer avec l'institution lorsqu'il est sur place. Principalement, en lien avec les équipes d'accueil et de billetterie qui proposent de remplir des formulaires de suggestions ou mettent à jour le suivi des registres de commentaires et de suggestions.

Au travers de ces deux choix prioritaires, le CENTQUATRE est donc particulièrement attentif aux réponses apportées, à leur suivi, aux délais, à l'orientation vers le bon interlocuteur.

La qualité regroupe, l'ensemble de ces paramètres qui se fixent progressivement afin d'améliorer la réactivité de sa structure et de son système de communication en interne comme en externe.

3.2.3. Relais

Accueil relais du champ social

Le CENTQUATRE s'engage pour l'accueil de tous. Les publics éloignés de la culture sont une de ses cibles privilégiées, correspondant à ses objectifs sociaux. Ces publics sont touchés par le biais de partenariats ou de programmes spécifiques. L'objectif étant de travailler sur le long terme, dans une appropriation de ce nouvel équipement culturel, de sa programmation.

Structures locales :

Régie de quartier 19e Nord : 30 adultes et 50 enfants,

- Projet en lien avec l'artiste Nicolas Simarik, la clé du 104 ;
- Le CENTQUATRE est membre de son conseil d'administration.

Espace Riquet : 20 personnes

- Visite du groupe participant à l'Atelier socio-linguistique ;
- Visite des jeunes.

Espace Cambrai : 15 séniors, pour un projet en lien avec l'artiste Nicolas Simarik, la clé du 104.

Centre d'action Social de la Ville de Paris 19e section : 10 assistantes sociales et conseillères en économie sociale et familial pour une visite du CENTQUATRE.

Centre d'animation Mathis : 8 femmes habitantes du quartier Curial Cambrai.

- 6 séances du groupe participant à l'Atelier sociolinguistique se sont déroulées au CENTQUATRE ;
- Accueil de Juan Diego Vergara et Gelen Alcántara au sein du groupe.

Jardins partagés : Charmante Petite Campagne Urbaine, les Trèfles d'Eole, la Serre aux légumes et de l'association Vivre ensemble à Maroc Tanger : 35 personnes adultes et enfants, projet de COLOCO, le 19e fleurit au CENTQUATRE.

Clubs de prévention (Maison des copains de la Villette, Fondation Jeunesse Feu Vert) : visites, projet, etc.

Structures parisiennes ou nationales associées pour des visites ou des partenariats :

Association Aurore, Restos du Coeur, Secours Populaire, AFTAM, Fondation Abbé Pierre Fédération des Centres Sociaux, permettant au total d'intéresser une cible de 150 personnes au CENTQUATRE.

Programme « les Passeurs, à la découverte du CENTQUATRE »

Pour aller plus loin dans les relations qui se sont tissés progressivement avec de nombreuses structures. Le dernier trimestre de l'année 2008 a été consacré à la création d'un programme : *Les passeurs, à la découverte du CENTQUATRE*. Son objectif est le suivant :

Proposer personnes exerçant une fonction d'encadrement ou ayant des responsabilités dans les domaines de la formation, de la prévention, de l'insertion, du judiciaire, de l'alphabétisation, de l'animation ou du soutien scolaire et du handicap etc., de s'investir dans la vie du lieu et d'en devenir les « Passeurs ».

Ceux-ci participent à des séances de sensibilisation au projet, rencontrent les artistes en résidence et bénéficient d'un accès privilégié aux activités du CENTQUATRE.

Le programme se décline autour de trois temps principaux : le temps de la découverte, celui de la visite et celui de la rencontre.

Le passeur qui s'engage dans ce projet bénéficie d'une carte CENTQUATRE PASSEUR gratuite et est ensuite à même d'emmener son public et de bénéficier des activités du CENTQUATRE de manière privilégiée (Accès, tarifs). Ces activités peuvent être encadrées par le Passeur ou proposées de manière autonome à ses publics.

Touristes

Office de tourisme et des congrès de Paris

Le CENTQUATRE y est adhérent depuis février 2008, ce qui lui permet notamment d'accueillir des agences et tour opérateurs dans le cadre d'éductours.

Comité Régional du Tourisme Ile de France

Contrairement à l'office de tourisme, le CRT ne fonctionne pas sur le principe de l'adhésion. Il choisit les institutions avec lesquelles il souhaite travailler et surtout s'investir pour aboutir à la mise en place de partenariats. Le CENTQUATRE est un établissement qui correspond à la stratégie du CRT.

Dans ce cadre ont été organisés :

- Des éductours, avec une vingtaine de tour-opérateurs on-line et courts séjours ;
- Forum des loisirs culturel : le CENTQUATRE a présenté son offre à plus d'un millier de représentants d'associations culturelles, comités d'entreprises.
- Diffusion d'informations sur le CENTQUATRE, régulièrement, dans le Bougez, mensuel diffusé à 450.000 ex. avec Le Parisien, et 76.500 ex. dans les FNAC d'Ile-de-France

Comité Départemental du Tourisme 93

L'équipe des liens avec les publics s'est rapprochée du CDT 93 dans le cadre d'un de leur projet, le cycle de visites *Et voilà le Travail !*

Ces visites permettent de découvrir des lieux insolites, des gestes, des techniques innovantes ou traditionnelles, présents dans le Nord-est Parisien. Certains lieux culturels y sont associés comme l'académie Fratellini, la Cité des Sciences, le Centre National de la Danse etc.

3.3. La diffusion du savoir : activités éducatives

Lieu de production et de création artistique, le CENTQUATRE a placé au centre de ses préoccupations la question de la transmission de l'art. Cette notion, qui englobe notamment l'éducation artistique, la formation des formateurs et, de manière plus générale le partage des savoirs, nécessite une réflexion approfondie notamment autour des actions à mener en terme de pédagogie vis-à-vis des publics scolaires et jeunes. Au CENTQUATRE, la transmission est confiée en premier lieu à l'artiste, qui est lui-même son propre médiateur. C'est à lui que revient de transmettre à tous les publics sa vision de son projet. Il est libre d'imaginer les formes de rencontres avec le public.

Toutefois, afin de rencontrer les problématiques pédagogiques des enseignants ou des encadrants, mais également de remplir sa mission d'établissement public, le CENTQUATRE a mis en place un projet pédagogique. Ce projet a été conçu au cours de l'année 2008 pour démarrer en septembre 2008. Il s'est construit au fil des rencontres avec les acteurs locaux de l'éducation mais aussi avec les institutions et professionnels en charge de l'éducation artistique. Il a pour principe de faire se rencontrer le public avec les artistes autour d'un échange et de faire découvrir aux plus jeune le processus de création de tous les arts.

Le projet pédagogique s'articule autour de plusieurs axes :

3.3.1. Les classes ou groupes associés aux artistes (2/18 ans)

Chaque projet artistique accueilli dans notre établissement est associé à une classe ou un groupe (lycéens, jeunes en association...) afin de suivre les artistes dans leur processus de création tout au long de leur résidence, d'en recueillir les traces et d'élaborer un projet qui prenne comme point de départ la démarche de l'artiste. Le choix des classes s'effectue en fonction de la concordance des thématiques du projet artistique avec le programme scolaire de classe ou de la formation. Basé sur le principe de l'échange, ce travail permet à l'artiste de prolonger ou de développer une thématique de son projet. Dans ce contexte, il apparaissait important que la rencontre avec l'artiste soit gratuite.

Ex : une classe de première L option arts plastiques dont le programme est "l'oeuvre et le lieu" a été associée au projet de Cyrille Berger et Laurent Berger sur la conception de micro-habitations au sein de l'espace public.

Ce premier axe souligne l'originalité du CENTQUATRE par rapport aux autres lieux artistiques, en proposant une rencontre entre le public jeune ou scolaire et les artistes, sur le long terme, au moment du processus de création.

Cet axe oriente également le CENTQUATRE dans un travail de proximité avec les acteurs locaux en charge des jeunes ou de la pédagogie mais également avec des partenaires du monde de l'éducation artistique (ex : Universités ENSAD, CAMONDO, école Boulle etc...). Ce travail de partenariat est réalisé dans une perspective pluri-annuelle. Chaque

groupe ou classe associé souhaite en effet poursuivre cette collaboration au-delà de l'association avec l'artiste en résidence, afin de pérenniser leurs relations avec le CENTQUATRE.

En 2009, de septembre à décembre, ce dispositif a concerné environ 200 jeunes et scolaires. En voici la liste :

- Cyrille Berger et Laurent Berger et la classe de Première option art Lycée Colbert, X^e arrondissement : 25 élèves (avec le soutien du Rectorat de Paris, dispositif classe à PAC : 15 heures de rencontres et d'activités artistiques).
- Cova Macias et une classe de Troisième du collège Mozart, XIXe arrondissement : 24 élèves (avec le soutien du Rectorat de Paris, dispositif classe à PAC ; 30 heures de rencontres et d'activités artistiques sur l'année 2009/2010).
- Cova Macias et le lycée professionnel Edmond Rostand, XVIIIe arrondissement : 20 élèves (10 heures de rencontres et d'activités artistiques).
- Nicolas Simarik et deux classes de moyenne et grande section de l'école maternelle du 28, rue Aubervilliers, XIXe arrondissement : 33 élèves (10 heures de rencontres et d'activités artistiques).
- Nicolas Simarik et le lycée Hector Guimard, XIXe arrondissement : 20 élèves (12 heures de rencontres et d'activités artistiques).
- Matali Crasset et le centre de loisirs de l'école élémentaire du 132, rue d'Aubervilliers : 10 élèves
- Le Balto et une classe de CE1 de l'école du 132, rue d'Aubervilliers, XIXe arrondissement : 24 élèves (20 heures de rencontres et d'activités artistiques).
- La charte graphique d'Expérimental Jet SET et la classe de Terminale Arts Appliqués de l'école Boule : 25 élèves (15 heures de rencontres et d'activités artistiques).

3.3.1. Les liens avec les étudiants, les écoles d'art (18/25 ans)

Outre le travail des classes associées, le CENTQUATRE a piloté et coordonné, en partenariat avec des écoles d'art et des universités, différents travaux autour de l'histoire, du patrimoine, de l'activité artistique du CENTQUATRE :

- Le projet de Sophie Barbaux et Sébastien Wierinck autour de l'assise au CENTQUATRE et les élèves de BTS Design de produit 2e année de l'école Boule : 19 élèves (20 heures de rencontres et d'activités artistiques sur 2009/2010).
- Un groupe d'étudiants de l'EAC (école des métiers de la culture) a collaboré à la conception de la politique tarifaire et à l'accueil du public (mars-juillet 2008).
- Un étudiant en formation à l'école CAMONDO (Arts décoratifs) autour de la conception et de la mise en place de la scénographie de l'atelier de Nicolas Simarik (juin-juillet 2008).
- Une convention de partenariat a été mise en place entre le Master « Projets culturels dans l'espace publics », Paris I, la Sorbonne, sous la direction de Pascal le Brun Cordier pour concevoir un parcours de découverte du quartier du CENTQUATRE, via la réalisation des cartes postales par les habitants eux-mêmes. (octobre 2008-mars 2009).

3.3.2. Des outils de sensibilisation aux activités du CENTQUATRE

Parallèlement au travail mené sur le long terme avec le public scolaire et le jeune public, grâce au dispositif des classes associées, le CENTQUATRE a conçu en 2008 des outils de sensibilisation à ses activités afin de permettre à un nombre plus important des publics jeunes et scolaires de rencontrer les artistes.

- Les fiches de découverte autonome et de pratique artistique :

L'objectif de ces fiches est de servir de support d'aide à la découverte du CENTQUATRE, aux groupes qui viendraient de façon autonome ou qui auraient préparé leur venue. Notons que le passage du CENTQUATRE qui est libre et gratuit et que ces fiches incitent ces publics à revenir en individuel, avec leurs parents, à un autre moment de la semaine. En 2008, Les fiches ont d'abord été réalisées autour des œuvres de la commande artistique de la Ville de Paris.

En complément de cette fiche découverte, une fiche « pratique artistique autour de chaque œuvre accessible en permanence » sera également à la disposition du public jeune et scolaire et de leurs encadrants. Adaptés aux différents âges de ce public, ces fiches permettent de travailler « à la manière » de l'artiste.

- Le « blog pédagogie »

Le « blog pédagogie » du CENTQUATRE a été créé également en 2008. Il est visible sur le site du CENTQUATRE, dans le nuage de tag en bas de la page d'accueil. L'objectif du blog est d'informer très largement et d'une façon simple les professionnels de l'éducation de l'actualité pédagogique développée au CENTQUATRE. Il a pour mission de prolonger les temps du CENTQUATRE hors les murs en proposant tout d'abord les outils pédagogiques du CENTQUATRE, au premier rang desquels se situent les fiches de découverte autonome, en téléchargement libre. Le blog doit être un espace où se prolonge le débat sur les rencontres entre enfants, enseignants et les artistes. Il se veut une plateforme de référence sur la pédagogie liée à l'art contemporain.

- la collection de documentaire audiovisuelle « 104 minutes pour l'art contemporain » :

Réalisé grâce au partenariat conclu en 2008 avec la Fondation France Télévisions, qui inaugure avec le CENTQUATRE la mise en place d'un mécénat de compétence (Patrice Grellet, responsable de la coordination éditoriale des soirées sur France 5 en sera le réalisateur), le projet audiovisuel consiste, pour l'année 2009, en la production d'un documentaire de 26 minutes. Il prendra appui sur le projet d'un artiste résident au CENTQUATRE. Ce documentaire se concentrera sur le processus de création de l'artiste, sur le protocole de son projet. Des pistes pédagogiques seront également développées dans les documentaires en fonction des niveaux scolaires suivant : maternelle, élémentaire, collège, lycée. A terme, le CENTQUATRE désire se doter d'une collection de 4 documentaires (un pour la maternelle, un pour l'élémentaire, un pour le collège, un pour le lycée) de 26 minutes chacun, soit 104 minutes. La production de ces trois autres documentaires est prévue pour l'année 2010. Le bilan du premier documentaire - un état des lieux de son processus de production, une enquête sur sa réception auprès des publics visés- doit nous permettre d'améliorer les procédés de réalisation ainsi que la qualité pédagogique des trois autres documentaires à venir.

- des rencontres pour les enseignants et encadrants

Afin d'informer les encadrants et les professeurs, le CENTQUATRE a mis en place différents moments de sensibilisation au projet du CENTQUATRE. Deux moments de présentation du projet pédagogique aux enseignants du rectorat de Paris et de Créteil ont eu lieu au mois de novembre 2008. Grâce à cette présentation c'est environ 300 professeurs de toutes les disciplines et de tous les niveaux qui sont venus au CENTQUATRE pendant près de trois heures, durant lesquelles il leur a été proposé une visite du lieu, une présentation des partenariats avec les artistes du CENTQUATRE et un débat. Parallèlement à ces moments, le CENTQUATRE a rencontré également tous les directeurs des

écoles du quartier Riquet Stalingrad ainsi que les principaux de Collège pour évoquer les possibilités de partenariat avec le CENTQUATRE, lors des réunions avec les inspecteurs pédagogiques de la circonscription.

Enfin, le CENTQUATRE a accueilli le 18 novembre le Rectorat de Paris pour la présentation de son DVD sur les métiers techniques. Cet événement a permis également de sensibiliser environ 200 principaux de collèges, CPE, proviseurs et professeurs de l'Académie de Paris.

3.4. *Les amateurs du quartier : le CINQ*

Le CINQ est un équipement de 500 m² sur trois niveaux situé à l'angle sud-est du CENTQUATRE, au niveau du 5, rue Curial.

Le CINQ est l'espace dédié aux pratiques artistiques amateurs et à la vie culturelle locale du CENTQUATRE. Il est destiné aux habitants et aux associations des 18e et 19e arrondissements. Contre une participation forfaitaire de 2€ de l'heure, toute personne - seule, en groupe ou en association - qui développe une activité artistique en amateur sur ce territoire peut utiliser l'un des quatre ateliers de 50 à 90 m² proposés au CINQ.

Cet équipement original offre également un accompagnement au développement de certains projets. C'est un lieu qui œuvre à la mise en réseau des initiatives locales autour de toutes les pratiques créatives.

Le CINQ a été imaginé en complémentarité des structures environnantes (centres d'animation, Antennes jeunes, conservatoires etc...). A ce titre le CINQ n'accueille pas de cours, d'atelier de transmission que développent les Centres d'animations et conservatoires par exemple.

Un comité de pilotage assure une mission d'orientation stratégique, de veille et de sélection des projets dans le cadre de l'appel à projets du CINQ. Il s'est réuni pour la première fois en juin 2008. Il se compose de plusieurs collègues :

Représentants du CENTQUATRE :

Robert CANTARELLA et Frédéric FISBACH

Pierre GRANSON, Responsable du CINQ

Sophie BARBAUX, Artiste en résidence au CENTQUATRE

Représentants de la Mairie du 19e arrondissement

Julie NAVARRO, Adjointe au maire du 19e arrondissement chargée de la culture et de l'animation des quartiers

Daniel MARCOVITCH, Conseiller de Paris, Conseiller du maire du 19e arrondissement chargé des affaires scolaires et de la Caisse des écoles, Délégué du maire pour le quartier Flandre-Aubervilliers

Représentante de la Mairie du 18e arrondissement

Carine ROLLAND, Adjointe au maire du 18e arrondissement chargée de la culture

Collège Habitants

Jean LELIEPAULT, Ancien salarié du Service municipal des pompes funèbres

Patricia LINEY, Membre de l'association Braves garçons d'Afrique

Collège Associations

Association Espace 19, Vincent MERMET, Directeur, ou Eric GAUTIER, Directeur adjoint

Association R Style, François GAUTRET, Directeur artistique

Le responsable du CINQ a été recruté le 18 août 2008.

Le CINQ a été inauguré par Roger Madec le 22 novembre 2008. Depuis ce jour, il est ouvert du mercredi au vendredi de 12h à 22h et le week-end de 12h à 20h.

Une politique de communication spécifique a été mise en œuvre pour le CINQ :

- Une plaquette de présentation du CINQ (missions, modalités d'inscription etc.)
- Des tracts A5 afin d'informer de l'ouverture prochaine de ce nouvel équipement de proximité (diffusés pendant les réunions d'information)
- Des affichettes A3 reprenant le tract A5, destinées à des lieux relais dans les quartiers des 18e et 19e arrondissements.

Le principe de fonctionnement général est la location ponctuelle. Afin de garantir l'égal accès de tous au CINQ, il n'est pas possible de réserver plus de trois créneaux à la fois, ni plus de 6 heures dans la même semaine.

Parallèlement à cette location ponctuelle, un appel à projets du CINQ a été mis en ligne en octobre 2008. Cet appel à projets a été conçu afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir y répondre. 66 projets ont été reçus. 9 projets ont été sélectionnés par le comité de pilotage du CINQ. Ces projets disposent d'un créneau régulier toutes les semaines dans le même atelier afin de développer leur projet. La sélection ne s'est pas faite sur le niveau artistique mais sur l'implantation et le rayonnement du projet sur le quartier, la volonté de disposer de publics divers et de techniques artistiques diverses afin d'avoir un panel représentatif de la population locale. Ces projets bénéficient d'un accompagnement plus poussé de la part de l'équipe du CINQ (rencontre avec les artistes du CENTQUATRE afin de faire prendre de l'ampleur au projet, soutien à la communication du projet). Les projets sélectionnés en novembre pourront mettre en place leur action au CINQ entre le 01 janvier 2009 et le 30 juin 2009.

Le CINQ peut également être amené à mettre en place des stages. Pendant les vacances de la Toussaint un stage a été encadré par le collectif d'artistes « Territoire de Fictions ».

Le CINQ en quelques chiffres : du 22 novembre au 31 décembre le CINQ a accueilli environ 130 amateurs du quartier répartis en 9 associations, 3 groupes d'individus et 5 individuels. Cela représente sur cette période 129 heures de location.

3.5. *La politique de communication*

En 2008, le CENTQUATRE arrive à un moment clé dans la mise en place du projet : l'année 2008 est en effet marquée par l'inauguration du lieu. Cet événement majeur a influé sur la stratégie de communication qui s'est ainsi développée en trois temps interdépendants. Le premier est relatif à la période qui précède l'ouverture du CENTQUATRE au public, le second au festival marquant l'inauguration et le troisième à la vie du CENTQUATRE une fois ouvert.

La préfiguration

Le premier temps, la période de préfiguration du CENTQUATRE qui s'étend de janvier à début octobre, a incarné un temps essentiel de maturation du projet, de réflexion sur la programmation et sur les dispositifs concrets à mettre en place pour permettre de créer l'évènement lors de l'inauguration.

Dans cette période qui constitue une sorte « d'entre-deux », une sorte de « pause » entre la Traversée (décembre 2007) et l'ouverture définitive, trois impératifs en termes de communication se sont imposés :

- la nécessité de capitaliser et de valoriser les retombées de la Traversée en 2007 en gardant un contact avec le public qui connaît déjà le CENTQUATRE et qui est en attente d'informations sur le projet. En suivant ce raisonnement, la communication a visé le grand public mais aussi et surtout des publics spécifiques, propres à chaque activité du CENTQUATRE. Aussi, elle a dû agir en direction des cibles déjà touchées par le CENTQUATRE pour que le lieu ne soit pas oublié et que l'ouverture soit aux yeux du public une date à ne pas manquer.
- Confirmer l'identité graphique du lieu : le logotype du CENTQUATRE est un élément fondateur de l'identité du lieu véhiculant des valeurs fortes de modernité, de simplicité, de proximité tout en étant très graphique, artistique et avant-gardiste. Il est devenu en lui-même l'empreinte d'une identité forte, contemporaine dans le monde de l'art mais qui reste accessible. La période de préfiguration a constitué la mise en place essentielle des outils « classiques » de communication qui sont un des premiers signaux vers l'extérieur de l'identité du CENTQUATRE.
- Préparer activement le plan de communication d'inauguration du CENTQUATRE en mettant en place une stratégie innovante avec l'aide de partenaires qualitatifs.

L'inauguration du CENTQUATRE : l'évènement culturel incontournable de la rentrée 2008 (cf. 1.2.)

Le CENTQUATRE en fonctionnement : une adresse culturelle incontournable

Au lendemain de l'ouverture, le CENTQUATRE devait être perçu comme un incontournable des adresses culturelles. Devenir un « haut lieu », proclamer sa spécificité.

Tout en consolidant sa marque, le CENTQUATRE doit faire la promotion de ses activités et de ses événements. D'octobre à décembre 2008, une nouvelle forme de communication s'est installée pour soutenir le développement et l'évolution du CENTQUATRE, afin d'accroître sa notoriété, informer et faire venir les publics.

3.5.1. La préfiguration du CENTQUATRE

- La charte graphique d'Experimental Jetset

La charte graphique est utilisée pour le graphisme de tous les outils de communication et crée l'identité visuelle du CENTQUATRE sur le long terme.

Cette charte qui définit et décline tous les aspects graphiques des outils de communication (internes et externes) a été repensée par Experimental Jetset pour intégrer les paramètres de la charte de la Ville de Paris. Cette nouvelle charte graphique a été présentée lors d'un séminaire organisée avec Experimental Jetset début avril. Elle a été ensuite validée par la Ville de Paris.

- Dossier de présentation

Le dossier de présentation présente les différents axes du projet du CENTQUATRE et son fonctionnement. Il est essentiel dans la communication globale du projet auprès des partenaires et des différents interlocuteurs du CENT QUATRE. Il est imprimé en quatre langues : français, anglais, espagnol et arabe pour soutenir le développement international du projet.

- Carte de correspondance « préfiguration »

Afin d'identifier le CENTQUATRE en période de préfiguration, montrer que le projet se développe et se construit progressivement en vue de l'inauguration, une carte postale type de correspondance, permettant la promotion du site internet a été diffusée auprès de tous les contacts.

3.5.2. Les premiers mois d'exploitation du CENTQUATRE

La communication suivant l'ouverture du CENTQUATRE, entre octobre et décembre 2008, a deux objectifs principaux :

- asseoir la notoriété de l'établissement et de sa marque au niveau national et international ;
- promouvoir les événements qui ponctueront la vie du CENTQUATRE au quotidien auprès du grand public et des publics spécifiques.

La Communication du projet global

Le CENTQUATRE venant à peine d'ouvrir, le projet nécessite d'être encore expliqué au public. Pour ce faire, un poster dit « poster B.A.BA » a été édité. Ce poster reprend tous les fondamentaux du projet du CENTQUATRE, de son histoire architecturale à sa dimension internationale et économique pour en tracer les grandes lignes. Il est édité 30 000 exemplaires, et distribué à l'accueil.

Afin que le public puisse aisément se repérer dans le site, des plans A3, en noir et blanc ont été édités (30 000 ex).

La communication autour de la programmation générale du CENTQUATRE

Le principal outil de communication concernant la programmation quotidienne du CENTQUATRE est le programme mensuel.

Sus forme de dépliant noir et blanc, il est édité à 15 000 exemplaires chaque mois. La moitié de ces programmes sont mis à disposition du public dans le lieu, l'autre moitié étant diffusée dans un réseau de lieux partenaires (lieux d'art, librairie, bars, salles de concerts, théâtres etc.), de commerces de proximité et dans le réseau de bibliothèques de la Ville de Paris.

A ce programme mensuel vient s'ajouter des flyers thématiques. Ces flyers, de format A5 rassemblent l'information soit selon une discipline (« flyer musique », « flyer théâtre » etc.), soit selon la thématique d'un projet de résidence au CENTQUATRE : par exemple de nombreux flyers ont été édités dans le cadre du projet La clef du CENTQUATRE de Nicolas Simarik, afin de promouvoir la récolte de clef mise en place par l'artiste.

Chaque résidence d'artiste, chaque œuvre de commande (publique ou du CENTQUATRE) donne lieu à une fiche artiste. De format A4, recto/verso français-anglais, cette fiche donne les bases essentielles pour comprendre le projet de résidence ou l'œuvre réalisée et met en lumière le parcours de l'artiste. Ces fiches sont disponibles dans chaque atelier, devant chaque œuvre et à l'accueil.

Une communication spécifique pour certains projets artistiques

Certains projets artistiques ont bénéficié d'une communication spécifique : c'est le cas notamment de coproductions tels que le spectacle de Toshiki Okada (Festival d'Automne à Paris) ou le festival Sonic Potest : des programmes de salle, communiqués de presse et tracts spécifiques ont été édités en collaboration avec les structures partenaires.

3.5.3. Le site internet

L'appel à résidence en ligne sur www.104.fr

En octobre 2007, le premier appel à projet du CENTQUATRE avait été mis en place via le site de préfiguration www.11bis.fr, sous la forme d'un formulaire pdf à télécharger, compléter et renvoyer par e-mail. Les médias (DVD, CD, publications) devaient en revanche être expédiés par voie postale. Cet appel a abouti à la sélection des artistes présents au CENTQUATRE dès son ouverture (liste disponible à l'adresse : <http://www.104.fr/#fr/85-Residences>).

Afin de permettre un 2e appel à résidence international de grande envergure, le CENTQUATRE s'est doté pour l'appel à projet de 2008 d'une interface électronique trilingue (français / anglais / espagnol) permettant d'automatiser le processus, de la phase de candidature à la phase de sélection des artistes. Calqué sur le fonctionnement des sites communautaires les plus populaires, le module permettait à chaque artiste de charger jusqu'à 100 Mo (et plus sur demande) de fichiers image, son ou vidéo pour illustrer son propos.

Après attribution automatique des dossiers aux lecteurs, en fonction notamment de la langue lue par chacun, la phase de notation des dossiers a permis aux lecteurs d'appliquer une grille de notation aux projets, via un système de back office accessible en ligne.

Les mosaïques contributives sur www.104.fr

La mise à jour du site www.104.fr, notamment de ses fiches artistes et de son agenda, constitue le quotidien de l'équipe web du CENTQUATRE. Ponctuellement, des opérations participatives sont mises en place, souvent sous forme de « mosaïques contributives », pour accompagner les moments clés de la vie du lieu.

Ainsi, à l'occasion de l'ouverture du CENTQUATRE, un « mur d'image » contributif est mis en place autour de l'œuvre de Paul Cox (www.104.fr/paulcox).

A l'occasion de sa grande collecte de clé, l'artiste Nicolas Simarik a enregistré des témoignages vidéos puis alimenté un module du même type. (http://www.104.fr/104-2.0/index.php?id_jeu=17)

La promotion événementielle hors www.104.fr

Depuis l'ouverture du CENTQUATRE, en octobre 2008, l'accent a été mis sur le développement d'un système de promotion du lieu tourné vers l'extérieur, pour aller chercher puis fidéliser les publics potentiels.

Une politique éditoriale sur le web prend forme autour de cette problématique. Elle s'articule autour de deux axes majeurs :

- le développement d'une newsletter et de mailings ciblés ;
- La création et l'animation de profils sur les principaux sites.

Les newsletters

Pensées comme le pendant électronique du programme papier mensuel, trois newsletters ont été éditées entre octobre et décembre 2008.

D'autres mailings massifs à notre base de public ont été réalisés plus ponctuellement, notamment pour la « Communauté de la Clé » de Nicolas Simarik et la semaine consacrée aux frères Berger&Berger (designer et architecte) :

La « netgalaxie » 104

Le CENTQUATRE & les sites communautaires

Au-delà de son site officiel, www.104.fr, et de sa revue électronique www.104larevue.fr, le CENTQUATRE développe son réseau sur la toile au travers d'une galaxie de blogs et de profils sur les principales plates-formes communautaires.

Les blogs

Les deux premiers blogs créés

Pour répondre à des besoins de communication et d'archivage spécifiques à certains projets, le CENTQUATRE a ainsi mis en place des blogs indépendants. Ont été créés, entre octobre et décembre 2008 (*détail en annexe*) :

- Le blog pédagogie : <http://104pedagogie.blogspot.com/>
- Le blog Feldstärke : <http://feldstaerke.blogspot.com/>

Les réseaux sociaux

Désormais incontournables, les réseaux sociaux - ou sites communautaires - fédèrent leurs utilisateurs autour de pratiques ou de goûts communs, dans des domaines multiples. Parmi les innombrables offres disponibles en ligne, le CENTQUATRE a retenu neuf sites comptant parmi les plus influents (*détail en annexe*) :

Facebook (communauté), Myspace, Virb, Last Fm (communauté/musique), Youtube et Dailymotion (vidéo), Netvibes (agrégateur de flux rss), Twitter (microblogging), Issuu (portfolio en ligne).

4. Le CENTQUATRE international

4.1. *Inscrire le CENTQUATRE au rang des grands lieux internationaux de l'art*

Le CENTQUATRE a pour vocation d'attirer à Paris des projets de création issus du monde entier. Afin d'inscrire l'institution au rang des grands lieux de l'art à l'international, l'une des actions a été de lister aussi systématiquement que possible les sites prescripteurs de la scène artistique internationale et de se faire identifier par ces derniers ainsi que par leurs publics. Un travail de communication (presse, sites web relais, contacts professionnels ciblés) suivi de relationnel dans le cadre de missions régulières (20 déplacements en 2008), ou d'accueil sur place (92 responsables de structures internationales ont visité le CENTQUATRE en 2008), a permis de construire progressivement cette notoriété.

Zone	Destination	Principaux interlocuteurs rencontrés
Europe	Pays-Bas, Amsterdam, Rotterdam, Anvers	Demarkersvan, Rijksakademie, DasArts, Witte de Witte
	Espagne, Madrid	Direction des affaires culturelles de la Ville de Madrid, Casa Encendida, La Fabrica, Matadero
	Belgique, Bruxelles	Kunstenfestivaldesarts
	Portugal, Almada, Lisbonne	Festival Almada, Affaires culturelles de la Ville de Lisbonne, Culturgest
	Allemagne, Berlin	Schaubühne, Volksbühne, Kunstwerke, Radialsystem
Amérique du Nord	Etats-Unis, Los Angeles	CalArts, Lacma
PMO	Liban, Beyrouth	Festival Homeworks
	Turquie, Istanbul	Istanbul 2010, IKCV, Platform Garanti, Sentralistanbul
Extrême-Orient	Japon, Tokyo, Kyoto, Yokohama	Tokyo Wonder Site, MOT, Yokohama Festival

Temps fort : des invités internationaux accompagnent l'inauguration

Afin d'inscrire dès son lancement l'établissement dans un maillage international, 625 invitations ont été adressées à des responsables de structures artistiques à l'occasion de l'inauguration. Un espace VIP réservé aux invités venus de pays étrangers a offert à ces derniers un moment d'attention particulière. Ont été notamment accueillis les équipes de direction du LACMA et de CalArts à Los Angeles, de la Casa Encendida à Madrid, de PACT Zollverein à Essen, de Radial System, de Das Haus der Kulturen der Welt et du HAU à Berlin, du Tokyo Wonder Site à Tokyo, de l'Université nationale des Arts de Taiwan, de l'Université Silpakorn de Bangkok, ainsi qu'une délégation mandatée par le Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme coréen ou les responsables du Centro Cultural Oi Futuro de Rio de Janeiro.

4.2. *Accueil en résidence de créateurs d'ancrages territoriaux et culturels diversifiés*

Si le projet du CENTQUATRE vise tous les publics et notamment les touristes étrangers, il en est de même des artistes. Le principe général du lieu consiste à créer une communauté créatrice notamment de par son métissage dynamisant : il s'agit de faire coexister toutes les disciplines mais aussi artistes de notoriété et artistes en transit, ainsi que toutes les zones géographiques, même les moins inscrites dans les cartographies de l'art contemporain.

Une des principales missions des Relations internationales est en conséquence de relier le CENTQUATRE à tous les créateurs et d'assurer dans ce cadre une veille consistant à attirer l'attention sur certains artistes présentés et appréciés à l'étranger - mais encore jamais invités à développer et montrer leur travaux en France - et sur des créateurs issus de pays souvent peu, voire jamais, connectés à l'actualité de l'art.

Diffusion internationale de l'appel à projet

L'année 2008 a donc été le moment de la mise en place de canaux internationaux pour la diffusion de l'appel à projet du CENTQUATRE. Une base de données internationale de 700 entrées a été constituée pour l'occasion : elle comporte des responsables de structures artistiques internationales de toutes compétences et des personnes relais (artistes, commissaires, critiques, enseignants...). La rédaction d'un télégramme diplomatique pour le Ministère des Affaires étrangères français a par ailleurs permis de diffuser l'appel à projet à travers les ambassades, alliances, centres et instituts français implantés à l'étranger.

Des statistiques de candidatures révélatrices

Les statistiques tirées de la participation à l'appel à projet ont vérifié l'efficacité de ces relais. Tandis que l'établissement n'était pas encore ouvert au public, plus de la moitié des candidatures ont été formulées depuis l'étranger soit 691 projets sur un total de 1204 en 2008. L'Amérique latine a enregistré (Brésil, Argentine) la plus forte réactivité avec 25% de participation totale. L'usage possible de la langue espagnole a été naturellement incitatif mais pas décisif : 14% des dossiers ont été rédigés dans cette langue. L'Allemagne et l'Italie sont les pays européens les plus représentés (participation européenne totale : 60% des candidatures). Les artistes américains se sont placés au 5ème rang des participations, entre ces deux pays. Les candidatures provenaient tant de la côte Est que de la côte Ouest (2 missions à Los Angeles en 2008). A noter également les 41 candidatures issues du continent africain.

Identification de territoires prioritaires où développer du relationnel

A l'étude de ces résultats, certains territoires avec lesquels développer en priorité des liens ont d'ores et déjà pu être clairement identifiés : Chine, Corée et Inde pour l'Asie (le Japon ayant été plus représenté notamment grâce aux réseaux locaux de Frédéric Fisbach, ravivés lors de deux missions en 2008), l'Iran, la Russie, l'Europe de l'Est, les pays scandinaves (encore trop peu représentés proportionnellement à leur créativité) et toujours l'Angleterre.

4.3. Structuration des réseaux internationaux

Afin d'insérer les résidences dans un tissu international, un même travail que celui mis en place à l'échelle nationale a été effectué pour l'étranger : constitution de réseaux relationnels et d'idées bien sûr mais aussi insertion du CENTQUATRE dans des réseaux de formation, de coproduction, de diffusion et de ventes (galeries) ainsi que repérage méthodique des fonds à solliciter en matière artistique (financements européens, fondations...).

Les nouveaux lieux d'art

Une nouvelle typologie de lieux d'art a vu le jour au début des années 2000. Le CENTQUATRE en fait partie et se s'entourer de sites qui lui ressemblent dans le cadre d'un réseau principalement animé pour commencer par l'échange d'idées.

En 2008, les visites de responsables de futurs établissements artistiques internationaux partageant leurs ambitions et les prenant pour modèles se sont enchaînées tant en amont qu'en aval de l'inauguration. Informés par la presse internationale de l'ouverture du CENTQUATRE, ces porteurs de projet sont par exemple les initiateurs français des Quartiers d'Orange à Bamako, l'ensemble de l'équipe ministérielle coréenne chargée de l'édification du gigantesque complexe culturel de Gwangju ou les membres du Abu Dhabi Culture and Heritage. L'angle de visite a varié selon l'avancée du projet des interlocuteurs : architectural ou centré sur la préfiguration artistique, lié à l'ancrage local ou aux questions générales de production.

Un espace international au CENTQUATRE

Le CENTQUATRE a choisi de dédier l'un de ses bureaux de production à l'accueil de ses partenaires internationaux. Cette modalité d'accueil en résidence offre à des partenaires internationaux la possibilité d'étudier en interne le fonctionnement d'un établissement artistique de création nouvelle tout en bénéficiant d'un lieu de travail accessible à des invités, artistes et autres interlocuteurs professionnels.

Dans le cadre d'une mission d'observation sur les lieux de résidences artistiques en France commandée conjointement par le Ministère de la Culture espagnol et la Ville de Madrid, Ignacio Cabrero, Directeur du département Culture de la Casa Encendida, a bénéficié d'un accueil en résidence à l'Espace international du CENTQUATRE pour une durée de 3 mois à compter du 1er octobre 2008.

Son séjour a été ponctué de rencontres avec les équipes administrative et artistique du CENTQUATRE (direction de la production, secrétariat général, résidents). Les échanges les plus fructueux ont porté sur la communication et le volet social du CENTQUATRE. L'invitation à la diffusion de résidents du CENTQUATRE fera l'objet d'accord dans le cadre d'une convention de partenariat plus générale. Suite à cet accueil la Casa Encendida a rejoint les 5 autres membres du premier réseau du CENTQUATRE.

Les délégations de municipalités

Coordonnées dans leur ensemble par la DGRI de la Ville de Paris, les visites des délégations des villes de Genève, Lisbonne, Helsinki, Buenos Aires et Québec ont également été par ailleurs organisées et suivies avec avidité. Hind Khoury, la déléguée générale de la Palestine en France a arpenté le lieu et découvert le projet avant son ouverture au public. Ces visites ont permis de consolider les maillages développés à l'échelle municipale.

Les écoles d'art internationales

Dans le champ des relations avec les écoles d'art internationales, la mise en place du programme Feldstärke International a été extrêmement exigeante en 2008. Il a permis le rapprochement de partenaires du réseau CENTQUATRE : PACT Zollverein et the California Institute of the Arts, le CalArts. La mise en relation avec dix écoles d'art allemandes et de l'école pluridisciplinaire américaine par le biais du programme recouvrait tout à fait les objectifs du CENTQUATRE à savoir attirer sur place tant l'art en train de se faire que transmettre. Ce programme a demandé un suivi important pour la recherche de financements spécifiques destinés notamment aux échanges franco-allemand.

4.4. *Communication internationale*

Supports de communication en langues étrangères

Pour réactualiser ou compléter des documents de présentation proposés en 2007 en anglais et allemand, des supports de communication ont été conçus en 2008 en langues anglaise, espagnole et arabe. Dans un souci de cohérence et de lisibilité du projet du CENTQUATRE, la brochure en langue anglaise, destinée à des partenaires privilégiés, décline la maquette designée par Experimental Jetset pour la location d'espaces. Le support de communication présente le projet général du CENTQUATRE à la date de l'ouverture (11 octobre 2008). Son principe de fiches individuées permet une réactualisation partielle des données.

Les dossiers de présentation générale en espagnol et arabe sont de manufacture plus rudimentaire et sont pensés pour la transmission par mail. La volonté de traduction d'un support de communication vers la langue arabe suit le développement de la scène artistique tant au Maghreb, qu'au Machrek ou dans les pays du Golfe. La mission qui s'est tenue en juin 2008 à Beyrouth (Liban) durant le Festival Ashkal Alwan a ainsi permis une large diffusion en amont, par mailing, et sur place, notamment par des relais de presse locaux (interviews de Cantarella et Fisbach dans *The Daily Star* et *L'Orient le Jour*).

Retombées presse international

La presse internationale a été très présente sur l'inauguration et l'ouverture du CENTQUATRE, tant écrite, qu'audiovisuelle. Elle s'est montrée très attentive et favorable à l'ouverture d'un lieu inédit à Paris.

5. Activités commerciales

Entre le 27 septembre et le 31 décembre 2008, seize événements et manifestations ont été accueillies, pour un total de près de 55.000 visiteurs. Six de ces seize manifestations étaient publiques (foire d'art contemporain Slick, festival du livre et de la presse d'écologie Felipe, salon New Step, BC One de Red Bull, salon Web 08, exposition-vente Tati), elles ont attiré 50.400 visiteurs au CENTQUATRE.

En 2008, le chiffre d'affaires global réalisé s'est élevé à 936.536 € HT qui se répartit ainsi : locations (72%), mécénat et parrainage (27%), redevances commerces et produits dérivés (1%).

5.1. Locations d'espaces

Entre septembre et décembre 2008, quinze événements ont été accueillis au CENTQUATRE dans le cadre d'opérations de location. Parmi celles-ci, trois ont été générés par le service Mécénat, grâce à des contacts privilégiés entretenus avec les entreprises Siemens, Orange et la fondation Hermès. Les douze autres opérations ont été mises en œuvre par le service de Location d'espaces.

Le chiffre d'affaires total réalisé par la location d'espaces s'élève en 2008 à 613.742 € hors taxes. 74% de ce montant correspond au net locatif, 21% aux prestations techniques complémentaires (frais de personnel de sécurité, nettoyage, branchements électriques, frais de personnel technique –chargé de manifestation, régisseurs des salles, électricien – essentiellement) et 5% aux redevances versées par les partenaires commerciaux (traiteurs et hôtel, cf infra). Les prestations techniques sont assurées par la Direction technique du CENTQUATRE qui fait appel à son personnel permanent, à des intermittents ainsi qu'à ses prestataires.

La nature des événements reçus est diverse :

- 6 salons et manifestations publiques : une foire, trois salons, une exposition-vente, une manifestation artistique
- 9 privées : deux défilés de mode prêt-à-porter (Martin Margiela et Alexander McQueen), trois conventions et séminaires (Algoé, Orange, Siemens), deux cocktails (Mini et Algoé), un dîner assis (Fondation Hermès), une rencontre professionnelle (association European).

Ces locations représentent 46 jours d'occupation du site (montage et démontage compris), certains événements ayant eu lieu en même temps, soit 48% d'occupation commerciale sur la période du 27 septembre au 31 décembre 2008.

Les espaces les plus demandés (en nombre de manifestations) sont :

- les écuries (louées 11 fois pour les salons et défilés mais aussi pour des ateliers lors de conventions, en backstage pendant les défilés, pour un dîner),
- la salle 400 (mobilisée sur 6 manifestations) le plus souvent en complément des écuries

- le jardin (utilisé lors de 6 événements, essentiellement pour des cocktails ou zones de restauration)
 - la salle 200 (pour 4 événements, pour des conventions ou en complément de la nef)
 - la nef (à 4 reprises, pour des événements prestigieux et/ou de grande envergure, les défilés, en complément des surfaces d'exposition lors des salons)
- Compte tenu de la période de l'année, la halle Aubervilliers et l'atelier 4 n'ont été loués qu'exceptionnellement.

Afin d'offrir une palette de services complète aux entreprises clientes du CENTQUATRE, des partenariats ont été mis en place dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Ces accords constituent également des sources de revenus complémentaires pour l'établissement. A l'issue d'une procédure de sélection, huit traiteurs ont été référencés pour la période 2008-2009. Il s'agit des maisons BL Réception, Butard-Enescot, Dalloyau, Duval, Lenôtre, Potel & Chabot, Saint-Clair, Té. Ce référencement autorise ces traiteurs à intervenir sur le site en contrepartie d'une redevance prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé sur chaque manifestation.

Un partenariat avec l'hôtel Holiday Inn – Bassin de la Villette a été signé dès l'été 2008. Il permet aux clients du CENTQUATRE de bénéficier de conditions d'accueil privilégiées (conditions tarifaires, traitement prioritaire des demandes). En contrepartie de cet apport de chiffre d'affaires, l'hôtel verse au CENTQUATRE une redevance sur les nuitées réservées par les organisateurs des manifestations.

5.2. Commerces et produits dérivés

5.2.1. Commerces

Lancée en octobre 2007, la procédure de recherche de preneurs pour les commerces a permis de choisir des occupants pour la boutique de biens culturels, le café puis le restaurant du CENTQUATRE. Les preneurs pour la boutique de biens culturels et le café, respectivement la société SIEL/Librairie Le Merle moqueur et Le restaurant du Palais de Tokyo ont été retenus en février 2008.

Dans le cas du restaurant et du commerce de proximité, faute de candidats présentant toutes les garanties recherchées, notamment financières, l'appel d'offres a été relancé au printemps 2008. Le preneur du restaurant, Les Grandes Tables de la Friche, a été choisi à l'issue de cette seconde procédure.

Aucun candidat satisfaisant ne s'étant manifesté pour le commerce de proximité, il a été décidé d'attendre que le CENTQUATRE soit ouvert au public et gagne en notoriété pour relancer un nouvel appel à candidatures.

Résultats des appels à candidatures pour les commerces du CENTQUATRE

		Dossiers demandés	Dossiers déposés
Café		11	7
Boutique culturelle		22	3
Commerce de proximité	appel à candidatures octobre 2007	13	2
	appel à candidatures avril 2008	8	3
Restaurant	appel à candidatures octobre 2007	14	7
	appel à candidatures avril 2008	16	5

Le CENTQUATRE a porté son choix sur des projets en parfaite adéquation, dans leur concept et dans leur offre, avec le projet de l'établissement.

La librairie

Le projet porté par Yannick Burtin, fondateur et gérant de la Librairie *Le Merle moqueur* dans le 20^è arrondissement, a été choisi pour :

- sa conception d'une librairie comme lieu de proximité, à l'écoute des habitants du quartier comme des visiteurs
- l'offre organisée autour de trois pôles forts et complémentaires : art, jeunesse, littérature
- les fortes synergies avec le CENTQUATRE : collaborations avec la Maison des Petits, ouverture aux cultures littéraires étrangères (et notamment celles des communautés du quartier), relais des activités artistiques
- les liens avec le quartier : attention portée aux publics de primo-arrivants, aux enfants et aux familles
- l'expérience du porteur de projet, libraire indépendant installé dans un quartier présentant des particularités avec celui du CENT QUATRE et reconnu par ses pairs pour son professionnalisme (président du Groupement des libraires indépendants Initiales)
- la structure porteuse la plus solide financièrement (une des plus importantes librairies indépendantes de Paris)

Le café

Le café du 104, projet proposé par Claudio Episcopo, directeur associé du *Tokyo eat*, restaurant et cafétéria du Palais de Tokyo, a été sélectionné pour :

- la qualité du concept : restauration légère simple et assemblée à partir de bons produits
- son ambition (tant par le niveau d'investissements et le nombre de futurs emplois créés que celui du chiffre d'affaires prévu)
- le positionnement du café, interface entre le quartier et les artistes
- l'expérience et le professionnalisme des porteurs du projet, fondateurs et gérants de la restauration du Palais de Tokyo,
- l'esthétique pressentie du lieu, avec un mobilier élégant d'influence étrangère (italienne, nordique)

Le restaurant

La société *Les Grandes Tables de la Friche*, créées et gérées par Fabrice Lextraït, a été retenue pour mettre en place et gérer le futur restaurant du CENTQUATRE, en raison de :

- la double expertise événementielle et de restauration du porteur (à La Friche La Belle de mai à Marseille)
- son concept innovant et pertinent de restaurant de résidences de chefs : dix dans l'année qui seraient complétées par des invitations ponctuelles
- son ambition de tisser des liens étroits avec le quartier : parmi ces chefs invités figurerait également la « brigade d'amateurs », constituée d'habitants du quartier qui viendraient faire la cuisine et transmettre leur savoir culinaire, seul ou en groupe, une fois par semaine. Le preneur a déjà l'expérience de cette « brigade » à Marseille
- la ligne culinaire proposée : la street food, réinventée à l'occasion de chaque résidence. Le preneur créera spécialement pour le CENTQUATRE un système mobile de cuisson innovant qui donnerait à voir le processus de création culinaire et les gestes de découpe, cuisson, présentation, dans la salle et parmi les clients. Ces « machines » se déplaceraient dans le site, à l'occasion d'événements. Elles seraient dédiées chacune à un type de cuisson et adaptable en fonction du type de cuisine. De manière quotidienne, hors des résidences, le restaurant offrira à sa clientèle une cuisine conçue à partir de produits de qualité et de pratiques simples. Enfin, le restaurant accueillera également des événements thématiques qui peuvent être liés à des questions d'actualité

- le positionnement tarifaire accessible : ticket moyen de 16 € le midi et de 25 € le soir
- la volonté de fortes synergies avec les autres activités du CENTQUATRE : le restaurateur créera les liens les plus étroits possibles entre le restaurant, le CENTQUATRE, les artistes en résidence, les autres commerces
- une large amplitude horaire : 7 jours sur 7 le midi et 4 jours sur 7 le soir, hors activités événementielles

Installations éphémères des commerces à partir d'octobre 2008

Dès l'ouverture du CENTQUATRE au public, le café et la librairie ont été présents sur le site par le biais d'installations éphémères.

Claudio Episcopo et son équipe ont proposé une solution de restauration éphémère le week-end de l'inauguration. A partir du 27 octobre, un camion pizza a été installé sous la halle Aubervilliers, avec une offre de restauration chaude et froide à emporter ou à manger sur place.

Le café du CENTQUATRE a accompagné la programmation du CENTQUATRE en installant des points de restauration à proximité des lieux recevant du public (par exemple à l'occasion de la lecture de Lou Reed). Il a développé des prestations spécifiques à l'attention des clients du CENTQUATRE organisateurs d'événements publics (salons Felipe et New Step, foire Slick).

Dans le même esprit, le libraire Yannick Burtin a installé des stands éphémères à l'occasion de l'inauguration, sur Slick 08 et lors de la lecture de Lou Reed.

Le chiffre d'affaire des redevances versées par les commerçants au CENTQUATRE en contrepartie de ces ventes éphémères s'est élevé à 10.493 € hors taxes (5.421 € HT pour le café, 5.072 € HT pour la librairie). Dans le cas de la librairie, ce montant correspond essentiellement à la redevance sur la vente des produits dérivés édités par le CENTQUATRE.

5.2.2. Produits dérivés

Une gamme de produits dérivés portant la marque du CENTQUATRE a été conçue et fabriquée en vue de leur commercialisation :

- textile : T-shirts et sacs
- carterie : cartes postales et posters reproduisant des photographies commandées à des artistes, pour certains en résidence au CENTQUATRE (Maï Lucas, Stéphane Couturier, Alain Bernardini, Edouard Caupeil)
- badges

A partir du mois d'octobre, ces produits dérivés ont été vendus sur les stands éphémères de la librairie du CENTQUATRE tenus lors du week-end d'inauguration, puis à l'occasion de la lecture de Lou Reed et pendant la foire Slick 08.

5.3. La pépinière d'entreprises

Le projet de pépinière d'entreprises innovantes s'est précisé pendant l'année 2008.

La pépinière du CENTQUATRE a pour ambition de soutenir le développement de jeunes entreprises innovantes à forte valeur ajoutée, qui créent des produits et services pouvant avoir des applications à la fois dans le champ industriel et dans celui de la création artistique et des industries culturelles entendues dans le sens le plus large : cinéma, télévision, événementiel, Internet et réseaux, patrimoine, médias, information et communication, design, graphisme, arts de la scène, etc.

La pépinière a pour objectif d'accompagner des expérimentations et développements clés dans la croissance de l'entreprise, jusqu'au stade de la commercialisation. Des échanges et collaborations seront favorisés entre ces entreprises et des artistes utilisateurs de technologies.

Sur une surface de 750 mètres carrés, la pépinière occupera les deux étages du bâtiment Curial, au-dessus de l'accueil général du CENTQUATRE. Le premier niveau proposera des espaces mutualisés de travail et de production, le second offrira à chaque entreprise résidente des surfaces privatisables. Une dizaine d'entreprises pourront être hébergées simultanément. Elles seront choisies à partir d'un appel à candidatures qui privilégiera un thème d'innovation fédérateur. L'émulation réciproque entre entreprises choisies pour leurs complémentarités dans un même secteur d'activité les fera profiter d'un effet d'accélération et de consolidation de leur développement, à une période cruciale de leur croissance.

En septembre, un premier dossier présentant ces principes de fonctionnement a été soumis à la Mairie de Paris.

En novembre, le CENTQUATRE a répondu à l'appel à projets relatif à l'animation d'incubateurs et de pépinières innovantes lancé par la Direction du développement économique et de l'emploi de la Ville de Paris, en vue d'obtenir le label Paris Innovation.

En décembre, un préprogramme d'aménagement des espaces a été défini conformément aux futurs usages de la pépinière.

6. La vie de l'établissement

6.1. Les ressources humaines et le projet social

En 2008 le CENTQUATRE a reçu 4.000 candidatures pour l'ensemble de ses recrutements.

Un effectif croissant en 2008

En 2008, 24 salariés en CDI ont été embauchés, ainsi que 95 salariés en CDD (dont artistes et vacataires) et 122 salariés en CDDU, 9 stagiaires ont été accueillis au CENTQUATRE. Les stages sont principalement effectués dans le secteur de la production et des publics.

Sur la totalité de la période il y a eu 48 salariés en CDI, 109 salariés en CDD et 131 CDDU pour un volume global de 113.533 heures.

Au 31/12/2008, l'effectif s'élève à 109 salariés contre 44 au 31/12/2007. L'effectif se répartit ainsi :

- 42 CDI, dont 17 hommes et 25 femmes avec 1 salarié à temps partiel.
- 46 CDD (dont artistes et vacataires), dont 13 hommes et 33 femmes avec 20 salariés à temps partiel.
- 21 CDDU, dont 16 hommes et 5 femmes.
- 6 stagiaires dont 1 homme et 5 femmes.

Le 104 a proposé 11.000 heures de travail aux salariés en CDI et 7.500 heures de travail aux salariés en CDD en 2007. En 2008 un volume global de 113.533 heures a été accompli, dont 60.238 heures par les salariés en CDI, 36.758 par les salariés en CDD et 13.537 heures par les salariés en CDDU.

Gestion des compétences

62 personnes ont bénéficié d'une formation en 2008, soit 70 % des salariés (hors salariés en CDDU dont les formations sont prises en charge directement par l'AFDAS). Ces formations ont été principalement dispensées dans le domaine des logiciels utilisés au CENTQUATRE (Allegrissimo/Satori/Outlook/Ciril/Spaietacle).

Un processus d'entretien de fin de période d'essai et d'entretien annuel a été mis en place, il permettra notamment d'analyser les besoins de formations pour l'année 2009 et d'enrichir ainsi le plan de formation d'établissement.

Naissance du dialogue social

L'établissement a organisé les élections des délégués du personnel et du représentant du personnel au Conseil d'administration, le pourcentage de participation au vote pour ces élections a été de 90 %. Des négociations annuelles obligatoires ont été engagées (accord sur une prime de 150€ et revalorisation salaire) ainsi que des négociations sur la mise en place d'un accord sur le comité d'entreprise conventionnel et le compte épargne temps. Ces accords sont en cours de signature.

Insertion par l'emploi

Les statuts de l'établissement fixent un objectif de 10% des emplois créés confiés à des personnes en parcours d'insertion sociale et professionnelle. La mise en œuvre de cette politique d'insertion par l'emploi dispose de deux leviers principaux : la commande publique et l'embauche directe avec offre de formation et accompagnement dans l'emploi.

➤ Insertion par l'activité économique et commande publique

Le premier outil du CENTQUATRE pour favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes qui en sont éloignées est sa politique d'achat public, par l'introduction de clauses sociales dans les marchés publics de services, dont la mise en œuvre fait l'objet d'un suivi approfondi avec les entreprises partenaires.

Représentant près de 120.000 heures de travail annuelles en fonctionnement plein, les prestations de services externalisées sont un support puissant, tant pour soutenir les petites structures du secteur de l'insertion par l'activité économique que pour sensibiliser de grands groupes du secteur marchand traditionnel aux principes de l'insertion.

Le service de l'insertion et de la prévention, conjointement avec le service juridique, mène une veille systématique sur l'ensemble des marchés de services publiés et sur les nouvelles opportunités offertes par les textes et la jurisprudence pour valoriser l'impact social des prestations assurées. Le CENTQUATRE développe des pratiques juridiques innovantes, notamment en termes de prospection, d'évaluation et de contrôle de gestion sur le volet social : il entend devenir un acteur de référence dans la diffusion de bonnes pratiques en matière d'insertion dans les établissements publics culturels.

Résultats 2008 :

Nettoyage (entreprise TFN-La maintenance de Paris) : sur 25 salariés, 7 ont été recrutés en CDI sur orientation de la Régie de quartier du 19e Nord.

Sécurité (entreprise Derichebourg) : sur 40 salariés, 4 ont été recrutés en CDI via les structures intermédiaires de l'emploi (PLIE et Missions locales des 18e et 19e arrondissements).

Accueil (INTERMIS, entreprise de travail temporaire d'insertion de l'Association de prévention du site de la Villette) : depuis octobre 2008, 9 salariés en insertion travaillent au CENTQUATRE pour un total d'environ 900 heures mensuelles. 5 d'entre eux se verront proposer un CDD d'un an au CENTQUATRE en 2009, d'autres embauches suivront à mesure que les contrats d'insertion à l'APSV glisseront vers des CDD au CENTQUATRE.

Maintenance multi-technique (entreprise SPIE) : sur 5 salariés, 1 recrutement a eu lieu au titre de la clause sociale mais s'est soldé par un échec (non renouvellement de la période d'essai) ; la mise en œuvre de la clause (10%) fait toujours l'objet de négociations avec le prestataire.

Maintenance informatique (entreprise d'insertion Réseau 19) : 2 salariés en contrat d'insertion.

Autres marchés avec des structures d'insertion par l'activité économique : ARES Services pour le déménagement au CENTQUATRE en septembre 2008, Régie de quartier du 19e Nord pour le nettoyage des appartements loués, Association Villette Emploi Jeunes pour des missions ponctuelles de manutention, mailing, tractage.

Soit au total 23 emplois créés pour des personnes en parcours d'insertion sur un total de 81 (28%).

➤ Politique d'insertion par l'emploi et recrutement direct

Plusieurs personnes relevaient de dispositifs d'insertion au jour de leur recrutement en CDI (10.4% de l'effectif sur l'année 2008), et notamment des catégories suivantes : artiste allocataire du RMI, bénéficiaire du Plan local d'insertion par l'emploi, travailleur handicapé.

Un certain nombre de CDD ont bénéficié à des personnes relevant de dispositifs d'insertion au moment de leur recrutement, correspondant à trois personnes en situation de handicap et trois personnes en chômage de longue durée ce qui représente 5.5% de l'effectif des salariés sur l'année 2008.

Par ailleurs, le CENTQUATRE a fait appel, pour une partie de son personnel d'accueil, à un marché attribué à Intermis, ce qui a permis de fournir 2.323 heures de travail à des personnes en insertion sur des postes d'agent d'accueil. Les emplois en insertion représentent 6% du volume horaire global des CDD (hors CDDU).

Enfin, quatre stagiaires ont été embauchées à l'issue de leur stage au CENTQUATRE.

➤ Autres projets liés à l'insertion par l'emploi

Accueil et tutorat de mineurs condamnés à des TIG

Le CENTQUATRE est habilité par le Président du Tribunal pour enfants de Paris à accueillir des mineurs condamnés à des peines de travaux d'intérêt général. Trois salariés ont été formés pour accueillir et accompagner ces personnes. Deux personnes ont été accueillies.

Au total, 3 TIG, pour un total de 200 heures, ont été accueillis en 2008

6.2. *Les affaires juridiques et financières : marchés publics*

Un grand nombre de marchés ont été attribués au cours de l'année 2008 (51, cf. liste en annexe), de manière à doter le CENTQUATRE de prestataires adaptés.

45 % d'entre eux portent sur des montants inférieurs à 50.000 €, 6 sont supérieurs à 135.000 €.

50 % d'entre eux sont des marchés de services, dont la plupart ont été conclus sur le long terme.

Le CENTQUATRE a mis en place la dématérialisation des procédures.

Commande publique et projet social : voir supra §6.1.

6.3. *Le soutien des mécènes et des parrains : partenariats financiers / partenariats en nature / Club de mécènes*

La Direction du développement commercial et des Partenariats mène une activité de recherche de partenaires sur des projets ou actions spécifiques portés par le CENTQUATRE dans le champ artistique (résidences d'artistes), social (politique d'insertion, Maison des petits, l'équipement de proximité Le Cinq) ou en lien avec les publics.

Ces partenariats donnent lieu à des soutiens financiers, en nature et en compétences.

Pour l'année 2008, la Direction du Développement commercial et des Partenariats a généré des recettes de partenariat à hauteur de 255.000 euros hors taxes. A cette somme s'ajoute la valorisation des partenariats en nature qui vient directement réduire les dépenses du CENTQUATRE, pour un montant estimé de 215.823 euros hors taxes (prix public).

6.3.1. Partenariats financiers

- Projets artistiques :
 - o La fondation Abbé Pierre a apporté un soutien financier à hauteur de 30.000 euros hors taxes au projet de résidence de Nicolas Simarik
 - o Le groupe immobilier Cofitem-Cofimur, fortement implanté dans le 19e contribue à la réalisation du programme Feldstärke par un mécénat financier de 30.000 euros hors taxes
- Projets en lien avec les publics :
 - o Le Crédit agricole finance intégralement les coûts liés à la mise en place du programme d'accessibilité aux handicapés, pour un montant de 40.000 euros hors taxes
- Projets sociaux :
 - o La fondation Chèque Déjeuner contribuera à hauteur de 5.000 euros hors taxes à des dépenses d'investissement informatique pour le Cinq
 - o Le Groupe Logement français, l'un des principaux acteurs nationaux du logement social, a décidé de soutenir de manière ambitieuse le CENTQUATRE sur l'ensemble de son projet social (politique d'insertion, le Cinq, Maison des petits) à hauteur de 150.000 euros hors taxes. Compte tenu de l'envergure de ce partenariat, le Groupe Logement français deviendra mécène à titre exceptionnel du Club des Mécènes du CENTQUATRE pour l'année 2009.

6.3.2. Les partenariats en nature et en compétence

Projets artistiques :

- La réalisation du projet de l'artiste Nicolas Simarik en résidence au CENTQUATRE a été rendue possible par la conclusion de deux opérations de mécénat : apport en matériel et en compétences du fabricant de clés Silca, d'une valeur de 65.000 euros hors taxes prix public ; don en nature de la société Khan SARL, spécialiste en résine, d'une valeur estimée de 10.000 euros hors taxes.
- La fondation France-Télévisions a choisi de soutenir le projet audiovisuel « 104 minutes pour l'art contemporain », série de documentaires de 26 mn à vocation pédagogique qui prend appui sur le travail d'artistes résidents au CENTQUATRE. La Fondation apporte un soutien en mécénat de compétences pour la réalisation, à hauteur de 16.800 euros hors taxes, soit 59% du budget du premier documentaire de la série.
- La société Ironwood a décidé de faire don du matériel nécessaire à la réalisation du projet d'assise développé par les artistes Sophie Barbeaux et Sébastien Wierinck, dans le cadre de leur résidence 2008/2009 au CENTQUATRE (pour une valeur prix public de 7.000 euros hors taxes, incluant la formation des artistes).

Projets sociaux :

- La société Polyrey apporte un mécénat en nature pour la réalisation de la Maison des Petits, en faisant don du matériau de construction, ce qui représente un prix public estimé de 40.000 euros hors taxes.

Besoins internes du CENTQUATRE :

- La maison de champagne Nicolas Feuillatte et les traiteurs Butard-Enescot, Saint-Clair et Potel & Chabot ont financé intégralement le coût du cocktail d'inauguration du CENTQUATRE d'une valeur d'environ 70.000 euros, les deux premiers dans le cadre d'opérations de mécénat, les deux derniers à travers un partenariat commercial ;
- L'hôtel Holiday Inn, situé sur le bassin de la Villette met à disposition du CENTQUATRE 40 nuitées pour ses invités de passage à Paris, artistes et personnalités (soit une valeur de 7.000 euros prix public hors taxes).

La contrepartie essentielle proposée par le CENTQUATRE à ses entreprises partenaires est la visibilité sur les supports de communication liés au projet soutenu. Dans certains cas, compte tenu de l'envergure du partenariat (Crédit agricole, Logement français, Silca, Butard-Enescot, Polyrey), la mise à disposition gracieuse d'espaces du CENTQUATRE a pu être envisagée pour l'organisation d'événements de relations publiques ou de manifestations internes, à hauteur de 25% (dans le cadre des opérations de mécénat) et 50% (opérations de parrainage) de la valeur du soutien financier. C'est dans ce cadre que le concert privé de l'artiste Grand Corps Malade a été accueilli au CENTQUATRE en octobre 2008. Le Crédit Agricole, organisateur de cet événement, a bénéficié de la mise à disposition gracieuse des espaces mobilisés pendant la soirée, en contrepartie de son aide financière sur le programme Handicap du CENTQUATRE.

En 2008, le service Mécénat a contribué à l'accueil de trois manifestations (conventions Siemens et Orange, dîner de gala de la fondation Hermès) dans le cadre d'opérations de location d'espace. Ces opérations ont été conduites avec des entreprises avec lesquelles des liens étroits avaient été établis, en perspective d'un éventuel futur mécénat ou parrainage. Le montant de ces opérations s'élève à 57.302 € hors taxes.

6.3.3. Le club de mécènes

Depuis 2007, nous travaillons à la mise en place d'un cercle de mécènes dont l'objectif est de réunir des chefs d'entreprise au sein d'un organisme dans lequel ils puissent valoriser leur action. Par cette structure, nous souhaitons ainsi les fidéliser et pérenniser leur soutien. L'inédit que représente le CENTQUATRE, la recherche de sens que la crise économique a accentuée, nous confère une relation privilégiée avec ces mécènes.

Leur engagement a pu être démontré à l'occasion d'une rencontre avec Christophe Girard, Adjoint au Maire en charge de la culture, en septembre 2008 avant l'ouverture. Ceux ci ont par ailleurs été présentés à Bertrand Delanoë, Maire de Paris, le jour de l'inauguration du CENTQUATRE.

Mais la constitution du Club de mécènes du CENTQUATRE a pris un peu de retard depuis l'été 2008 en raison de la crise des institutions bancaires. En effet, Nicolas Mérindol qui avait immédiatement montré son enthousiasme pour le projet et qui s'était investi dans la constitution du club, a démissionné de son poste de directeur général des Caisses d'épargne. M. Mérindol devait être le président de l'association « les mécènes du CENTQUATRE ». Tous les documents étaient sur son bureau pour signature, mais les événements ont remis en cause sa présidence.

M. Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez environnement qui devait être secrétaire général de l'association, a manifesté son approbation pour être le Président du club des mécènes.

Dans ce contexte, les documents lui ont été envoyés pour lecture par ses services. Entre temps, M. Chaussade a rencontré Madame Christine Lagarde, Ministre de l'économie. Elle lui a fait part du nouvel outil mis en place par le ministère dans le cadre des lois l'août 2008 de modernisation de l'économie, les « fonds de dotation » et les membres fondateurs ont choisi d'adopter cette nouvelle structure, qui répond à leurs souhaits à plusieurs titres. Il n'est pas nécessaire d'attendre la reconnaissance d'intérêt général pour bénéficier de la loi sur le mécénat. La gouvernance est garantie aux membres fondateurs alors qu'au sein d'une association, chaque adhérent quel que soit le don qu'il fait, est à égalité.

En décembre 2008, les entreprises fondatrices ont concrétisé leur volonté de mettre en place le fonds de dotation « Les Mécènes du CENTQUATRE » par la signature d'actes d'engagement, au sein desquels chacune s'engage à verser 100.000€.

Le fonds de dotation a pour objet de promouvoir et de soutenir le projet du CENTQUATRE en participant à son développement et son rayonnement auprès du grand public. Il pourra accomplir tout acte nécessaire à son fonctionnement et, généralement, pourra entreprendre toutes opérations connexes ou accessoires à l'objet ci-dessus, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Les délais dans la mise en place des décrets administratifs de constitution ont retardé la mise en œuvre à 2009.

6.4. Le bâtiment : travaux

Travaux des livrés bruts

Un programme des premiers aménagements des « livrés bruts » portant sur les commerces et la Maison des Petits a été rédigé. Un marché de maîtrise d'œuvre a été lancé. L'agence Tommorrow's Architects représentée par Florent Rougement a été retenue. Les travaux ont commencé en décembre et seront achevés en avril 2009 pour la librairie et la boutique Ephémère et en mai 2009 pour la Maison des Petits.

La rédaction du préprogramme de la pépinière a été rédigé à la fin décembre. Il sera confirmé dans le premier trimestre de 2009.

Levées de réserves

Une réunion mensuelle de coordination se tient la première semaine de chaque mois. Elle réunit la DPA, l'OPC, la Maîtrise d'œuvre, le CENTQUATRE assisté de SPIE maintenance et Derichebourg sécurité.

Depuis le mois de septembre une bonne partie des réserves consignées par la maîtrise d'œuvre a été levée. Il reste environ 400 réserves. Aux mois de septembre et octobre jusqu'à l'inauguration, les entreprises ont été présentes pour achever certains travaux restés en cours. Depuis elles sont nettement moins actives et pour certaines totalement absentes. Un nombre important (165 à ce jour) de malfaçons ou de travaux non terminés ne figurant pas dans la liste des architectes a été constaté, puis consigné par le CENTQUATRE, sous la forme tout d'abord d'une liste puis de façon plus précise et illustrée de fiches d'écart avec photos. Ces fiches sont classées par ordre de criticité et de conséquences sur la sécurité du public et des travailleurs, la sûreté des biens et des personnes, l'exploitation, le confort et l'esthétisme. Malgré les relances fréquentes, le CENTQUATRE a constaté une réelle lenteur des entreprises à lever ces réserves, un défaut de coordination. L'absence totale de planning d'intervention.

Les problèmes les plus importants concernent :

- l'électricité : les DOE n'ont pas été transmis. Les fiches d'autocontrôle non plus. Le CENTQUATRE a constaté de nombreux branchements défectueux pouvant avoir des conséquences graves sur la sécurité des personnes et a fait 2 constats d'assurances pour les dommages sur du matériel son de prestataires sur des événements commerciaux. Des tableaux électriques sont mal placés, difficilement accessibles, sans conception ergonomique, rendant très compliquée et dangereuse la délivrance du courant aux organisateurs d'événement. Il en résulte la nécessité de devoir anticiper les branchements plusieurs jours avant une manifestation générant un coût important non facturable.

- Le contrôle d'accès : un nombre important de lecteurs de badge sont hors service permettant au public d'accéder à des zones qui lui sont interdites. Des serrures ne fonctionnent pas. Certains contrôle d'accès n'ont pas été placés c'est le cas des ascenseurs desservant les ateliers et les bureaux aux étages. Ces ascenseurs sont actuellement hors service pour ces raisons.
- Tous les ferme-portes de la halle Curial sont hors service. Ces portes sont laissées ouvertes et génèrent des déperditions de chaleur donc d'énergie importantes.
- Le chauffage : Dans les ateliers comme dans les bureaux nous rencontrons des problèmes de chauffage. Le chauffage comme le rafraîchissement des ateliers Curial sont assurés par de gros ventilo-convecteurs installés dans les ateliers. Le niveau sonore qu'elles génèrent est impropre à une exploitation artistique. De plus ils sont pilotés depuis l'ordinateur central de la GTB qui ne permet pas aux artistes de procéder au réglage d'eux même.
- Acoustique : Problème de bruits essentiellement dus à l'installation de chauffage et de renouvellement d'air, non-conforme ou inachevée dans la salle 200 et les ateliers Aubervilliers nécessitant la mise hors service des équipements pendant l'occupation des salles.

La levée de certains de ces défauts, s'inscrit dans l'année de parfait achèvement.

Renseignements pratiques

HORAIRES D'HIVER

En février, le CENTQUATRE est ouvert du dimanche au jeudi, de 11 heures à 20 heures, et les vendredis et samedis, de 11 heures à 23 heures.

ACCÈS

- En métro : lignes 2, 5, 7 - station Stalingrad (bd de la Villette, sortie n° 2), ligne 7 - stations Crimée ou Riquet.

- En bus : ligne 54 - station Riquet, lignes 54, 60 - stations Crimée/ Curial, navette « la traverse » - stations Riquet ou Curial/Archereau.

- En Vélib' : bornes situées rue d'Aubervilliers, rue Curial, rue Riquet, avenue de Flandre, quai de la Seine et rue de Tanger.

- En voiture : boulevard périphérique - sorties porte d'Aubervilliers, porte de la Chapelle, porte de la Villette.

STANDARD ADMINISTRATIF

Du lundi au vendredi, de 10 heures à 18 heures

T +33 (0)1 53 35 50 01 / contact@104.fr

INFORMATIONS BILLETTERIE

Du lundi au dimanche, de 12 heures à 19 heures

Par téléphone : 01 53 35 50 00

Par mail : infobilletterie@104.fr

VENTE DES BILLETS

- Aux guichets, tous les jours, de 12 heures à 19 heures
- Devant les salles, 30 minutes avant chaque évènement
- Au distributeur automatique (Nef Curial)
- Sur Internet : <http://billetterie.104.fr/online>

TARIFS

- Ouvertures, rendez-vous et installations : entrée libre
- Ateliers de pratique, projections, *clubbing*, et visites du CENTQUATRE : 5€/3€/0€

CARTE 104 : 28 € / 18 € (valable 12 mois de date à date)

Des informations privilégiées et des avantages toute l'année :

- Les ateliers de pratique et les soirées *clubbing* illimités
- Accès libre aux soirées *clubbing* et concerts du CENTQUATRE
- Les visites guidées du CENTQUATRE gratuites
- Le cinéma à volonté
- Des tarifs privilégiés sur les autres évènements
- Des offres exceptionnelles

Le CENTQUATRE en chiffres

Le CENTQUATRE s'étend sur une parcelle de 15848 m². Sa surface totale est de 390000 m².

- 4.000 m² de plateaux de fabrication et de production répartis en 18 ateliers et 12 bureaux,
- Dans la nef centrale, deux salles de spectacles de 200 et 400 places avec leur foyer,
- 30 à 35 projets artistiques par an pour des résidences allant de 2 à 12 mois,
- 200 artistes en permanence au CENTQUATRE,
- Une équipe de 60 permanents,
- 1.000 m² de superficie de commerces,
- 6.000m² d'espaces à louer,
- Une pépinière d'entreprises occupant environ 700m²,
- Un équipement pour les pratiques artistiques amateurs de 500m²,
- Plus de 1 400 m² de stockage répartis sur le site,
- Un parking réservé aux professionnels de 162 places,
- Jauge maximum : 5 000 personnes,
- Visiteurs du site Internet : 40 000 par mois.

Organigramme au 31 décembre 2008 (CDI)

Budget

La subvention de fonctionnement allouée par la Ville s'élève à 5,5 millions d'euros.

Les ressources propres de l'établissement représentent 756.638 euros en fonctionnement. Elles proviennent notamment de la billetterie, des locations d'espace et du mécénat.

Les dépenses de personnel s'élèvent à 3,101 millions d'euros et les dépenses de fonctionnement à 3,526 millions d'euros.

Le total des produits d'exploitation du CENTQUATRE atteint ainsi 6,593 millions d'euros en 2008 pour un total de charges de 6,627 millions d'euros.

Le résultat comptable s'établit à – 32.987 euros et est affecté au report à nouveau.

Les montants consacrés à l'investissement représentent 590.796 euros

Marchés

MARCHES DE FOURNITURES

MARCHES DE 4 000 à 19 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Fabrication de produits dérivés pour le compte du cent quatre	Le Rêve du Dogon	75011	2-sept.-08
Téléphonie (mobiles + fixes)	SFR	75008	11-sept.-08
Réalisation du mobilier de l'accueil du public du CENTQUATRE	SMITH Philippe	77760	5-sept.-08
Acquisition de deux coffres-forts	Cofradom	77500	29-sept.-08
Accord-cadre "impression", subséquent n°1	Caractère SA	15000	18-déc.-08
Accord-cadre "impression", subséquent n°2	Caractère SA	15000	17-nov.-08
Accord - cadre "traiteur" subséquent n°3	Show Vision	28200	26-déc.-08

MARCHES DE 20 000 à 49 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Achat de combinés téléphoniques fixes	PAR.S.ON France	75008	4-sept.-08
Fourniture de petit matériel tout type de connectique et tout consommable de régie	LA BOUTIQUE DU SPECTACLE	75013	3-sept.-08
Fourniture et installation de deux bancs de montage audiovisuel	CTM solutions	92230	1-oct.-08
Fourniture et programmation de systèmes de diffusion sonore individuels autonomes	BANDE ANNONCE	75011	22-oct.-08
Accord-cadre "impression", subséquent n°4	Imprimerie du Marais	75003	4-déc.-08

Développement, tirages, agrandissements...	Prestimage	92100	2-janv.-08
--	------------	-------	------------

MARCHES DE 50 000 à 89 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Achat de fournitures de bureau et de produits d'épicerie répondant à des exigences de développement durable	Ecoburo	44200	1-juil.-08
Logiciel de gestion budgétaire et planification	BWI	13000	4-avr.-08
Travaux d'impressions pour le lancement du cent quatre	Imprimerie du Marais	75003	31-juil.-08
Fourniture de raccords d'assemblage et de tubes pour constructions tubulaires	KEE SAFETY SAS	75015	11-sept.-08
Location installation et exploitation de matériel de captation et de diffusion vidéo pour les manifestations du 104	VPS	93100	1-oct.-08
Fourniture d'accessoires d'équipement pour rails "HALFEN"	HALFEN	75019	29-sept.-08
Accord-cadre "impression", subséquent n°3	Caractère SA	15000	1-déc.-08

MARCHES DE 90 000 à 134 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Fourniture de mobilier technique, manutention, levage, contenants, EPI, consommables, petit outillage	MANUTAN	95500	3-sept.-08

MARCHES DE 135 000 à 209 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché

Mobilier de Bureau et d'équipement de vestiaires pour le 104	MODA INTERNATIONAL	75012	10-sept.-08
fourniture, installation, paramétrage, maintenance d'un logiciel de billetterie et matériels associés	SATORI	44220	2-juil.-08

MARCHES DE SERVICES

MARCHES DE 4 000 à 19 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Coursiers à vélo	Cycl'air	92300	13-juin-08
Déménagement	ARES Services	75018	9-sept.-08

MARCHES DE 20 000 à 49 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Voyages	Carlson Wagonlit travel	75015	16-janv.-08
Contrôles Techniques Réglementaires	Qualiconsult	75010	3-mars-08
duplication, encodage audiovisuel de tout support tout format, gravure, pressage et conditionnement de cd ou dvd.	DIGILAB	92600	6-mars-08
Street marketing	M Communication	75012	4-sept.-08
Collecte et élimination des déchets	TAÏS/VEOLIA	92000	9-oct.-08
Conception et animation de visites culturelles et interprétariat de rencontres artistiques	Pont des Arts	75018	1-sept.-08
Numérisation	Prestimage	92100	2-janv.-08
Location de plateaux de prises de vues	VPS	93100	2-janv.-08

MARCHES DE 50 000 à 89 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Annonces de recrutement	SAFARI	75002	6-févr.-08
Fourniture, mise en œuvre et accompagnement de liaisons Internet	NEUF CEGETEL	75008	11-sept.-08
prestations d'infogérance du parc informatique du 104	RESEAU 19	75018	11-sept.-08
Maintenance du site internet du 104	La forme interactive	75009	1-juil.-08

MARCHES DE 90 000 à 134 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Marché de services pour l'insertion sociale, par la mise à disposition de personnels sur des fonctions d'accueil des publics.	INTERMIS	75019	15-oct.-08
MOE espaces commerciaux + Maison Petits	Tomorrow architects		14-févr.-08

MARCHES DE 135 000 à 209 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Déclinaison de l'identité visuelle et création graphique de supports	M Simon DE LA PORTE DES VAUX	75018	7-oct.-08

MARCHES SUPERIEURS A 210 000 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché

EMS - Maintenance Multitechnique	SPIE	93200	14-févr.-08
EMS - Sécurité incendie	DERICHEBOURG Sécurité	94700	28-mars-08
Propreté, hygiène et lavage des vitres	TFN la maintenance Paris	75019	23-juil.-08

MARCHES DE TRAVAUX

MARCHES DE 50 000 à 89 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Location et pose de cloisonnements temporaires pour la privatisation des espaces du CENTQUATRE	EXPO INTERNATIONAL	75014	2-oct.-08

MARCHES DE 90 000 à 134 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Marché de travaux livrés bruts commerces LOT 4	Morand	94500	28-oct.-08
Marché de travaux livrés bruts commerces LOT 5	Eurosintec	94290	28-oct.-08
Marché de travaux livrés bruts commerces LOT 6	Balas	93400	30-oct.-08
Marché de travaux livrés bruts commerces LOT 7	Balas	93400	30-oct.-08

MARCHES DE 135 000 à 209 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Marché de travaux livrés bruts commerces LOT 1	Bati-Matos	93100	28-oct.-08

MARCHES SUPERIEURS A 210 000 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
--------------------------	--	--	--

Objet	Attributaires	Code postal attribuaire	Date du marché
Marché de travaux livrés bruts commerces LOT 2	Bonnardel	77870	28-oct.-08
Marché de travaux livrés bruts commerces LOT 3	SAM +	91420	28-oct.-08