

**LE
104
CENT
QUATRE** **ÉTABLISSEMENT
ARTISTIQUE
DE LA
VILLE DE PARIS**

LE CENTQUATRE

**104, RUE D'AUBERVILLIERS
75019 PARIS, FRANCE**

**T + 33 (0)1 53 35 50 00
F + 33 (0)1 53 35 50 03
CONTACT@104.FR
WWW.104.FR**

RAPPORT D'ACTIVITE 2009

Rapport d'activité 2009

1. La programmation	
1.1 Les résidences	4
1.2 La programmation régulière	36
1.3 Les événements	39
1.4 Les œuvres permanentes	53
2. Les publics	
2.1 L'accueil du public	60
2.2 La mission de transmission en direction des publics jeunes et scolaires	65
2.3 Le CINQ	71
2.4 La maison des petits	76
3. La communication	
3.1 La communication globale, événementielle, partenariat artistique, achat d'espace	82
3.2 Web : amorce d'une refonte, la blogosphère, les contenus vidéos, newsletter et réseaux sociaux	84
4. L'international	
4.1 Inscrire le CENTQUATRE au rang des grands lieux internationaux d'art	89
4.2 Structuration des réseaux internationaux	91
4.3 Inscrire l'international dans le CENTQUATRE au quotidien	92
4.4 Elaboration de programmes d'envergure internationale	94
4.5 Rayonnement international du CENTQUATRE	96
5. Le Fonds de dotation	
5.1 La création du fonds de dotation	97
5.2 Les ressources du fonds en 2009	98
5.3 L'utilisation des ressources	99
5.4 Les contreparties accordées par le CENTQUATRE	101
5.5 La communication à la presse	104
5.6 Les relations publiques	105
6. Activités commerciales et de partenariat / mécénat	
6.1 Location d'espaces	106
6.2 Le soutien des mécènes et des parrains	112
6.3 Commerces et produits dérivés	116
6.4 L'incubateur d'entreprises innovantes	123
7. La vie de l'établissement	
7.1 Les ressources humaines	126

7.2 Insertion prévention.....	128
7.3 Les affaires juridiques et financières	130
7.4 Le bâtiment.....	146

Annexe : Liste des marchés

1. La programmation

La programmation du CENTQUATRE est principalement orientée autour des projets et avec les artistes en résidence. Ils proposent des ouvertures d'ateliers, des ateliers de pratiques artistiques, des projections, des soirées clubbing, etc. A cette programmation autour des résidents s'ajoutent des événements, des spectacles ou expositions en coréalisation, des conférences, des projections, des débats, des formations...

Enfin, le public peut bénéficier d'une programmation régulière et des œuvres permanentes du CENTQUATRE.

1.1 Résidences

De nombreux artistes sont en **résidence** simultanément, certains pour une période d'une année. 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'ateliers. 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 pratiques.

On peut distinguer trois types de résidence : de production, d'accueil et de formation. Une quatrième forme de présence d'artistes dans le CENTQUATRE a été lancée en mars 2009 il s'agit des locations d'espaces de répétitions.

1.1.1 Résidences de production

Dans le cadre des résidences de production, le CENTQUATRE donne aux artistes les moyens techniques, financiers et humains de créer une œuvre. Les moyens également d'imaginer des modes de production et de coproduction inédits. Les résidences de production peuvent aussi concerner des résidences pour lesquelles il n'y a pas eu de moyens financiers pour la production du projet mais des moyens financiers pour faire des ouvertures au public particulières (projection de films, concerts, etc.)

Sélection des artistes

Les artistes sont sélectionnés par le biais d'un appel à projets.

A l'issue du troisième tour du second appel à projets, en décembre 2008, treize projets ont été votés. Les artistes sélectionnés étaient les suivants :

- Julia Cordonnier (France),
- Grégoire Diehl (France),
- Belen Gache (Argentine),

- Gabriela Golder (Argentine),
- Anahita Hekmat (Iran),
- Nicolas Lelièvre (France),
- Mehdi Meddaci (France),
- Qudus Onikeku (Nigéria),
- Cécile Paris (France),
- Anu Pennanen (Finlande),
- Jeanne Robet (France),
- Kriss Salmanis (Lettonie),
- Hiroko Tanahashi (Japon) et Max Schumacher (Allemagne).

De janvier à mai 2009, les directeurs du CENTQUATRE ont auditionné dix artistes sur les treize sélectionnés. Trois artistes ne pouvant se déplacer ont eu un rendez-vous par Skype. Ces temps d'échanges ont porté sur le projet, le parcours artistique et les besoins techniques. Deux projets sur treize n'ont pas été retenus.

Les résidences des onze artistes choisis s'échelonnent sur 2009 et 2010.

Il n'y a pas eu de lancement d'appel à projets en 2009 étant donné que la majorité des projets mentionnés ci-dessus sont venus en 2010.

Liste des artistes en résidence de production en 2009 (issus du premier ou du deuxième appel à projet ou issus de choix directs de la direction)

- Juan Diego Vergara	- Mehdi Meddaci
- Jeleton	- Tricky
- Fleur Albert, réalisatrice et Laurent Roth	- Cova Macías
- Atelier le balto	- White Black
- Qudus Onikeku	- IRCAM
- La CENTQUATREVUE	- Berger&Berger
- Viravong	- Nicolas Simarik
- Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval	- Claire Burger et Marie Amachoukeli
- Lech Kowalski	- Khalid K
- Mette Ingvarstsen	- Zoxea
- Fabien Giraud et Raphaël Siboni	
- Anu Pennanen	
- DeValence	
- Sylvain George	
- Revue independencia.fr	

Juan Diego Vergara, plasticien (Pérou)

Archive collage, 1985-1989 : l'expérience française

9 octobre 2008-21 juin 2009, Atelier 3

Juan Diego Vergara propose 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 vêtements, 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-ends 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 groupes : des entreprises, des scolaires, des personnes âgées, des adhérents du CINQ et a aussi proposé des ateliers de collage participatifs.

Nombre d'ouvertures : 77

Fréquentation : 8 000 personnes

Rendez-vous

- CLUB ROCK ; Samedi 6 Juin
- Rendez-vous fin résidence : 14 Juin

Fréquentation : 200 personnes

Jeleton, plasticiens (Espagne)

Répétitions

1er octobre 2008-30 juin 2009, Atelier 5

Jeleton, constitué de deux artistes plasticiens espagnols, a souhaité profiter de sa résidence au CENTQUATRE pour revisiter la chanson française. Dans ce but, Jésus Arpal et Maria Angeles Alcántara utilisent à leur façon une guitare et une batterie 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. Les Jeleton ont produit au CENTQUATRE une œuvre vidéo intitulée : *Répétitions*, cette œuvre a été diffusée la première fois le 21 Juin 2009 dans leur atelier.

Ouvertures d'ateliers

Les artistes ont proposé au public de découvrir leur projet par le biais des dessins réalisés lors de leur résidence.
Nombre d'ouvertures : 10
Nombre de spectateurs : 750

Rendez-vous

Les Jeleton ont proposé deux rendez-vous mensuels :

- *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

Nombre de rendez-vous : 5
Nombre de spectateurs : 211

Groupes

Visite lors de la soirée du comité régional du tourisme, participation a des cours de français au centre Mathis et ateliers avec les élèves au CENTQUATRE.

Retombées Presse : subterfuge.com/Paris Mômes/A nous Paris/paris.fr/paris-art.com/paris.fr/Lanadadora.blogspot.com

Fleur Albert, réalisatrice et Laurent Roth, scénariste (France) / « Mehdi, jour et nuit » ou « Stalingrad Lovers »

3 novembre 2008-24 décembre 2009, Atelier 17

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* », devenu « *Stalingrad Lovers* », 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), du Programme média de l'Union européenne, de la PROCIREP et de la Maison de l'Image de Basse-Normandie. Le CENTQUATRE est coproducteur du projet.

Ouvertures d'ateliers

Au cours de leur résidence au CENTQUATRE en 2009, Fleur Albert et Laurent Roth ont proposé différents cycles d'ouvertures :

Addiction / Cinéma : cycle de projections, 6 films projetés.

Lectures du scénario avec le public : 11 séances.

L'écriture du scénario : 4 séances.

L'écriture du monologue : 2 séances de lectures par Mireille Perrier et Mathieu Amalric du texte *La Joie*, écrit par Laurent Roth.

Durant un **weekend consacré à Fleur Albert et Laurent Roth** et à leur projet, 7 long-métrages et 4 court-métrages réalisés par les deux artistes ont été montrés au public.

Fleur Albert a eu l'occasion de projeter en **avant-première** son film *Ecchymoses*, après avoir reçu le Prix Louis Marcorelles lors du festival *Cinéma du Réel*.

Pour l'ensemble de ces ouvertures, environ **550 personnes** ont pu découvrir et suivre le projet des deux artistes.

Fleur Albert et Laurent Roth ont également participé à la **Nuit Blanche 2009** au CENTQUATRE, en projetant des films courts réalisés avec des artistes du CENTQUATRE au cours de leur résidence.

Atelier le balto, paysagistes (France-Allemagne) / « La table de jardinage ! »

6 octobre 2008-3 octobre 2009, Jardin

« La table de jardinage ! » de l'atelier le balto provient d'une commande de la direction du CENTQUATRE. Lors de l'inauguration du bâtiment est installé le jardin qui, durant un an, évoluera au rythme des saisons et des jardiniers qui se relaieront pour le faire évoluer et l'entretenir, jusqu'à son démontage lors de la Nuit Blanche, le 3 octobre 2009.

L'atelier le balto installe durant un an "La table de jardinage !" dans la grande halle du CENTQUATRE, pour le bonheur des jardiniers, des passants et des résidents.

Avec deux douzaines de paysagistes jardiniers, les membres de l'atelier le balto recueillent les graines des fruits et légumes consommés lors d'un pique-nique et composent le calendrier d'un jardin qui tiendra compte des contraintes végétales et climatiques. Tout au long de l'année, les jardiniers paysagistes se succèdent et font évoluer le jardin du CENTQUATRE en se passant le relais.

Chaque couple d'amis est invité à venir jardiner pendant un mois ce qu'il a décidé, en prenant la suite du travail déjà effectué. Quant aux trois membres de l'atelier le balto, ils passent à l'impromptu ou sur demande afin d'accompagner toute l'évolution. Les complices travaillent sous le regard et avec le concours des visiteurs et des habitants du quartier.

A ce travail vient s'ajouter celui de Marie Chartron, *Les plantes écoutent les hommes, les hommes écoutent les plantes*. L'artiste sonore propose aux passants du CENTQUATRE, tout au long de l'année et grâce à des casques d'écoute installés le long du jardin, d'écouter des sons émis par ce jardin mais aussi par d'autres.

Les Complices : Céline Aubernias & Taro Ernst / Chloé Sanson & Alice Mahin / François Vadepiéd, Mickie Viars, Dan Zoumba et Pauline Mercury / Jean-Christophe Debord & Olivier Hottot/ Jean-François Junier & Béatrice Fauny / Katell Le Tiec & Sylvie Da Costa / Liliana Motta & des étudiants de l'ENSP / Marion Dutoit & Étienne Panien / Mathieu Gontier & Ivan Zantchevsky / Nil Lachkareff & Marc Blume / Pauline Robiliard & Cécile Pinon.

Ouvertures d'ateliers

La *Table de jardinage* ! en 2009, c'est :

- plus de **30 jardiniers** ayant travaillé et entretenu le jardin du CENTQUATRE.
- quelques **10.000 personnes** ayant traversé le jardin au cours de la **Nuit Blanche** du 3 octobre 2009 au CENTQUATRE.
- en moyenne **5.000 personnes** ayant traversé le jardin chaque weekend d'ouverture d'ateliers durant un an au CENTQUATRE.
- **9 ouvertures** durant lesquelles des jardiniers du projet ont été présents pour expliquer et présenter la *Table de jardinage* !
- **15 ateliers de pratiques** pour adultes ou enfants, qui ont en moyenne accueillis 15 enfants et/ou 20 adultes par atelier.
- **1 stage de 3 jours d'ateliers pratiques** rassemblant 6 spécialistes de la robotique, de l'électronique et du paysagisme pour 10 adultes et 1 centre de loisirs.
- **5 projections** qui ont permis de faire découvrir les films "Nausicaä" de Hayao Miyazaki, "La Nuit des morts vivants" de Georges A. Romero, "Guerre et paix dans le potager" (1 et 2), ainsi que "Arrêtez de nous raconter vos salades", montage audio/vidéo sur le jardinage en ville.
- **2 installations/ rencontres**.

- 10 ateliers avec une classe associée et un centre de loisirs, touchant ainsi 1 Classe de CE1 et environ 4 groupes de 12 enfants.

Au final en 2009, les 30 jardiniers de la Table de Jardinage ! ont pu accueillir le public durant plus de 42 propositions artistiques différentes.

Qudus Onikeku, danseur/acrobate (Nigeria) - My Exile is in my Head

7 décembre 2009-12 mai 2010, Atelier 6

L'étranger se construit son propre "métissage" culturel entre son pays natal et celui où il vit. Cependant ce métissage est toujours remis en question. L'exil cesse d'être principalement géographique, pour devenir intérieur, personnel, dans la tête. L'étranger, déraciné et hors de son pays d'origine vit simultanément deux réalités. Il devient étranger où qu'il soit. Dans son travail, Qudus Onikeku pose la question de l'identité culturelle et des formes de l'exil.

Avec la collaboration de Charles Amblard (musicien), Isaak Aartey (vidéaste), Wole Soyinka (auteur), Agnes Chefei (photographe), Guillaume Fesneau (lumière).

Représentations les 8 et 9 mai 2010 au CENTQUATRE.

My Exile is in my Head (création acro-danse-video)

Production : YK Projects / coproductions le CENTQUATRE, Culturesfrance et le Centre National des Arts du Cirque. Avec le soutien du fonds de dotation du CENTQUATRE et du Centre national de la danse.

Ouvertures d'ateliers

En décembre 2009, un mois à peine après son arrivée en résidence, Qudus Onikeku et son équipe ont permis à **une trentaine de personnes** d'assister à **une séance de travail** de la création *My Exile is in my Head*.

La CENTQUATREVUE

11 octobre 2008-10 juin 2009, Atelier 15

Durant plusieurs mois, la revue du CENTQUATRE, créée par Camille Louis et Robert Cantarella, a été en résidence et a développé, à côté des ateliers de création artistique, un lieu de création réflexive. Cette « pratique du voisinage » a impulsé de nouvelles modalités de rencontre et de partage où théoriciens, artistes de toutes disciplines et public quel qu'il soit, ont décidé, pour un temps, de partager une même table de travail. Les relations se sont tissées en amont et ont pu 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. Le premier numéro papier de la CENTQUATREVUE est sortie le 22 mai 2009, avec pour rédacteurs en chef invités les cinéastes Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval.

Ouvertures d'ateliers

L'équipe de la CENTQUATREVUE a d'abord régulièrement proposé aux visiteurs de découvrir la CENTQUATREVUE en ligne et de proposer des contributions. D'autres propositions artistiques ont été faites, notamment au cours d'un weekend qui lui a été consacré au mois de mai 2009, à l'occasion de la sortie papier de la revue.

La CENTQUATREVUE en ligne, c'est :

- **40 auteurs** ayant participé à l'écriture.
- **5.346 visites** de la revue en ligne.
- **3.935 visiteurs uniques** de la revue en ligne.
- **23.137 pages vues** de la revue en ligne.
- **5.9 pages vues par visiteur** en moyenne de la revue en ligne.

La CENTQUATREVUE papier, c'est :

- **20 auteurs** ayant participé à l'écriture.
- **366 exemplaires vendus du 22 mai au 2 juin 2009.**

La résidence de la CENTQUATREVUE, c'est :

- **14 ouvertures** et rendez-vous publics.
- **1 weekend de programmation** consacré à la CENTQUATREVUE, dont **9 rendez-vous**, **2 ouvertures** et **2 projections**.

- environ **650 personnes** ayant assisté aux différentes propositions artistiques, **dont 400 personnes** durant le weekend des 29, 30 et 31 mai 2009.
- environ **30 intervenants** lors des rendez-vous, ateliers et projections.

Viravong, dessinateur (France) / « Blues du Nord »

13 octobre 2008-31 octobre 2009, Atelier 13

Au cours de sa résidence, Viravong va chercher à proximité du CENTQUATRE la matière d'une prochaine BD, « *Blues du Nord* ». 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 lectures critiques de l'actualité. Ce travail final est publié en coédition par Casterman (KSTR) et le CENTQUATRE.

Ouvertures d'ateliers

Arrivé en résidence à peine deux jours après l'ouverture du lieu, Viravong est un des premiers artistes à s'installer dans un atelier du CENTQUATRE. Durant un an, l'artiste proposera des ouvertures d'ateliers, des ateliers de pratiques, des projections/lectures de bande-dessinées, des conférences ou encore des expositions de planches et de croquis de son dernier album.

La résidence de l'artiste au CENTQUATRE lui permet de créer et réaliser son dernier album de bande-dessinée, dont le scénario s'ancre pleinement dans le quartier. Chaque mois environ, Viravong propose au public du CENTQUATRE et à ses lecteurs un nouveau chapitre de son album, Blues du Nord, sous la forme d'épisodes dévoilés lors de lectures publiques et sur le site Internet du CENTQUATRE.

Tout au long de sa résidence, son œil et sa plume acérés lui permettront de « croquer » la vie de l'établissement : les artistes en résidence, le personnel du CENTQUATRE, les publics et la vie quotidienne du lieu.

La résidence de Viravong au CENTQUATRE en 2009, c'est :

- **11 ouvertures d'ateliers.**
- **11 lectures/projections de bande-dessinées.**
- **7 rencontres et ateliers avec des publics spécifiques** : classes, centres de loisirs, groupes d'adolescents, groupe du Secours Populaire.

Au final, Viravong a pu accueillir le public grâce à plus de **29 propositions artistiques** différentes à **plus de 600 personnes**.

La Traversée #2

Alors que s'ouvrent de nouveaux lieux de vie - la Maison des Petits, le Café du 104 et le Merle moqueur, librairie du 104 - le weekend du 15 au 17 mai a offert de nouvelles façons de traverser le CENTQUATRE. A cette occasion, une soirée BD en partenariat avec KSTR a été proposée le vendredi 15 mai 2009.

La BDthèque idéale de Viravong

Ancien résident du CENTQUATRE, Viravong invite le public à partager sa collection personnelle de bandes dessinées. Cette BDthèque est située à l'accueil/billetterie côté Curial. Elle permet aux publics de découvrir les albums qui ont autant inspiré que nourri l'artiste, voire qui ont changé sa vie ! Cette BDthèque est régulièrement enrichie de nouveaux albums. Pour emprunter un album et le lire où bon nous semble dans le CENTQUATRE, rendez-vous à l'accueil/billetterie, l'album de son choix est prêté contre une pièce d'identité.

Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, cinéastes (France) / « Avant - Low Life »

1er septembre-24 décembre 2009, Bureau de prod. 01

Aux commencements du cinéma, les cinéastes travaillaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ils étaient soulevés par l'histoire qui était en train de commencer, ils faisaient les choses pour la première fois. La pellicule image et la pellicule son étaient exigeantes, inspirant caméras, laboratoires, studios de cinéma, salles de montage, salles de cinéma à travers le monde, vedettes, héroïnes, capables de faire rivaliser le cinéma avec la littérature. Le cinéma découvrait sa capacité à expérimenter et à s'expérimenter dans la réalité, avec la réalité, à entrer dans l'histoire.

Un siècle plus tard, alors que Jean-Luc Godard a confronté les cinéastes, la critique, le public, à cette expression de "la mort du cinéma", les caméras DV et le matériel de montage numérique ont ouvert de nouveaux horizons... Pendant quatre mois, Nicolas Klotz et Elizabeth Perceval s'installent au CENTQUATRE pour continuer le travail de préparation qu'ils font tous les jours grâce à ces outils ; avec l'écriture, les acteurs, des fragments de tournage, d'enregistrements de musiques, de rencontres, jusqu'au tournage de « Low Life », leur prochain long-métrage, qui commencera en mai 2010.

Ouvertures d'ateliers

Le 15.11.09, Nicolas Klotz et Elizabeth Perceval : Rencontre et présentation du travail en cours.

Le 18.12.09, Projection de *Zombies (Dialogues clandestins 2008)* de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval.

Le 20.12.09, Nicolas Klotz et Elizabeth Perceval : Rencontre et présentation du travail en cours.

Les **3 ouvertures** de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval ont touché environ **160 personnes**.

Lech Kowalski, réalisateur (Royaume-Uni) / « camerawar.tv »

1er janvier 2009-30 avril 2010, Bureau de prod. 12

Sur le site www.camerawar.tv, chaque lundi, depuis le 29 septembre 2008, le réalisateur anglais d'origine polonaise met en ligne des films-chapitres de durées variables. Conceptualisé par la société de webdesign *Elephant*, le site web est associé à un blog rédigé par le réalisateur. Le public est invité à y laisser un commentaire, à soumettre son propre film ou un morceau de musique de sa composition. Chaque film peut se voir indépendamment des autres, mais l'ensemble est lié, formant indéniablement un récit - lien renforcé par la présence sonore commune des créations de *Mimetic*. Pendant sa résidence au CENTQUATRE, l'artiste monte puis met en ligne ses "films-chapitres" et répond aux commentaires et interventions des "inter-spectateurs/acteurs".

Le projet "camerawar.tv" est soutenu par le CNAP (image/mouvement), le CNC (aide à l'innovation documentaire), le DICRÉAM, la DMDTS et la Région Pays de la Loire. Une production Capricci Films, en coproduction avec Extinkt Films. En partenariat avec le CENTQUATRE.

Ouvertures d'ateliers

Lech Kowalski présente régulièrement son travail au public et projette plusieurs chapitres du projet camerawar.tv. Au cours de **9 séances** de projection où l'artiste a dévoilé son travail, environ **200 personnes**.

Mette Ingvarstsen, danseuse (Danemark) / "Where is my privacy"

12 janvier-15 février 2009, Atelier 4

"Where is my privacy" est un projet de recherche qui aborde les notions contemporaines de la communication à travers les possibilités et restrictions qu'offrent les nouveaux moyens de communication. Avec l'apparition d'outils d'information et de communication tels que Facebook, Myspace, et YouTube, notre conception de la vie privée a été démantelée et reconfigurée. La distribution gratuite et l'engouement pour le "broadcast yourself" a généré une frénésie autour de l'exposition de ce qui aurait été auparavant considéré comme appartenant à la sphère privée. Que se passe-t-il lorsqu'on essaie d'infiltrer ces systèmes de communication pour une performance de danse ?

Mette Ingvarstsen a travaillé avec Sirah Foighel et Manon Santkin pour expérimenter une manière de créer ensemble une chorégraphie sans jamais se rencontrer. Pour cela, elles ont utilisé YouTube comme seul canal de communication. Au CENTQUATRE, les trois artistes se rencontrent pour la première fois depuis qu'ils ont débuté ce projet et aimeraient inviter le public à assister à la représentation mais également à apporter des caméras, téléphones portables ou ordinateurs pour faire ce qui normalement est formellement interdit : filmer la performance. Ces enregistrements servent de base au prolongement du travail des trois danseuses. La résidence de Mette Ingvarstsen a également pour objet de travailler sur la préparation de sa pièce, "Giant City".

Concept : Mette Ingvarstsen - Chorégraphie et danse : Sirah Foighel, Mette Ingvarstsen, Manon Santkin - Chargé de production : Kerstin Schroth - Une production de Mette Ingvarstsen / Great Investment / CCN de Montpellier.

Ouvertures d'ateliers

3 ouvertures ont permis à environ **50 personnes** d'assister au processus de travail de l'artiste.

Fabien Giraud et Raphaël Siboni, plasticiens, France

1er juillet 2009-4 septembre 2009 et 13 octobre 2009-30 juin 2010, Atelier 5

Raphaël Siboni et Fabien Giraud collaborent depuis 2007. Leur travail commun débute par un questionnement quasi anthropologique appliqué à divers groupes et pratiques communautaires (airsoft, tuning, punk hardcore, recordmen, etc...). Avec "The Outland (simulateur fermé)" au printemps 2009, leur démarche s'élargit et s'affirme comme une phénoménologie des affects contemporains. L'art comme stimuli, à côté.

Au CENTQUATRE, ils ont préparé une série de sculptures, présentées en octobre 2009 au Gertrude Center for Contemporary art (Australie). Ils travaillent maintenant sur deux séries de pièces plus expérimentales qui nécessitent des tests et des prototypes en atelier pour une série de sculptures "synthétiques". Il s'agit d'établir un principe génératif de formes à partir de sculptures existantes. Les étapes de recherche, de tests et de finitions de ce travail sont réalisées au sein de l'atelier.

Fabien Giraud et Raphaël Siboni sont représentés par la galerie Hervé Loevenbruck.

Nombre d'ouvertures : 4 ouvertures d'ateliers en 2009 dont un DIXNEUF.

Anu Pennanen, plasticienne (Finlande) / Les Halles

7 avril-30 novembre 2009, Atelier 19

Anu Pennanen, plasticienne finlandaise, explore les usages contemporains de l'architecture générique, à travers des récits personnels d'individus, qui tentent d'échapper momentanément au conditionnement de l'organisation spatiale urbaine et des programmes architecturaux modernes. Dans le cadre de sa résidence au CENTQUATRE, elle achève le dernier volet d'une trilogie cinématographique sur les centres commerciaux en prenant pour objet les Halles de Paris, à la veille de sa rénovation en 2010. Ici, premier nœud de trafics, de commerces et de loisirs en Europe, toutes les banlieues ont rendez-vous ; loin du faste parisien. Son projet s'articule autour d'une maquette expérimentale, d'un court métrage et d'une installation visuelle et sonore qui intègre l'expérience de projection à l'ensemble du travail. La période de travail en résidence était destinée à l'écriture du scénario et à la préparation du film. Elle a donné lieu à des ateliers d'écriture avec le public et les participants du film : anciens travailleurs ou simples habitués des Halles, dont le noyau est constitué de jeunes gens originaires d'Aubervilliers, commune périphérique, proche du CENTQUATRE.

Production Avenue B (France), Avanton (Finlande). Avec le soutien d'AVEK et FRAME Finnish Fund for Art Exchange. L'artiste réside à la Cité internationale à l'invitation de Culturesfrance

Ouvertures d'ateliers

3 ouvertures et **5 projections** ont permis de faire découvrir le travail d'Anu Pennanen à environ **200 personnes**.

Du 20 mai à fin juin, Anu Pennanen a proposé toutes les semaines, de 16h à 20h30, à la Boutique, une ouverture d'atelier avec les doctorants du LAA / EHESS / réseau Lieu, avec des intervenants issus de diverses disciplines et travaillant sur l'urbain. Environ **70 personnes** y ont participé.

DeValence, graphistes (France)

1er janvier-31 décembre, Hors-les-murs

deValence est un studio de design graphique créé en 2001 par Alexandre Dimos et Gaël Etienne. Après avoir débuté dans la presse musicale (Magic), le champ d'activité du studio s'est rapidement élargi au secteur culturel et artistique. Les deux designers travaillent régulièrement avec des structures telles que le Centre Pompidou, l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, le Musée d'art moderne de la Ville de Paris, les éditions Flammarion et La Découverte, le Jeu de Paume... Ils collaborent étroitement avec des artistes tels que Saâdane Afif et Raphaël Zarka. En 2003, ils participent à la création de l'association F7, dont le but est de donner à voir et à lire des points de vue critiques et subjectifs sur le graphisme, trop rares en France. Cette même volonté les pousse, en 2008, à monter B42, qui édite, entre autres, la revue *Back Cover*, consacrée au design graphique et à la typographie. En résidence hors-les-murs, deValence est chargé de l'identité visuelle du lieu, en prenant pour point de départ le travail précédemment effectué par le studio néerlandais Experimental Jetset.

Ouvertures d'ateliers

Le 13.12.09 : Projection et discussion autour du film "*Topographie anecdotée du skateboard*" (2008 - 40min) de Raphaël Zarka. Public : **50 personnes**.

Sylvain George, réalisateur (France) - Poétique de l'émancipation

9 mars 2009- 25 mars 2010, Bureau de prod. 10

La résidence de Sylvain George au CENTQUATRE a permis à l'artiste le montage de deux films : "*Qu'Illes reposent en révolte (Des figures de guerres)*" et "*L'Impossible - Pages Arrachées -*" ainsi que l'écriture d'un "carnet de bord" "*Et nous brûlerons, une à une, les villes endormies*".

Qu'Illes reposent en révolte (Des figures de guerres) est un film consacré aux politiques migratoires en Europe et aux mobilisations sociales. En cours de réalisation depuis quatre ans, soutenu par le Centre National de la Cinématographie, La Coopérative libre et la Fondation Abbé Pierre, le montage concerne plus précisément le début du film, qui tend à montrer les conditions de vie des personnes migrantes à Calais et Paris.

L'Impossible - Pages arrachées - Placé sous les auspices de Rimbaud, Dostoïevski et Benjamin, ce film s'attache à témoigner des politiques iniques qui façonnent notre temps, du caractère "infernale" de certaines vies politiques (celles des migrants/des immigrés, des travailleurs, des chômeurs, des étudiants...) et travaille au corps la question de la

révolte et de l'insurrection: débordement, désidentification, reconfiguration indécidable... Se donnent ainsi à voir, par renversement dialectique, des "hors-lieux" inassimilables : des corps-impossibles.

Et nous brûlerons, une à une, les villes endormies, est un carnet de bord, de tournage, qui tend à rendre compte, sur un mode littéraire ou poétique, de personnes, de situations et de faits rencontrés en cours de tournage.

"Un travail indispensable, qui porte très haut une certaine idée des droits et des devoirs du cinéma."
Nicole Brenez pour la Cinémathèque Française, 29 février 2008.

Ouvertures d'ateliers

Sylvain George a proposé de nombreuses ouvertures, autour de ses films, mais aussi autour du travail des personnes qui viennent enrichir son travail au quotidien.

De la criminalisation des mouvements sociaux, De la lutte des classes, De la guerre sociale : Rencontre-témoignage / discussion avec des personnes sans-papiers, des étudiants, des philosophes, des écrivains...

Et nous brûlerons, une à une, les villes endormies... : Lecture d'extraits du carnet de bord et du manifeste cinématographique en cours de rédaction par Fleur Albert, Sylvain George et Laurent Roth.

Conférences, projections, débats : avec, entre autres, Gabriela Trujillo, doctorante en études cinématographiques à l'université Paris-I ; Eric Bensidon, artiste collagiste ; Georges Banu à l'occasion de la parution de son nouveau livre "Des murs... au Mur", etc...

"By Any Means Necessary" (Fire Word, Fire Music, Fire Picture) est le nom générique donné à une soirée qui signe la rencontre inédite entre une figure majeure du free-jazz Archie Shepp, la revue independencia.fr, et le jeune cinéaste Sylvain George.

Grâce à un **partenariat avec l'INA**, Sylvain George a enrichi cette rencontre en proposant une sélection d'archives autour de la question de la ségrégation raciale.

Au final, en 2009, Sylvain George a proposé **16 ouvertures** différentes, qui ont rassemblé environ **900 personnes**, dont **350 personnes** rien que pour le concert/projection avec Archie Shepp.

Revue independencia.fr, cinéma (France)

1er septembre 2009-8 août 2010, Bureau de prod. 2

Pour la première fois, la critique de cinéma occupe le même support que son objet. Une grande partie de la distribution et de la "consommation" de l'art cinématographique passe désormais par Internet. Cet élan technologique appelle un retour à la simplicité, voire à l'archaïsme : aux salles, à la discussion, aux rencontres avec le public et à la fabrication de

nouveaux outils critiques. C'est de ce constat qu'est né le site www.independencia.fr. Il s'agit d'inventer pour une critique en crise un nouveau lieu et de moduler en souplesse et selon toutes les vitesses possibles le rapport de l'écriture à un cinéma de plus en plus disséminé, à une presse de plus en plus composite et ouverte sur le monde. La revue est lancée à la mi-septembre 2009 et propose des mises en ligne quotidiennes. Critiques de films visibles en salles, à la télévision ou dans des galeries. Suivi des festivals et des événements majeurs, de Cannes à Vienne, de Marseille à Thessalonique. Dossiers, entretiens, feuillets sur un thème, un artiste, un cinéaste. Ou encore, de simples notes.

Conçu par deux anciens rédacteurs des Cahiers du Cinéma, Eugenio Renzi et Antoine Thirion, le site constitue une équipe partageant le même désir de reconsidérer la profession critique, et donne la possibilité à des auteurs reconnus de mettre en place des travaux autonomes. [Independencia.fr](http://www.independencia.fr) anime également des ateliers avec les lecteurs qui viennent en retour nourrir le travail de la revue.

Eugenio Renzi et Antoine Thirion décident de créer la revue [independencia.fr](http://www.independencia.fr) la veille de l'ouverture du festival de Cannes 2009. Le titre du site est tiré du titre du film de Raya Martin, "Independencia", dont le thème a inspiré les deux fondateurs de la revue.

Ouvertures d'ateliers

Comités de rédaction de la revue : à un rythme régulier, le comité de rédaction de la revue se réunit, et invite le public à venir enrichir le site.

Présentations de films, programmes libres : Antoine Thirion et Eugenio Renzi proposent au public de découvrir des films, dont des extraits sont analysés et commentés.

Evènement : James Benning au CENTQUATRE. Rencontre conférence avec James Benning. Dans le cadre de la rétrospective organisée par le Festival d'Automne à Paris et le Jeu de Paume.

Les membres de la revue [independencia.fr](http://www.independencia.fr) ont proposé, en 2009, plus de **5 comités de rédaction publics**, **3 programmes de projection libres** et **une rencontre avec le réalisateur James Benning**. Ces événements ont rassemblé environ **120 personnes**.

Mehdi Meddaci, vidéaste (France) / Tenir les murs

1er juillet 2009-8 août 2010, Atelier 14

"Ma pratique artistique, jusqu'à ce jour, se nourrissait d'une expérience à la fois directe mais aussi distancée du réel. Ma recherche tournait, comme une obsession, autour de l'impossibilité de raconter une histoire. Ainsi "*Tenir les murs*" est la recherche d'un film qui tente de questionner les limites d'un cinéma. "*Tenir les murs*" détourne l'attente vers une définition du cinéma : un corps qui regarde défiler du temps. Mais surtout un geste d'une violence sourde et muette qui tient en lui les tensions inhérentes du seuil pour ne pas oublier l'exil. Paradoxalement c'est dans l'attente, contre le mur, que le besoin de "traversée", de "route" et de "retour" est le plus perceptible. Je cherche les différents exils logés dans le geste de l'attente. "*Tenir les murs*" ne concerne pas la vie d'une cité".

Les lieux seront choisis selon la question à être à la périphérie, à la frontière, à la limite des choses. Le réel agira ici comme un paysage, une terre, un territoire. Les situations, les dialogues, les gestes, seront saisis dans leur vérité, à la limite d'un document, pour former le contexte nécessaire à une histoire (à un défilement du temps). Celle-ci ne pourra être filmée qu'au présent et sans que tout ne soit écrit.

Le projet vidéo *Tenir les Murs* sera à la fois une installation vidéo et un film, dont les protagonistes seront majoritairement issus du quartier du CENTQUATRE. Deux parties composent *Tenir les Murs* : *La Chute avant la fin* (tournage dans un atelier du CENTQUATRE), et *Les gens sur le pont bleu* (tournage sur le pont en face du CENTQUATRE, séparant les arrondissements du 18ème et du 19ème).

Avec l'aide à la réalisation court-métrage - essai du CNC, la bourse soutien à la création image-mouvement du CNAP et le soutien à la création arts plastiques de la région Languedoc-Roussillon. "*Tenir les murs*" est produit par Les films de la cité.

Ouvertures d'ateliers

Dès l'été 2009, Mehdi Meddaci a proposé au public la projection de ses anciens travaux : "*Traversée d'une mémoire nécessaire*", "*Paillade*", "*Beyrouth*" et "*El Djazair/Les îlots*" et "*Lancer un Pierre*".

A la suite du tournage au CENTQUATRE de *La Chute avant la fin* en octobre 2009, l'artiste a montré son travail vidéo grâce à une installation dans l'atelier 2 durant une semaine, et a rencontré le public pour expliquer les différentes étapes que prendra la réalisation du projet vidéo *Tenir les Murs*.

En 2009, Mehdi Meddaci a proposé **7 ouvertures d'ateliers** et **une installation vidéo** dans l'Atelier 2 du CENTQUATRE. Ces propositions artistiques ont rassemblé environ **400 personnes**.

Tricky, musicien (Royaume-Uni)

5 décembre 2008-13 février 2009, Atelier 6

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 Flandre-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.

Cova Macías, plasticienne (Espagne)

La véritable histoire de...

26 septembre 2008-30 juin 2009, Atelier 14

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.

Cova Macías propose des lectures croisées de plusieurs extraits de films qui approfondissent son sujet de recherche, les jeunes et l'adolescence.

Elle a reçu 50 personnes dans le cadre des ouvertures d'ateliers.

Cova Macías a travaillé avec plusieurs élèves des 18ème et 19ème arrondissements, afin d'échanger avec eux sur sa pratique artistique :

- une classe associée du collège Mozart (75019), dans le cadre d'une convention classe à PAC
- une classe du lycée Edmond Rostand (75018)

Au terme de sa résidence, Cova Macías a projeté son film « La véritable histoire de... » le samedi 20 juin en salle 200.

Nombre de spectateurs : 85

Avec le soutien de la Colección CAM. Caja Mediterráneo.

White Black, photographes - designers (Palestine)

Anan Zorba et Ashraff Khuffash

STEPS

16 février-30 juin 2009, Atelier 12

Ashraf Kuffash et Anan Zorba viennent en résidence au CENTQUATRE pour mener une recherche sur la manière de représenter, par le biais d'installations, de montages sonores, d'effets de lumières, le ressenti des personnes qui traversent un check point. Les artistes se mettent en quête des lieux ou dispositifs qui pourraient, dans notre société, procurer des sensations équivalentes. Ils en prélèvent des traces et recueillent dans leur atelier tous les témoignages et traces de ces expériences. Le public pourra ainsi découvrir la manière dont des artistes peuvent traduire ces passages de frontières à l'heure de la mondialisation.

Les White Black ont ouvert leur atelier au public tous les dimanches de mars à juin, de 17h à 19h.

Ces ouvertures ont permis de découvrir l'univers des artistes, mais sont aussi des moments de collectes : les souvenirs, histoires, images liées au passage d'un check point, réels ou imaginaires, en France ou dans le monde sont les bienvenues.

Les White Black ont accueilli 567 personnes lors de leurs ouvertures d'ateliers.

En mai 2009, les White Black ont présenté une performance, « *Stuck in the past* » sur la place des écuries, qui a permis à environ 200 personnes sur le week-end de découvrir leur travail.

En juin 2009, pour leur dernier rendez-vous avec le public du CENTQUATRE, les White Black ont choisi de travailler sur l'environnement sonore des check points. Ils ont présenté dans la Halle Aubervilliers une installation-performance « mémoire sonore ».

Khalid K, bruiteur, conteur, chanteur (Maroc)

Du 15 septembre au 22 octobre 2009, ateliers 1 et 6

Bruiteur, conteur, musicien et chanteur, Khalid K consacre sa résidence au CENTQUATRE à l'écriture de son prochain spectacle. Suite à une première intervention dans le cadre de la programmation CENTQUATRE pour l'inauguration de la Maison des Petits (week-end du 16-17 mai en salle 200), Il propose des rencontres au cours desquelles des performances sont improvisées. Le son et l'image, mais aussi le corps et la voix sont au cœur de sa nouvelle création, qui a recours à un matériau développé dans ses précédents travaux. Tous ces éléments sont traités en temps réel. De l'agencement savant de boucles sonores et d'effets naissent de nouvelles compositions. L'utilisation de capteurs détectant la distance, le volume, le niveau sonore renforce l'interactivité avec les machines.

Ouvertures d'ateliers :

Nombre d'ouvertures : 2 (20 septembre et 11 octobre)

Total public : 203 personnes

Intervention Maison des Petits

Les 7 et 8 octobre

Nombre de participants : 100 petits

IRCAM

Richard Siegal, chorégraphe / Alberto Posadas, musicien

2-20 mars 2009, Atelier 6

Pièce pour quatre instrumentistes et électroniques, trois danseuses et dispositif vidéo

La création du chorégraphe Richard Siegal et du compositeur Alberto Posadas a pour ambition de créer une interaction entre le mouvement et le son. Des systèmes de grammaires formelles itératives régleront à la fois la partition chorégraphique et musicale. Les mouvements des danseurs contrôleront les paramètres de transformation du son utilisé en temps réel. Des capteurs ou des caméras vidéo saisiront ces mouvements qui seront analysés en temps réel par un logiciel conçu pour reconnaître les gestes de l'homme.

Cette période de travail au CENTQUATRE constituait le début du travail de répétition pour les danseurs, la première phase d'écriture de la danse et d'appropriation du dispositif technologique élaboré à l'Ircam qui était mis en œuvre dans cette création.

Ouverture d'atelier : le 20 mars de 16h à 18h

Nombre de spectateurs : 47 (jauge 30)

13 juillet-1er août 2009, Atelier 6

Ouverture d'atelier

Le vendredi 24 juillet de 16h à 18h

Nombre de spectateurs : 55 (jauge 30)

Richard Siegal a participé à un DIX-NEUF le 26 novembre.

Nombre de spectateurs : 17

IRCAM

Marcel Bozonnet, metteur en scène et comédien

Baïbars

6-17 avril 2009, Atelier 6

Le CENTQUATRE a accueilli pour une seconde période de travail le comédien et metteur en scène Marcel Bozonnet pour son projet *Baïbars* pour lequel il s'est adjoint la collaboration de l'Ircam.

Cette collaboration est consacrée à l'exploration et à la création d'un vocabulaire spatial adapté au spectacle à travers l'utilisation du Spatialisateur, un logiciel créé à l'Ircam.

Ouverture d'atelier : le 16 avril de 16h à 18h

Nombre de spectateurs : 30

Production Maison de la Culture d'Amiens. En partenariat avec le festival des Francophonies en Limousin, l'Auditorium du Louvre, le Centre culturel français de Damas, les services culturels de l'ambassade de France à Beyrouth et Culturesfrance.

Avec le soutien de l'Ircam-Centre Pompidou et du CENTQUATRE.

Alban Richard, chorégraphe / Paul Clift, musicien

Atelier 6, du 31 mai au 12 juin

Répétition de *With my limbs in the dark*, création Cursus 2 pour Agora 2009

Pièce pour flûte, clarinette, alto, violoncelle, soprano, électronique et danse

Ouverture d'atelier : le vendredi 5 juin de 16h à 18h

Nombre de spectateurs : 28

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

1er Octobre 2007-31 décembre 2009, Bureau de production n°2

***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 ont livré et présenté au CENTQUATRE pour l'inauguration du lieu et en 2009, 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 influencés par l'architecture.

L'œuvre a été présentée également au Centre Pompidou Metz dans le cadre de la Nuit Blanche 2009.

Game Plan Pocket -

Lors de leur dernier temps de résidence, **les artistes Berger&Berger** ont aussi réfléchi à un nouveau dispositif architectural réalisé sur mesure pour le CENTQUATRE.

Game Plan Pocket aurait la forme d'un **cul-de-sac métallique en inox de 9,80 m de long** qui accueillerait le public du CENTQUATRE dès l'entrée sud de la rue Curial jusque dans la petite cour extérieure où se situe le CINQ. Ce couloir légèrement courbé, éclairé faiblement par la lumière du jour comme une sombre grotte, isolerait le visiteur du reste du flux urbain et contredirait ainsi ironiquement la notion même d'entrée en détournant les repères usuels d'orientation.

Groupes

Une collaboration étroite a été menée avec le lycée professionnel technique Hector Guimard sur le projet *Game Plan Pocket*, aussi bien du point de vue du savoir-faire technique professionnel de qualité que de l'échange entre les élèves et les artistes. 25 élèves (avec le soutien du Rectorat de Paris, dispositif classe à PAC : 15 heures de rencontres et d'activités artistiques).

Nicolas Simarik, plasticien, France

La clé du CENTQUATRE

1er octobre 2007-9 janvier 2009, Atelier 7 / 10 janvier-31 mars 2009, Bureau de production n°9

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 de ce don, les participants recevaient une *clé du CENTQUATRE* qui leur permettait de découvrir chaque jour un lieu insolite de Paris recommandé par l'artiste, et de prendre part à des événements spécialement conçus pour la communauté des détenteurs de clés. 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. Au total, 15.000 clés ont été récoltées auprès du public.

Les trois mois de résidence en 2009 ont permis à Nicolas Simarik d'ordonner la récolte de clés et de prospecter les possibilités d'implantation des dalles de clés dans les rues de Paris. Cette prospection a abouti lors de l'hommage rendu par la Fondation Abbé Pierre pour le deuxième anniversaire de la mort de l'Abbé Pierre. En effet, le 20 janvier 2009, une dalle ornée d'une clé gravée « Fondation Abbé Pierre » a été implantée dans le trottoir, devant le 20 rue de Romainville dans le 19ème arrondissement de Paris, siège de la Fondation.

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

Claire Burger et Marie Amachoukeli, réalisatrice et scénariste, France, *Les yeux rouges / Ugly*

12 février 2009-30 septembre 2009, Bureau de production 11

L'écriture de scénario est un travail spécifique de compromis et de confrontation entre l'imaginaire personnel et les contraintes du réel. C'est tout particulièrement le cas lorsque l'on travaille sur des films qui s'intéressent aux frontières entre la fiction et la réalité. Comment écrire une histoire vraie ? Comment faire d'une véritable personne un personnage ? Que retrouve-t-on du scénario et des dialogues dans un film qui laisse toute sa place à l'improvisation, à l'imprévu ?

Claire Burger et Marie Amachoukeli ont proposé lors de leur résidence au CENTQUATRE de comparer l'objet scénario à l'objet film une fois réalisé. Elles préparent "Les Yeux Rouges" (titre provisoire), un long métrage qui travaille la perméabilité des frontières entre documentaire et fiction. Ce sont les thèmes de l'immigration et de la famille qui nourrissent leur recherche. Les protagonistes viennent de l'ancien bloc soviétique. Ils vivent à la périphérie de Paris et forment une communauté à part. L'écriture se fera au fur et à mesure de l'échange et du partage avec les futurs acteurs du film. Ils rejoueront leurs propres histoires et rôles selon les besoins d'une narration travaillée en commun.

En parallèle à ce travail sur le cinéma réaliste, Claire et Marie développent également le scénario de "Ugly", un film d'animation pour adultes sur le thème de la mort.

Par ailleurs, les deux artistes ont également profité de leur temps de résidence au CENTQUATRE pour monter le court-métrage qu'elles ont présenté au Festival de Cannes 2009 : *C'est gratuit pour les filles*.

Ouvertures d'ateliers : 10 ouvertures

(Séances sur le montage de *C'est gratuit pour les filles*, sur le pitch des *Yeux rouges*, interviews sur la mort, etc...)

Interventions à la Maison des Petits

Week-end 18 et 19 juillet

Rencontre avec le jeune public

Vendredi 3 juillet de 15h à 16h

Personnes présentes : 7

Claire Burger et Marie Amachoukeli ont été récompensées au Festival Silhouette et au Festival de Cannes pour leur court-métrage *C'est gratuit pour les filles*, qu'elles ont monté au CENTQUATRE.

Zoxea, rappeur, France

Tout dans la tête

11 février-31 octobre 2009, Atelier 7

Zoxea était en résidence au CENTQUATRE pour la conception de son troisième album solo intitulé "Tout dans la Tête" en référence à sa technique d'écriture unique consistant à rédiger ses textes mentalement, sans feuille ni stylo. L'artiste compose ses instrumentales, s'en imprègne, écrit son texte mentalement et passe derrière le micro pour l'enregistrement final. Dans la lignée de Notorious BIG et de Jay Z aux Etats Unis, il est le premier à utiliser cette technique en France.-

Le projet "Tout dans la Tête" a bénéficié du soutien d'AUDIO-LAND.

Au CENTQUATRE, Zoxea a proposé de nombreuses rencontres avec le public qui ont pris différentes formes :

HOMMAGE À MICHAEL JACKSON

Zoxea a réuni plus d'une trentaine d'artistes des scènes rap et r'n'b françaises pour rendre hommage à Michael Jackson. Vidéoclip réalisé et co-réalisé par Jonathan Elhaïk et Sophie Pagès. Présenté lors de la Nuit Blanche 2009 dans la Boutique éphémère.

OUVERTURES D'ATELIERS (accès libre)

Pour entretenir une relation privilégiée avec son public, Zoxea a organisé des ouvertures d'ateliers au cours desquelles il proposait au public d'écouter des morceaux de rap, expliquait sa méthode de travail et passait le micro à des rappeurs amateurs.

Nombre d'ouvertures : 25 ouvertures

Total public : 8 668 personnes

Z.O.X.E.AMICALEMENT VÔTRE / HIP HOP APÉRO (7€/5€/0€)

Soirées proposées par Zoxea pour offrir au public l'occasion d'échanger directement avec l'artiste dans une ambiance conviviale et décontractée au son de la sélection musicale de l'artiste. Moment de détente au cours duquel le public peut bénéficier des conseils de Zoxea et faire des rencontres amicales et professionnelles entre passionné(e)s de musique.

Nombre de soirées : 4 soirées

Total public : 606 personnes

1.1.2 Résidences d'accueil

32 résidences d'accueil ont été organisées en 2009, mettant un atelier à disposition des artistes en échange de plusieurs ouvertures au public. Une grande majorité des artistes sont de nationalité française. Les autres sont originaires de pays variés : Pays-Bas, Argentine, Maroc et Italie.

Le théâtre est la discipline la plus représentée parmi ces artistes. On compte 25 metteurs en scène ou compagnies. En voici la liste :

- Jean-Michel Ribes
- Compagnie Matsegui
- Claude Régy
- Ensemble Court-Circuit
- Diane Scott (théâtre/littérature)
- Elise Chatauret
- Eric Vigner
- Florence Giorgetti
- Julien Fisera
- Alexis Forestier (théâtre/musique)
- François Chaignaud (théâtre/danse)
- Hubert Colas
- Jean-Pierre Vincent
- Christophe Honoré
- Laurent Gutmann
- Compagnie Les incandescents
- Compagnie des Lucioles
- Marie-José Malis
- Vincent Macaigne
- Compagnie Les Hommes Approximatifs
- Philippe Ulysse
- Crystal Shepherd-Cross
- Le Vilain Petit Théâtre
- Johanna Korthals Altes
- Monica Espina

Trois résidences d'accueil ont été offertes à des musiciens : Opéra Fuoco, Philippe Hurel et Ballo Liscio.

Enfin, le CENTQUATRE a ouvert ses portes aux arts plastiques (Emmanuelle Raynaut, Collectif MU), à la littérature (Anne Savelli) et à des revues (Revue Vertigo...).

1.1.3 Résidences de formation

Plusieurs résidences ou programmes autour de la formation ont eu lieu en 2009, ces « résidences » sous forme de stages ouverts aux professionnels ou amateurs ont également proposés à chaque fois des ouvertures au grand public.

Stages

Le jeu, l'interprétation, nouveaux territoires du mensonge. Avec Florence Giorgetti.

Stage conventionné Afdas.

Ce stage, à l'attention de comédiens ayant déjà une pratique professionnelle confirmée, leur a permis de travailler sur les limites du jeu, d'aller au-delà du jeu, pour développer une « écriture du plateau » propre à chacun. Il était animé par la comédienne Florence Giorgetti assistée du dramaturge Philippe Minyana et du comédien Julien Lacroix.

Grâce au conventionnement de l'AFDAS, ce type de stage est un moyen pour le CENTQUATRE de soutenir la formation des professionnels des arts et de la culture.

Durée : 120h sur 20 jours.

Nombre de stagiaires : 15

Résidence de formation - ERAC

Stage avec Valérie Dréville et Charlotte Clamens.

Les étudiants de 1ère année de l'Ecole Régionale d'Acteur de Cannes sont venus du 25 mai 2009 au 26 juin 2009 puis entre le 16 novembre et le 22 décembre pour compléter leur formation avec un stage mené par deux comédiennes professionnelles Valérie Dréville et Charlotte Clamens.

Durée : 30 jours puis 37 jours.

Nombre de stagiaires : 14

Feldstärke International 2009

Programme d'échange entre étudiants d'écoles d'art

5-11 janvier 2009

Proposé conjointement par le CENTQUATRE et PACT Zollverein à Essen, le programme *Feldstärke international* incite des étudiants en art de toutes expressions (design, danse, cinéma, cirque, paysagisme, arts visuels et plastiques, musiques, théâtre) à travailler ensemble.

Près de 50 étudiants de Paris, Rhénanie du Nord-Westphalie et Los Angeles sont réunis pendant une année lors de trois rencontres organisées tour à tour dans chaque lieu partenaire du projet : en janvier 2009 au CENTQUATRE, en mai 2009 à PACT, puis en octobre 2009 à CalArts, célèbre école pluridisciplinaire de Los Angeles, associée au programme pour son édition inaugurale.

La notion de transversalité est au principe du projet. *Feldstärke international* encourage la jeune création au décloisonnement des genres, des techniques d'art, des approches pédagogiques et des territoires.

La rencontre se produit dans un temps très resserré (séjours d'une semaine). Constitués en 10 groupes, les étudiants doivent quotidiennement produire une proposition artistique sur une thématique donnée et la soumettre lors d'une discussion collective fixée en fin de journée. Ils alimentent ensuite un blog où sont retracées les étapes de travail (<http://feldstaerke.blogspot.com>). Les journées d'ateliers mettent l'accent sur le processus de création lui-même et non pas sur ses réalisations.

Le public est convié lors de portes ouvertes de 2 jours, prévues à la fin de chaque rencontre, et doit changer ses habitudes. Il est invité à assister à une impulsion artistique, une énergie commune, une expérimentation et non pas à être le spectateur d'un produit artistique abouti.

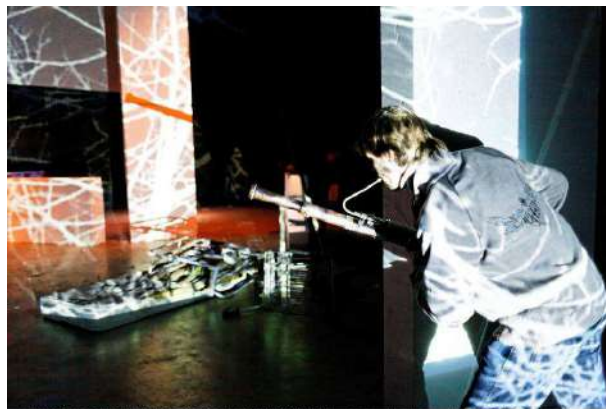
Feldstärke International favorise la mise en réseau d'écoles d'art et de nouveaux sites de production artistiques. Les jeunes artistes bousculent leur fonctionnement et impulsent les dernières tendances à ces lieux. Le CENTQUATRE, PACT et leurs partenaires les font bénéficier de leurs réflexions et savoir-faire.

Le programme Feldstärke International 2009 a bénéficié du soutien du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, de l'Office Franco-Allemand de la Jeunesse

*(Ofaj, de Holiday Inn Express*** Paris Canal de la Villette et du Fonds franco-allemand en pays tiers*

Journée de portes ouvertes au CENTQUATRE les samedi 10 et dimanche 11 janvier 2009.

Nombre de visiteurs sur le week-end : 300 personnes

© Agathe Fouperey / PhotoScenes.fr - Mention du copyright obligatoire. Contact : agathe@photoscenes.fr / +33 6 94 81 99 14
Copies de droits de reproduction à partir de 11200 pour les supports de communication de la Direction de la Culture de la Région
Au CENT QUATRE, le PACT S'inscrit dans le cadre de la relation artistique 2008/2010. Photos non libre de droits pour la presse.

Ateliers Clandestins, ateliers de pratiques aux formes et aux langages de la représentation théâtrale animés par Robert Cantarella et Julien Lacroix

3 octobre 2009-4 juillet 2010

Tous les premiers et troisièmes week-ends de chaque mois à compter du 3 octobre 2009, Robert Cantarella instaure un enseignement des formes de la représentation théâtrale axées autour des langages. Les principes de travail de l'atelier clandestin sont basés sur l'écrit, comme outil de pensée, de mémoire et de construction. Il s'agit de travailler tant par l'acte physique qui s'opère à l'instant de la lecture d'un texte et de sa transformation, que par l'écriture sur tous les supports possibles que ce soit les mots, la vidéo, le film ou la chorégraphie.

Ces moments de travail sont organisés autour de thèmes, et avec la participation d'intervenants extérieurs (Katell Djian, Philippe Minyana, Noëlle Renaude...). Ces recherches se font de manière approfondie sur ce que l'écriture transmet à la scène, d'un point de vue historique, technique, artistique et esthétique en privilégiant l'exploration, la consolidation des outils, la création et la scène.

Ces ateliers seront le fruit d'une présentation de pistes menées à partir du texte *La Tempête* de Shakespeare. L'explicite « On va monter la Tempête » sera présenté au CENTQUATRE en juillet 2010.

Nombre de participants : 26 personnes

1.1.4 Locations artistiques

A partir du 27 mars 2009 il a été décidé de proposer des locations pour des compagnies ou structures pour des répétitions de spectacles vivants uniquement. Aucune communication spécifique n'a été faite à ce propos car il s'agissait de premiers de tests pour ce nouveau dispositif. L'information était communiquée sur le site internet du CENTQUATRE à travers un formulaire à remplir.

D'une surface allant de 80 m² à plus de 200 m², les ateliers proposés à la location sont adaptés aux besoins de compagnies de spectacle vivant désireuses de disposer d'un espace de travail à Paris en continu et pour une durée déterminée. Dans le cadre de la location, les ateliers ne sont pas considérés comme des espaces de représentation et ne nécessitent pas d'ouvertures d'ateliers au public de la part du locataire.

Entre le 27 mars 2009 et le 6 décembre 2009, 24 compagnies et autres structures ont été accueillies dans ce cadre. Sur 24 structures accueillies, différentes disciplines observées : 13 du monde du théâtre, 2 orchestres, 3 du monde du cinéma (projection, tournage), 2 danse, 1 photographie, 1 du monde du livre, 2 divers.

1.2 Programmation régulière

Les Visites du CENTQUATRE

Le CENTQUATRE programme plusieurs visites par semaine, pour des individuels ou des groupes constitués. Celles-ci permettent de découvrir le lieu de manière inédite et adaptée à tout type de public.

- La visite CENTQUATRE
- La visite Famille
- La visite Passeurs
- La visite découverte des œuvres
- La visite LSF

Les visites du CENTQUATRE ont accueilli 2308 personnes en 2009.

Les visites Famille, LSF et découverte des œuvres ont été programmées de juillet 2009 à décembre 2009.

Bals populaires au CENTQUATRE

Mai-décembre 2009, La place

Le CENTQUATRE propose tous les mois des bals populaires. Le premier bal a eu lieu lors de la Traversée #2 et devant ce succès, le CENTQUATRE a décidé de proposer un rendez-vous régulier tous les mois. Les groupes changent chaque fois avec des styles musicaux différents : musette, tango, variétés françaises et internationales, bal italien...

Les bals attirent beaucoup d'habitants du quartier, 3ème âge, familles avec enfants mais aussi de jeunes adultes. Le public est très varié.

Dates des bals : Les 16 Mai, 4 Juillet, 1er août, 26 septembre, 3 octobre et 12 décembre 2009

Durée des bals : de 3 h à 5h

Fréquentation : 8 000 personnes en 2009

2 bals ont connu une très forte affluence : le 16 Mai pendant la Traversée #2 (1 200 personnes) et le 3 octobre pendant la Nuit Blanche (5 000 personnes)

Séances de Qi-Gong

Association Les Temps du Corps

Le CENTQUATRE est partenaire de l'association Les Temps du Corps qui propose, tous les week-ends, des séances de Qi Gong à partir de 11 ans.

Jusqu'en Octobre 2009, deux séances étaient proposées chaque week-end. Au vu du succès de ces rendez-vous, depuis le mois de novembre, le CENTQUATRE propose deux séances chaque samedi et deux autres chaque dimanche soit quatre par week-end. Ce sont près de 100 participants qui viennent à chaque séance.

Le DIXNEUF, rendez-vous régulier

2 juillet 2009-27 mars 2010, Boutique Ephémère - Atelier 7

Le DIXNEUF

Le DIXNEUF est un rendez-vous animé par les deux directeurs du CENTQUATRE, Frédéric Fisbach et Robert Cantarella. D'abord tous les jeudis en juillet et en août, puis tous les mercredis, jeudis et vendredis soirs à 19h de septembre à décembre 2009, ils ont proposé ce qu'ils nomment « des champs critiques ». Ce sont des échanges sous formes de rencontres, d'exposés ou de créations éphémères liés au processus du travail de l'art. Certains moments sont réguliers et plus construits, tels que les « Penser puis acter », « Deleuze à voix haute », « Classiques par temps de crise » ou des cartes blanches données à des revues, d'autres peuvent s'improviser au gré de l'actualité, et permettre de rencontrer des artistes.

En 2009, de juillet à décembre, 54 DIXNEUF ont été proposés au public, avec comme régularité, les « Penser puis acter », « Deleuze à voix haute », « Classiques par temps de crise », et des temps de rencontres avec des artistes résidents (Le Vilain Petit Théâtre, la revue INDEPENDENCIA, Khalid K, Anu Penannen Laurent Colomb, La compagnie des Lucioles, Mehdi Meddaci, Emmanuelle Raynaut, Berger&Berger, Lech Kowalski, Odile Allard et Quentin Mével, Fabien Giraud et Raphaël Siboni Nicolas Klotz) ou des invités menant des projets extérieurs (Marc Alizart, revue Fresh Theory, Bétonsalon, David Sanson, la revue Mouvement, Sidonie Han de la revue Frictions, Jean-Pierre Vincent, André Rouillé du site internet paris-art.com, Jean-Jacques Lebel, Richard Siegal, Odile Duboc, la revue Patch, la revue Dérives, Emmanuel Demarcy-Mota, Valérie Dreville...).

Événement gratuit

Nombre total de spectateurs : 697 personnes

1.3 Les événements

En dehors des ouvertures et rendez-vous proposés par les résidents, le CENTQUATRE a accueilli une vingtaine d'événements en 2009.

- o Festival Nouveau cinéma
- o Festival Présences Electronique
- o Week-end Cultures Urbaines
- o Festival Agora / IRCAM
- o La Villa Arpel de Jacques Tati
- o La Traversée #2
- o Festival Paris en toutes lettres
- o Filmer la musique
- o Paris Hip Hop
- o Festival Paris Cinéma
- o Ugo Rondinone, *"How does it feel?"*
- o Week-end: Lancement coffret DVD : 104 rue d'Aubervilliers
- o Répétitions « City Maquette »
- o Nuit Blanche
- o « Phèdre Hippolyte »
- o Festival Polyphonix
- o Installation de Tacita Dean
- o « Wanted Petula »

D'autres événements d'envergure moindre ont également été accueillis en 2009, telles l'exposition d'œuvres de Marie-Ange Guilleminot, la manifestation « Games of Skate », la « Who is Who battle », etc.

Festival Nouveau cinéma

Du 12 au 15 Février 2009

Le festival Nouveau Cinéma 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. Les courts métrages ont été sélectionnés par Sébastien Lifshitz, artiste en résidence en 2008, qui a sillonné les écoles de cinéma européennes.

Programme : 15 projections réparties en 6 Modules

PORTRAIT : NORMAN RICHTER / PORTRAIT : CLAIRE BURGER / L'ATELIER DOCUMENTAIRE DE DIDIER NION/ FICTIONS / ENFANCE / AMOURS

21 courts-métrages diffusés au total

Artistes présents : 12 réalisateurs invités et 2 intervenants

Fréquentation : 738 spectateurs - 397 spectateurs payants

Tarifs : 5€/3€/0€**

Communication : Brochure du festival faite par le CENTQUATRE diffusée à 5000 exemplaires.

Festival produit et organisé par le CENTQUATRE.

Festival Présences Electronique

Du 13 au 15 Février 2009

Pour sa cinquième édition, le Festival PRESENCES Electronique sort de la Maison de Radio France pour s'installer trois jours durant au CENTQUATRE. La nature de cette édition 2009 est de montrer qu'un grand mouvement, initié par Pierre Schaeffer et quelques autres au début des années cinquante, trouve aujourd'hui des résolutions nombreuses et inattendues. Au fil de concerts, répartis dans la salle 400 et l'atelier 4, le public est invité à découvrir des artistes atypiques.

Programme :

9 concerts : 3 concerts couchés, 3 concerts dans le noir, 3 concerts en salle 400

2 conférences débat en salle 200

1 installation vidéo

Artistes présents : 23 compositeurs musiciens et 7 intervenants parmi lesquels : Denis Dufour, erikm + FM Einheit, Luc Ferrari, Christine Groult, Kernel (Eryck Abecassis + Kasper T. Toeplitz + Wilfried Wendling), KK.Null, Sachiko M, Mimetic + Phil Von, Dj. Olive, Pita, Bernard Parmegiani.

Fréquentation : 3052 personnes

Manifestation gratuite

Une coproduction l'Ina GRM / Présences / Radio France / Le CENTQUATRE.

Week-end Cultures urbaines au CENTQUATRE

20-22 février 2009

A l'occasion du début de la résidence de Zoxea et en partenariat avec Générations et Paris Hip-Hop, le CENTQUATRE a accueilli durant le week-end du 20-22 février, du slam, du hip-hop, du graph et du rap.

La programmation a offert une place de choix à des acteurs « historiques » du mouvement, comme Bintou, Busta Flex, Le Robert, ou The last poets à partir d'un documentaire. Elle a aussi laissé la place à des « jeunes » comme Noé Two, Luciole ou Hocine Ben, et fidèle à l'esprit du CENTQUATRE, a invité le public à slamer sur les slogans écrits par Christian Prigent dans le cadre de la commande artistique de la Ville de Paris. Enfin une session ouverte et des ateliers de pratiques ont permis aux amateurs de participer à cet événement.

7 propositions sur le week-end :

- Ateliers de Slam pour jeune public, du 18 au 20 février, de 14h à 17h au CINQ

Un slameur professionnel propose à des jeunes de travailler l'après-midi à la manière de Christian Prigent.

Nombre de participants : 5 personnes

- Le spectacle LOL, par la compagnie Rualité, vendredi 20 février à 20h en salle 400 (5€/3€/0€)

Un spectacle qui raconte la rencontre d'un homme et d'une femme dans un contexte urbain, utilisant la danse comme mode d'expression. Un troisième personnage, Booder, conteur des temps modernes, utilise l'humour comme catalyseur pour éveiller leur conscience. C'est un conte de fées moderne associant vidéo, danse, humour et graph.

Nombre total de spectateurs : 254 personnes

- **Graff au CENTQUATRE**, samedi 21 février, Nef Curial, Accès gratuit

Noé Two réalise en public un graff de grande dimension. Evénement organisé par Paris Hip-Hop.

- **Scène ouverte slam**, samedi 21 février, 18h-20h, en salle 200 (Accès libre)

Animée par Le Robert, Hocine Ben, Luciole, la scène ouverte s'est adressée à tous les amateurs de mots. Avec quatre slameurs, elle était ouverte à tous les slameurs parisiens, le public s'est invité à plusieurs reprises sur la scène.

Nombre total de spectateurs : 150 personnes

- **Projection *Slam, ce qui nous brûle*, de Pascal Tessaud** samedi 21 février, 16h-18h, salle 200 (5€, 3€, 0€)

Projection du film en présence de son réalisateur, Pascal Tessaud, et de slameurs qui y ont participé : Le Robert, Hocine Ben, Luciole. Ce documentaire nous invite à découvrir les courants de la scène slam actuelle.

Nombre total de spectateurs : 38 personnes

- **Zoxea&Friends**, samedi 21 février, 20h-23h30, Atelier 4 (15€/12€)

Une soirée hip-hop des Nineties autour de Zoxea avec set DJ à l'ancienne et un show-case exceptionnel en compagnie d'invités de marque comme les Sages Poètes de la Rue, Busta Flex ou Lord Kossity.

Nombre total de spectateurs : 326 personnes

- **Projection *The last poets*, de Claude Santiago**, dimanche 22 février, 15h-16h, salle 200 (5€, 3€, 0€)

Projection du documentaire "made in Amerikkka" de Claude Santiago, qui raconte l'histoire singulière d'un groupe créé à la fin des années 1960 par des poètes afro-américains de New York. Leur poésie, scandée en rythme sur une musique libre et percutante, dénonce alors les injustices de la société américaine et jette un regard acerbe mais non dénué d'humour sur la vie dans les ghettos noirs.

Nombre total de spectateurs : 90 personnes

- **Slam session**, dimanche 22 février, 17h-19h, en salle 200, accès libre

Christian Prigent vient dire les slogans qu'il a écrits dans le cadre de la commande artistique de la Ville de Paris, avant de laisser la parole aux slameurs professionnels et amateurs qui se sont inspirés de sa démarche et qui font une restitution de leurs ateliers.

Nombre total de spectateurs : 200 personnes

Festival Agora / IRCAM

Agora 2009, Créations du Cursus 2 de la promotion 2008-2009

Concert le samedi 13 juin (16h30), Salle 400

Programme :

Ensemble l'Instant donné

Ensemble l'Abrupte

Aaron Einbond : *What the blind see*, pour clarinette, alto, harpe, percussion et piano préparé et électronique.
Projet Cursus 2, création

Fernando Villanueva Carretero : *Bukowski Madrigals*, pour une voix de femme, trio à cordes et électronique.
Projet Cursus 2, création

Paul Clift / Alban Richard : *With my limbs in the dark* pour flûte, clarinette, alto, violoncelle, soprano, danse et électronique.
Projet Cursus 2, création

Alban Richard, *Luisance*, pièce chorégraphique pour deux interprètes féminines

Nombre de spectateurs : 344

La Villa Arpel de Jacques Tati

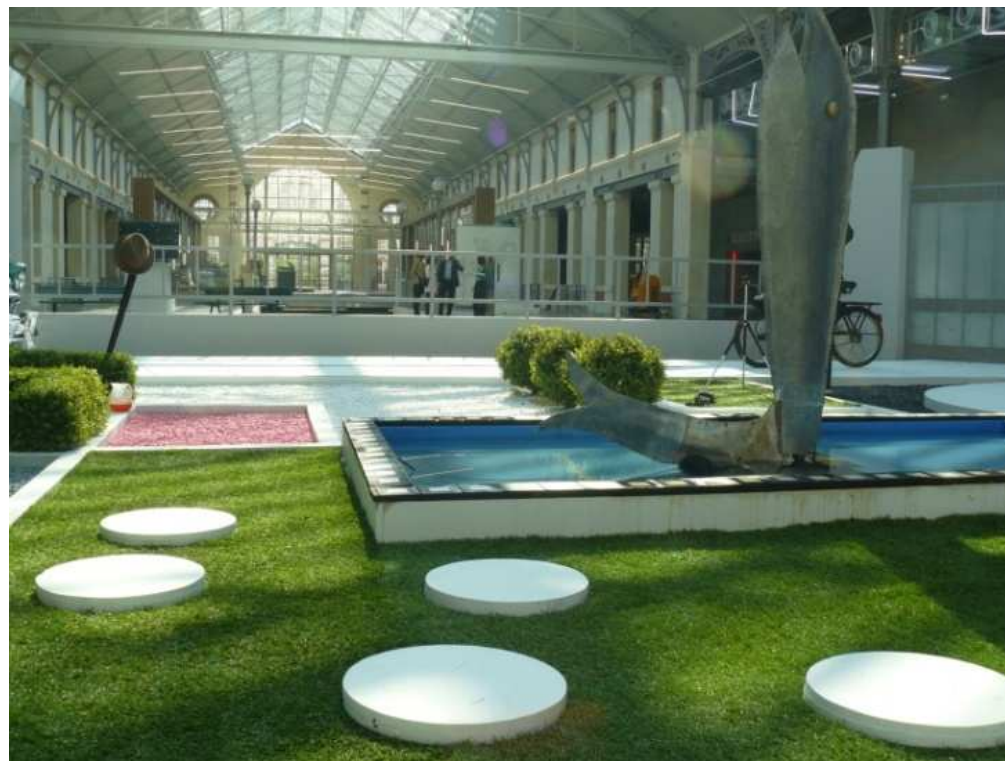
10 avril-31 mai 2009, Nef Curial

Décor du film "Mon Oncle", l'inoubliable Villa Arpel fut montée en 1956 aux Studios de La Victorine, près de Nice. Le décor fut détruit à la fin du tournage. La Villa fut remontée pour la première fois à l'échelle réelle au Salon Futur Intérieur en Janvier 2007 pour un public restreint d'amateurs de Design. En avril 2009 elle a rejoint la Nef Curial du CENTQUATRE, grandeur nature et accessoirisée, éclairée comme au cinéma.

Un vernissage a eu lieu le 9 avril.

L'installation était en accès libre pendant les horaires d'ouverture du CENTQUATRE. Environ 59 580 personnes ont découvert le décor de la Villa Arpel.

Le CENTQUATRE remercie Les Films de Mon Oncle, Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps et Régine Hatchondo, Domeau & Pérès, Dimitry and Co et Gally, la FFVE (Fédération Française Des Véhicules d'Époque) et le '55 '56 '57 Classic Chevy Club France.

La Traversée #2

15-17 Mai 2009

Un week-end exceptionnel a été organisé pour célébrer l'ouverture de la Maison des Petits, du Café du 104 et l'inauguration de la librairie du Merle moqueur. Ces trois jours ont été rythmés par des spectacles à partager en famille, des ateliers enfants-parents, des rencontres avec des auteurs et un grand bal populaire.

Une trentaine d'artistes étaient présents. La plupart des manifestations étaient gratuites : tables rondes, lectures et rencontres organisées par la librairie, animations pour les enfants (coloriage géant, atelier « grimaces et stickers »...), récolte-déambulation dans les jardins du 19ème arrdt (Coloco, etc.)

Neuf représentations étaient payantes : quatre pour Khalid K (musique, conte) et cinq pour Elsa Prunières (performances aériennes sur drap).

Jeudi 14 mai, un discours d'inauguration a été prononcé par Roger Madec et Christophe Girard, suivi d'un cocktail organisé par le CENTQUATRE.

Nombre de spectateurs : 15 000

Nombre de spectateurs payants : 769

Paris en toutes lettres

5-7 juin 2009

Le CENTQUATRE a accueilli une partie de la programmation du festival Paris en toutes lettres, un nouvel événement littéraire créé par la Mairie de Paris (direction artistique : Olivier Chaudenson). La manifestation s'est déroulée dans 40 lieux parisiens et 50 bibliothèques.

Quatorze représentations gratuites ont été organisées dans les salles 200 et 400 : lectures (Anne Savelli, Thibault de Montalembert...), rencontres (Michèle Lesbre et Norbert Czarny), performances, lectures musicales (Éric Reinhardt/Bertrand Belin), concerts littéraires (Stéphane Eicher/Philippe Djian), vidéos...

Près de trente artistes étaient présents. Nombre d'entre eux se sont prêtés au jeu de la séance de signatures à la librairie du Merle moqueur.

Bertrand Delanoë est venu au CENTQUATRE le vendredi 5 juin pour assister au festival.

Production déléguée : Letroisièmepôle

Nombre de spectateurs : 1 420

Retombées Presse : 47 articles (communication assurée en externe : Télérama Sortir, Le Parisien, Libération, Le Figaro, France Inter...)

Filmer la musique

13 et 14 juin 2009, salle 200

Pour sa troisième édition, le festival FILMER LA MUSIQUE s'est invité au CENTQUATRE. Cinéma, production internet, art contemporain, télévision... les images musicales traversent, génèrent et explosent les formes. En mêlant archives rares, films disparus et création contemporaine, FILMER LA MUSIQUE vient confronter les formats, les styles et les époques. L'édition 2009 a eu lieu au Point Ephémère, au CENTQUATRE et au MK2 Quai de Seine.

Quatre séances de projection ont eu lieu dans la salle 200 : *Maestro* (Josell Ramos), *Johnny par François Reichenbach* (François Reichenbach), *Momente* (Gérard Patris et Luc Ferrari) suivi de *Trans und so weiter* (Gérard), *De l'autre côté du chemin de fer* (Gérard Patris et Luc Ferrari) suivi de *Mingus in Greenwich Village* (Thomas Reichman).

Nombre de spectateurs : 160

Nombre de spectateurs payants : 119

Coréalisation MU/CENTQUATRE

Festival Paris Hip-Hop au CENTQUATRE

23-25 juin 2009

Dans le cadre du festival « Paris Hip-Hop 2009 », l'association Hip-Hop Citoyens a organisé au CENTQUATRE une performance graffiti sur trois jours, les 23-24 et 25 juin.

Pendant trois jours, les 10 graffeurs Lazoo, Shuck2, Nasty, Roner, Reso, Acre, Orphé, Ecraz, Rizot et Colorz ont réalisé en direct et en présence du public des fresques uniques.

12 toiles en tout ont été accrochées et exposées. Parmi ces toiles, une était de libre expression pour le public souhaitant participer.

Par ailleurs, une autre toile était destinée à un atelier graff proposé le mercredi 24 juin pour un groupe de jeune public. Accès gratuit

Festival Paris Cinéma

13 et 14 Juillet 2009, Halle Aubervilliers

La 7e édition du Festival Paris Cinéma, soutenu par la Mairie de Paris et présidé par Charlotte Rampling, a eu lieu du 2 au 14 juillet 2009, dans une vingtaine de lieux de la capitale. Pour la clôture du festival les 13 et 14 juillet, Paris Cinéma a offert au public deux spectacles exceptionnels au CENTQUATRE, transformant la Halle Aubervilliers en salle de cinéma géante.

Programme :

13 Juillet (22h-minuit) : Ciné-concert « Retour de Flamme », extraits d'images d'archive et de films muets sélectionnés par l'association Retour de flamme et accompagné au piano

14 Juillet (22h - 3h) : Ciné-concert avec le groupe *Francis et ses peintres* sur le film « Oyuki la vierge » de Kenji Mizoguchi (1935, Japon) + Fête de clôture du festival avec Hélène Noguerra

Fréquentation : 3 000 personnes

Manifestation gratuite

Ugo Rondinone

« *How does it feel?* »

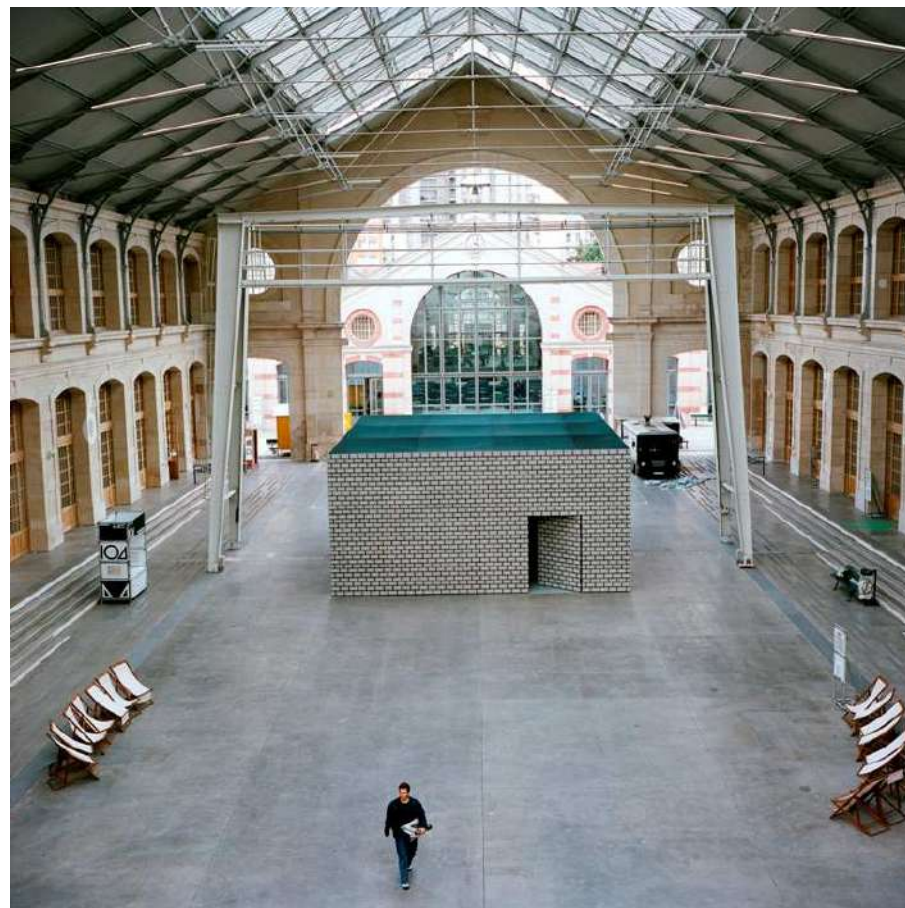
17 Septembre 2009-24 décembre 2009, Halle Aubervilliers

"L'œuvre d'Ugo Rondinone prend des formes multiples allant du dessin à la vidéo, de la peinture aux installations sonores. Il passe, avec une grande facilité, des couleurs séduisantes de la culture Pop et de la Color Field Painting à des œuvres plus sombres. Dans une douce mélancolie, il opère un réenchantelement du monde qui n'est pas sans évoquer un certain romantisme. A la dimension dionysiaque de "Sunrise East" (présenté au jardin des Tuileries) répond "How Does It Feel ?", nouvelle installation à la fois monumentale et intime, œuvre produite dans le cadre de la commande publique par le Centre national des arts plastiques. L'architecture, rappelant les formes de la sculpture minimaliste, est pensée comme un dispositif permettant un retrait du monde qui laisse advenir des espaces mentaux. La lumière artificielle des néons y a remplacé les rayonnements du soleil pour créer un espace clos dans lequel on perçoit les bruissements d'un dialogue. Des voix ne cessent de parler, comme chez Samuel Beckett où parler reste le seul moyen de déjouer le vide et l'effondrement." Jean-Marc Prévost

Il était possible d'accéder à l'œuvre tous les jours de 11h à 20h.

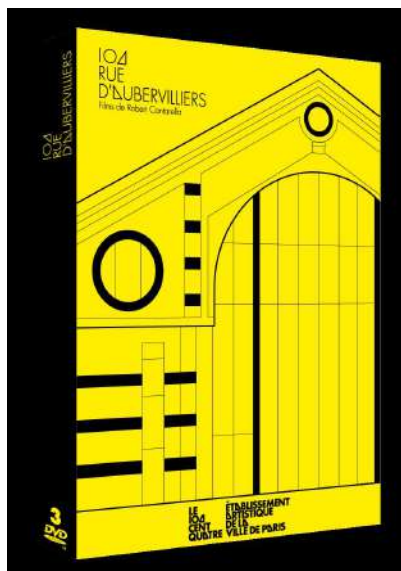
Fréquentation : 22 986 personnes dont 3 026 personnes le jour de la Nuit Blanche (3 octobre 2009)

Commande publique du Ministère de la Culture et de la Communication (Délégation aux arts plastiques) et du Centre National des Arts Plastiques - Coproduction Festival d'Automne à Paris et le CENTQUATRE

Week-end: Lancement coffret DVD : 104 rue d'Aubervilliers

18- 20 septembre 2009

Depuis le début du chantier de réhabilitation du CENTQUATRE, Robert Cantarella, après avoir imaginé un collectif intitulé Relevé d'Images, a filmé les travailleurs, les lieux, interviewé les acteurs du projet. Ces milliers d'heures de tournage donnent naissance à un ensemble de films, "104 RUE D'AUBERVILLIERS", qui se compose de portraits, d'exercices de fictions, d'un documentaire de 52 minutes, mais aussi d'un film intitulé "Chantiers".

Programme : Plusieurs projections avec les ouvriers et les entreprises qui ont participé aux travaux, ainsi que les anciens travailleurs des pompes funèbres.

Mais aussi des tables rondes : débat autour de l'art et de l'architecture, leçons techniques avec les techniciens des films.

Nombre de spectateurs : 400 (dont 230 personnes le 18 septembre pour l'avant-première gratuite du film "Chantiers")

Nombre de spectateurs payants : 33

La plupart des manifestations étaient gratuites sauf certaines projections.

Dvd par le CENTQUATRE / Serge Lalou / Les Films d'Ici, producteursassociés. En coédition avec les éditions Montparnasse.

Répétitions « CITY MAQUETTE »

Atelier 11, du 29 septembre au 24 octobre

La pièce de Mathilde Monnier invite 60 amateurs de tous âges à se mouvoir sur la scène comme dans une ville inventée. Une interrogation sur l'espace social, l'autre et l'essence de la danse. Sur un opéra de Heiner Goebbels.

Les amateurs se divisent en 3 groupes : un groupe élèves d'écoles primaires, un groupe d'adolescents, un groupe d'arts martiaux (Wushu) et un groupe de seniors amateurs de danses de salon.

Le CENTQUATRE s'est occupé de contacter et d'accueillir les répétitions du groupe de wushu du 29 septembre au 20 octobre.

Les représentations de « City Maquette » ont eu lieu les 23 et 24 octobre 2009 au Théâtre de la cité internationale.

Ouverture publique le samedi 17 octobre

Le CENTQUATRE a coproduit le spectacle avec le Centre National de la Danse et le Théâtre de la cité international.

Nuit Blanche

3 octobre de 19h à 7h du matin

Le CENTQUATRE était dans le parcours officiel de la Nuit Blanche en 2009. Nous avons accueilli des œuvres vidéo en Salle 200 et dans 3 ateliers. Le CENTQUATRE a aussi développé sa propre programmation : vidéo, bal, œuvres accessibles toute la nuit (Rondinone, œuvres du 1%), lectures, rencontres, performances et diffusions des œuvres des artistes en résidence.

Nombre de spectateurs : 10 000

Communication : la programmation du CENTQUATRE figurait dans le programme officiel de la Nuit Blanche distribué à 100 000 exemplaires.

Communication 104 : 5 400 programmes Nuit blanche 104 ont été distribués.

Manifestation gratuite

Phèdre Hippolyte, mise en scène de Robert Cantarella et Frédéric Fisbach

Les 16, 17, 18, 23, 24 et 25 octobre 2009, Atelier 4

Écrites à un siècle d'écart, les pièces "Hippolyte" et "Phèdre", traitent d'un récit identique : celui d'une mère, Phèdre, éperdument amoureuse de son beau-fils, Hippolyte. Si Racine connaissait la version de Garnier, il n'était pas non plus étranger à celles de Sénèque et d'Euripide. Ce mythe n'a cessé de nourrir les écritures théâtrales, de construire un arc dans le temps, d'inventer les langues.

Robert Cantarella et Frédéric Fisbach, ont abordé ces deux textes avec une équipe artistique commune. Ces deux courtes pièces ont été présentées alternativement au cours d'une même soirée. Le projet commun s'interroge sur les transformations de la langue française, depuis "Hippolyte" à "Phèdre" et jusqu'à celle d'aujourd'hui ; et comment ces langues anciennes affectent les corps contemporains. S'ouvrant à d'autres formes de représentation, "Phèdre / Hippolyte" est une déclinaison, sous la forme d'une invitation joueuse, de ce que pourrait être l'art théâtral aujourd'hui.

Nombre de représentations : 6

Nombre de spectateurs : 407 personnes

Installation de Tacita Dean: "Merce Cunningham performs stillness (In three movements) to John Cage's composition 4'33'"

25 novembre-6 décembre 2009, Atelier 4

Cette installation est composée de six films différents réalisés autour de Merce Cunningham interprétant "STILLNESS", chorégraphie réalisée à partir de la composition 4'33'' de John Cage, présentée pour la première fois à New York en 1952. Cette collaboration, aujourd'hui historique, de Cage et Cunningham, fait partie du long dialogue qu'ils ont construit au cours du temps dans une exploration de la danse, de la musique, du temps et de l'espace. La caméra est centrée sur Cunningham, assis sur une chaise dans différentes attitudes et uniquement interrompu par un autre performer, Trevor Carlson. Chaque performance a été filmée sous des angles différents et présentée sur des écrans permettant d'avoir l'image de Cunningham en grandeur réelle. L'œuvre est silencieuse, excepté les sons enregistrés lors de la performance (craquements de la chaise, bruits du trafic de Manhattan) et le son des projecteurs.

Tacita Dean rend compte de la libération du temps et du mouvement d'un rythme donné de l'extérieur pour s'inscrire dans la composition formée par les images des six écrans.

L'installation était ouverte tous les jours de 11h à 20h.

Nombre de spectateurs : 1 900

Une coproduction Le Festival d'Automne à Paris et Le CENTQUATRE

Festival Polyphonix

6-7 novembre 2009, Salles 200 et 400

Polyphonix est une association présidée par Jean-Jacques Lebel et autogérée par des artistes. Depuis 1979, elle organise un festival international résolument nomade et protéiforme, de poésie sonore, de performance, de vidéos et de musiques variées. Plus de 1 800 intervenants originaires d'une trentaine de pays ont déjà participé à Polyphonix en des lieux aussi variés que des grands musées, des universités, des asiles psychiatriques, des stations de métro, des théâtres ou des salles de concert, et des espaces alternatifs de toute sorte dans plus de quarante villes à travers le monde. Au CENTQUATRE, Polyphonix réunit de nouveaux poètes, musiciens, performers, vidéastes - avec le concours de la structure Le peuple qui manque et du chercheur William Tanifeani. Un hommage a été rendu à celle qui, avec Jean-Jacques Lebel, coordonna les multiples activités de l'association, Jacqueline Cahen-Sergent.

Programme : 2 soirées dédiées à la poésie sonores et à la performance

6/11/2009 : SOIRÉE PERFORMANCES #1 avec : MICHÈLE MÉTAIL, ESTHER FERRER, ARNAUD LABELLE-ROJOUX, EMMANUELLE LAFON et JORIS LACOSTE

6/11/2009 : SOIRÉE PERFORMANCES #2 avec : JOHN GIORNO, BEÑAT ACHIARY, BERN NIX

Nombre de spectateurs : 790

Nombre de spectateurs payants : 258

Coréalisation Le Festival d'Automne à Paris et Le CENTQUATRE

« Wanted Petula ! »

de Fabrice Melquiot, mis en scène par Emmanuel Demarcy-Mota

17-23 décembre 2009, salle 200

« Wanted Petula ! » est un spectacle jeune public écrit par le dramaturge Fabrice Melquiot. Le spectacle, mis en scène par Emmanuel Demarcy-Mota, a précédemment été joué à la Comédie de Reims (dans une scénographie bifrontale) et au Théâtre des Abbesses (Paris). Neuf représentations ont été données au CENTQUATRE dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de la Ville.

Différents partenariats ont été développés en interne et avec des structures extérieures : places à gagner dans la newsletter ImaginR (20x2 places à gagner), tarifs réduits pour les adhérents du CINQ et invitations pour les Passeurs.

Diverses opérations ont été mises en place autour du spectacle : visites scolaires (sept classes de collégiens ont été accueillies par l'équipe des liens avec les publics la semaine précédant les représentations pour une visite du CENTQUATRE et du montage technique du spectacle), dédicace de Fabrice Melquiot au Merle moqueur, rencontre-débat public entre Emmanuel Demarcy-Mota et Robert Cantarella.

Nombre de spectateurs : 1 849

Nombre de spectateurs payants : 1 538

Production : Théâtre de la Ville

1.4 Œuvres permanentes

- Gérard Pesson (1%)
- Olivia Rosenthal (commande)
- Adrien Rovero et Johanna Korthals Altes (commande)
- Paul Cox (1%)
- Christian Prigent (1%)
- Anri Sala (1%)
- Stéphane Couturier (commande)
- Didier Fiuza Faustino (prêt FNAC)
- Coloco (1%)

Gérard Pesson, compositeur (France)

Pompes/Circonstances

Gérard Pesson est un compositeur formé au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Son 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.

Commande artistique de la Ville de Paris - 2008

Actions pour la nouvelle lune de janvier

Lundi 26 janvier / 19h / salle 200

Répétition ouverte au public le samedi 24 janvier.

Actions musicales pour la nouvelle lune de février

Mercredi 25 février / 19h / salle 200

Répétition ouverte au public le mardi 24 février.

Actions musicales pour la nouvelle lune de mars

Jeudi 26 mars / 19 h / Atelier 6

Répétition ouverte au public le mercredi 25 mars.

Actions musicales pour la nouvelle lune d'avril

+ concert de l'Ensemble Cairn

Retour sur les transformations du menuet de Mozart des lunes précédentes

Et action 22 : nouvelle transformation

L'Ensemble Cairn a prolongé les actions musicales de la nouvelle lune d'avril par des pièces du catalogue de Gérard Pesson, *Mes Béatitudes* (15').

Samedi 25 avril / 20 h30 / Salle 200

Répétition ouverte au public le jeudi 23 avril.

Toutes les actions musicales des premières lunes ont été projetées à l'accueil Curial le samedi 25 avril de 11 heures à 19 heures et le dimanche 26 avril de 11h à 23h.

Actions musicales pour la nouvelle lune de juillet

Mercredi 22 juillet / 19h / Salle 200

Actions musicales pour la nouvelle lune de septembre

Actions 30 à 33, pour lesquelles Gérard Pesson a invité Sébastien Roux, électro-acousticien et l'Ensemble Cain.
Vendredi 18 septembre / 19h / Atelier 6

Actions musicales pour la nouvelle lune d'octobre

Actions musicales 34 à 38 pour lesquelles Gérard Pesson a invité Gilbert Peyre, plasticien électromécanomane.
Les objets deviennent musiciens... Avec l'ensemble Cairn.

Dimanche 18 octobre / 17h / déambulation dans le 104 (écuries, halle Aubervilliers et Atelier 6).
Répétition ouverte au public le samedi 17 octobre.

Actions musicales pour la nouvelle lune de novembre

Lundi 16 novembre / 19h / salle 200

Actions musicales pour la nouvelle lune de décembre

Mercredi 16 décembre / 19h / salle 200

Nombre total de spectateurs en 2009 (concerts et répétitions ouvertes) : 1 200

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.

Nombre de spectateurs en 2009 : 651

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.

L'atelier 0 est fermé au public depuis décembre 2009, suite à des dégradations.

Paul Cox, plasticien (France)

Exposition à faire soi-même

Nef Curial

L'artiste sollicite notre âme d'enfant en disposant une grande maquette du CENTQUATRE à laquelle il a ajouté des espaces vierges, zones de travail dans lesquelles chacun peut construire ses propres installations.

Commande artistique de la Ville de Paris - 2008

Après avoir subi des dégradations, l'œuvre est en restauration depuis l'automne 2009.

Christian Prigent, écrivain (France)

104 slogans pour le CENTQUATRE

Nef Curial

L'œuvre repose sur la diffusion des slogans lus par l'auteur Christian Prigent : celui-ci transforme, un par un, ces énoncés, grâce à des méthodes linguistiques à chaque fois renouvelées (métonymie, métaphore, verlan...).

Commande artistique de la Ville de Paris - 2008

Pour des questions de difficultés d'exploitation, l'œuvre n'est plus accessible au public depuis été 2009.

Anri Sala, plasticien (Albanie/Fance)

Why the lion roars

Atelier 2

Anri Sala a imaginé un dispositif conditionnant la projection d'une soixantaine d'extraits de films aux changements de température à l'extérieur du CENTQUATRE. Chaque film correspond à un degré compris entre -10°C et +40°C, et au-delà.

Commande artistique de la Ville de Paris - 2008

Suite à des problèmes techniques, l'œuvre n'est plus accessible au public depuis octobre 2009.

Stéphane Couturier, photographe-vidéaste (France)

Melting point - 140 -2008

Accueil Curial

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.

Didier Fiuza Faustino, architecte (France)

Les racines du mal

Accueil Curial

Œuvre spécifiquement conçue pour la 27ème Biennale de Sao Paulo (décembre 2006), *Les racines du mal* est un lampadaire public dont la base s'ancre dans le sol. A la différence d'en réverbère normal, qui a une base minimale, celle de l'œuvre forme une sorte de dôme virtuel sous lequel des sièges ou d'autres meubles urbains peuvent être disposés. L'œuvre *Les*

racines du mal crée ainsi un îlot dans l'espace public et génère en son sein un espace d'échanges, de repos et de protection. Ce microterritoire permet à chacun de s'approprier une partie de l'espace public. Il produit une place pour de petites réunions en empêchant simultanément les regroupements massifs.

Œuvre du Centre National des Arts Plastiques

Coloco, paysagistes (France)

Nicolas Bonnenfant, Pablo et Miguel Georgieff

Le 19ème fleurit au CENTQUATRE

Cours Anglaises

Le collectif Coloco a créé pour les deux cours anglaises du CENTQUATRE un jardin évolutif et participatif où les plantes du quartier et des communautés qui l'habitent peuvent s'épanouir.

Commande artistique de la Ville de Paris - 2008

Les jardins aménagés par les Coloco étaient ouverts au public les samedis et dimanches, toute la journée, sauf événements exceptionnels ne permettant pas l'accès aux cours anglaises.

Samedi 11 avril / Cours anglaises / 15h - 19h

Atelier de jardinage collectif

Nombre de participants : 22

Vendredi 17 et Samedi 18 avril / Halle Aubervilliers / à partir de 18h30

Le collectif Coloco, en collaboration avec le collectif Exyzt, a présenté en avant-première au public du CENTQUATRE la maquette de *Momento Monumento*, projet phare de l'année de la France au Brésil 2009 réalisé par les deux collectifs.

Nombre de spectateurs : 260

Le Dimanche 17 mai a eu lieu la deuxième récolte de graines dans le quartier, orchestrée et menée par le collectif Coloco, en partenariat avec des associations du quartier œuvrant dans des jardins collectifs.

Déambulation dans le quartier puis arrivée au CENTQUATRE pour un DJ Set dans les cours anglaises.

Nombre de spectateurs : 125

2. Les Publics

2.1 L'accueil du public : accessibilité / accueil et information / accueil relais du champ social

2.1.1 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 » avec notamment une prévisite en 2008. L'année 2009 a permis de créer des partenariats avec des professionnels du handicap, des associations et d'engager un contact durable avec les politiques institutionnelles du secteur.

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'ateliers 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 ont été effectués en 2009 à l'occasion du week-end « Être ensemble au CENTQUATRE » afin de mettre en avant cette offre. Le programme papier, le site internet et un affichage dans les espaces d'accueil mentionnent ce dispositif.

Pour les personnes déficientes mentales :

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

Le Crédit Agricole mécène à hauteur de 40.000 euros les missions et développements pour l'accessibilité de tous au CENTQUATRE.

Le week-end « Être ensemble au CENTQUATRE »

Le CENTQUATRE s'engage pour l'accès de tous à la culture.

Le week-end du 14 et 15 novembre 2009 a été consacré à valoriser cette politique en associant les artistes résidents (qu'ils travaillent ou non avec des publics en situation de handicap) et des associations spécifiques.

Quatre actions ont été programmées : Performance, cinéma, lecture poétique, débats et rencontres avec les artistes.

Toutes les activités proposées ont été complètes, 345 personnes en situation de handicap ont participées à ce week-end et une augmentation de la fréquentation des publics handicapés s'est révélée par la suite.

- 29 structures associatives des 18ème et 19ème arrondissements participent au développement du CENTQUATRE dans sa mission d'accessibilité.
- 68 partenaires dans le milieu du handicap auditif.
- 1148 acteurs sociaux dans le domaine du handicap sont en contact régulier avec le CENTQUATRE.

2.1.2 Accueil

Le CENTQUATRE 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, 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.

Sur l'année 2009 :

- 21 commentaires par mois ont été recueillis
- 19 réponses par mois ont été exploitées
- 10 fiches de suggestions par mois ont été reçues et traitées
- 983 mails reçus et traités sur la boîte mail : liens.publics@104.fr

Le CENTQUATRE souhaite s'associer à l'engagement qualitatif d'accueil des publics de la mairie de Paris.

Des contacts ont été pris et des réunions de travail organisées afin que le CENTQUATRE puisse concevoir et mettre en place la charte d'accueil des établissements publics de la ville.

2.1.3 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 :

339 structures du champ social font partie du réseau CENTQUATRE.

769 acteurs locaux et sociaux participent au rayonnement du CENTQUATRE.

Programme « les Passeurs, à la découverte du CENTQUATRE »

Pour aller plus loin dans les relations qui se sont tissées 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 à des 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, 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.

Mairie de Paris

LE CENTQUATRE ÉTABLISSEMENT ARTISTIQUE DE LA VILLE DE PARIS

LES PASSEURS

À LA DÉCOUVERTE DU CENTQUATRE

POUR LES ACTEURS DU CHAMP SOCIAL

Le CENTQUATRE a pour ambition de créer un lien privilégié avec des partenaires et ainsi susciter l'échange entre les artistes et des publics peu ou pas habitués aux lieux d'arts. Il propose aux 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 de 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 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).

BÉNÉFICIAIRE DE LA CARTE CENTQUATRE PASSEUR

Le passeur est détenteur de la carte CENTQUATRE PASSEUR qui lui permet d'accéder de manière privilégiée aux activités du CENTQUATRE. Lorsque les activités ne sont pas gratuites, il bénéficie automatiquement du tarif réduit pour l'ensemble de son groupe.

Avantage de la carte CENTQUATRE PASSEUR :

- Pour le passeur :
 - Accès privilégié et gratuit aux ouvertures et rendez-vous.
 - Gratuité lorsqu'il accompagne un groupe.
 - Tarif réduit sur tous les autres événements.
 - Visite CENTQUATRE et visite histoire et architecture gratuites et illimitées (réservation obligatoire).
 - Des réductions aux commerces du CENTQUATRE.
- **Les petits + Passeurs :** Afin d'aider le Passeur dans sa dynamique

de transmission, l'équipe des liens avec les publics propose des documents supplémentaires sur les événements de la sélection du mois (Ex. Envois du dossier pédagogique, dossier de presse, etc.). Mais aussi, des invitations sur des événements ponctuels organisés par le CENTQUATRE ou ses partenaires.

ÊTRE INFORMÉ DE L'ACTUALITÉ DU CENTQUATRE

Chaque mois le Passeur reçoit une **lettre d'information lui proposant quatre événements issus de la programmation du CENTQUATRE**. Deux événements sont réservés aux Passeurs accompagnant un groupe (pour les Passeurs, un groupe est constitué à partir de 6 personnes). Ils bénéficient de la gratuité ou d'un tarif spécifique. Les deux autres événements gratuits sont proposés aux Passeurs afin qu'ils puissent les proposer à leurs publics de manière autonome ou les y accompagner. **Des programmes du CENTQUATRE peuvent être envoyés sur simple demande dans la structure où travaille le Passeur.**

PARTAGER ET FAVORISER L'ACCÈS DE TOUS AU CENTQUATRE

Le passeur et le CENTQUATRE sont liés pour un an à compter de la date de délivrance de la carte CENTQUATRE PASSEUR. Durant cette période, le passeur s'engage à emmener au moins **deux fois** un groupe au CENTQUATRE afin de lui faire bénéficier d'une activité de son choix.

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS
Service des Liens avec les publics
Par téléphone : du lundi au vendredi, au 01 43 35 81 11
Email : lienspublics@104.fr

Le CENTQUATRE
104 rue d'Aubervilliers
75019 PARIS
www.104.fr

ATTENTION : La carte CENTQUATRE PASSEUR est strictement personnelle. Elle est délivrée uniquement à la suite du premier temps de découverte. Pour la recevoir, le passeur signe une lettre d'engagement.

Groupe Logement Français est mécène principal du projet social à local du CENTQUATRE.

De février à décembre 2009, le dispositif des passeurs s'est enrichi de 24 nouveaux professionnels du champ social. 1400 personnes dites éloignées de la culture ont bénéficié d'un accès privilégié au CENTQUATRE.

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

Dans une volonté de qualité de contenu et circulation des publics selon une thématique précise, des partenariats avec d'autres institutions culturelles ont été élaborés. Cette mise en place du parcours du spectateur se traduit par des échanges de fichiers, des visites, et des tarifs spécifiques.

Le Palais de Tokyo, le musée d'Orsay, la Maison de la poésie, les kiosques jeunes de la ville de Paris, le théâtre de l'Odéon, la Villette, le théâtre de la ville, le Forum du Blanc Mesnil sont des partenaires avec qui le CENTQUATRE collabore étroitement.

2.1.4 Tourisme

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 culturels : le CENTQUATRE a présenté son offre à plus d'un millier de représentants d'associations culturelles, comités d'entreprises.

- Dans le cadre d'une amélioration d'accueil du public, le CRT réalise une enquête sur le site à l'aide de visite mystère pour évaluer les qualités d'accueil et recevoir le label « Qualité Musée et Monument ».

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.

2.2 La mission de transmission en direction des publics jeunes et scolaires

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, 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 jeunes et scolaires. 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 la rencontre.

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. Conçu au cours de l'année 2008, ce projet a été appliqué au cours de l'année scolaire 2008/2009. 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 les publics avec les artistes autour d'un échange et de faire découvrir aux plus jeunes le processus de création de tous les arts.

Le projet pédagogique s'articule autour de plusieurs axes :

2.2.1 Le dispositif « classe associée »

Chaque projet artistique (résidence de production ou résidence d'accueil longue) accueilli dans notre établissement est associé à une classe ou un groupe (lycéens, étudiants, 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, ainsi que sur la volonté des enseignants à sensibiliser au projet artistique du CENTQUATRE les publics les plus jeunes. 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, la rencontre avec l'artiste est totalement gratuite.

Ce dispositif souligne l'originalité du CENTQUATRE par rapport aux autres lieux artistiques, en proposant une rencontre entre les publics jeunes et les artistes, sur le long terme, au moment du processus de création.

En 2009, de janvier à décembre, ce dispositif a concerné environ 250 jeunes et scolaires. Voici la liste des associations réalisées au cours de l'année scolaire 2008/2009 :

- Cova Macías 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).

Présentation du projet :

L'artiste Cova Macías a réalisé un projet participatif audiovisuel, de caractère documentaire et social, qui analyse la construction de l'identité de jeunes et d'adolescents du quartier entourant le CENTQUATRE. Une réflexion sur la représentation propre de ces jeunes face à la camera ainsi que sur leurs rapports avec la réalité qui les entoure a été menée.

Un projet qui croisait la volonté d'un groupe d'enseignants du collège Mozart (XIXe arrondissement) de travailler sur l'autobiographie, la construction de l'identité des élèves à travers des portraits vidéos (cf. programmes scolaires de Troisième en Arts plastiques, en Français). Le CENTQUATRE, avec Cova Macías et les professeurs, ont alors construit un cycle d'ateliers d'écritures, de photographies, de théâtre sur le thème de l'autobiographie dirigés par les professeurs et de vidéo, dirigés par l'artiste.

Le cycle de ces rencontres (une trentaine d'heures entre octobre 2008 et juin 2009) a eu pour résultat la production d'une vidéo dans laquelle se sont retrouvés tous les portraits des élèves de la classe. Cette vidéo a fait partie des traces du projet de l'artiste.

- Cova Macías et le lycée professionnel Edmond Rostand, XVIIIe arrondissement : 20 élèves (10 heures de rencontres et d'activités artistiques).

- Zoxea et le collège Edouard Pailleron, XIXe arrondissement : atelier « Cultures Urbaines » 5 élèves (20 heures de rencontres et d'activités artistiques).

- 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).

- 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).

Présentation du projet :

Nicolas Simarik a proposé au CENTQUATRE un projet participatif autour du thème symbolique de la clé. A travers son projet, Nicolas Simarik rappelle que l'art est aussi un espace du collectif et du quotidien.

C'est dans ce cadre que l'artiste a souhaité, dès les débuts de son projet, travailler avec deux classes de maternelles autour de l'imaginaire de la clé. Il s'agissait pour l'artiste de savoir ce qu'évoquait la clé chez les enfants pour qu'ils s'approprient peu à peu sa démarche. Les rendez-vous se sont échelonnés sur deux années scolaires avec les mêmes enfants auparavant en moyenne section et aujourd'hui en grande section.

- 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, XIXe arrondissement : 12 enfants

- La charte graphique d'Expérimental Jet SET et la classe de Terminale Arts Appliqués de l'école Boulle : 25 élèves (15 heures de rencontres et d'activités artistiques).

- L'atelier 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).

A la rentrée 2009 :

- Matali Crasset et les élèves du lycée Hector Guimard, XIXe arrondissement, autour de la conception d'objets-jouets pour la Maison des Petits (avec le soutien du Rectorat de Paris, classe à PAC) 20 élèves.

- les élèves de 6ème du Collège Mozart, XIXe arrondissement, autour des artistes en résidence au CENTQUATRE (avec le soutien du Rectorat de Paris, classe à PAC) : 25 élèves.

En plus de ce dispositif, le CENTQUATRE organise des rencontres entre des artistes en résidence et des classes ou des groupes de jeunes : par exemple des répétitions publiques ont eu lieu lors de la résidence de la résidence de Christophe Honoré (juin 2009) avec le lycée Colbert.

2.2.2 Les Liens avec les étudiants, les écoles d'art

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, et de l'activité artistique du CENTQUATRE :

- Le projet de Sophie Barboux et Sébastien Wierinck autour de l'assise au CENTQUATRE et les élèves de BTS Design de produit 2e année de l'école Boulle : 19 élèves (20 heures de rencontres et d'activités artistiques sur 2009/2010).

- 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).

- L'école Boule et les étudiants de 1ère année du BTS Design de Produit autour de la conception et la fabrication de meubles de comptoir pour la boutique Emmaüs au CENTQUATRE : 19 élèves.

2.2.3 Une offre de programmation spécifique en direction des publics jeunes et scolaires

Parallèlement au travail mené sur le long terme avec les publics scolaires et les jeunes publics, grâce au dispositif des classes associées, le CENTQUATRE a conçu en 2009 des outils de sensibilisation à ses activités afin de permettre à un nombre plus important de publics de rencontrer les artistes.

L'ensemble des propositions de la programmation « jeune public » ont été activées à partir d'octobre 2009, précédée d'un période test pendant la période estivale.

- Les rendez-vous « jeunes publics »

La rencontre « Autour d'un artiste », le mercredi après-midi, pour les groupes constitués, 6-14 ans : Chaque mercredi après-midi, un médiateur du CENTQUATRE accueille les enfants de 6 à 14 ans, en groupe, accompagné d'un adulte. Ce rendez-vous s'adresse par exemple aux centres de loisirs, groupes d'enfants accompagnés par une association, un centre social, un club de prévention. Après une présentation du lieu, le groupe rencontre un artiste ou découvre son œuvre. Puis, le médiateur propose aux enfants une activité autour du projet de l'artiste.

Sur 12 propositions de rencontres, 3 ont été réalisées dont 1 avec l'artiste Khalid K et 2 autour de l'œuvre de Viravong.

Nombre de participants : 72 enfants, centres de loisirs 132 rue d'Aubervilliers et 41 rue de Tanger

La rencontre « Autour d'un art et de sa technique », le jeudi à 18h, 14-18 ans : dans le cadre d'un travail de partenariat avec les associations en charge de l'adolescence dans le quartier du CENTQUATRE, l'équipe des liens avec les publics accueille chaque jeudi à 18h une dizaine de jeunes pour leur faire découvrir un domaine artistique à travers sa technique ou les traces du projet d'un artiste. Lors de ce rendez-vous, une personne de l'équipe technique du CENTQUATRE ou un artiste pourra être présent.

Sur 12 propositions de rencontres 4 ont été réalisées avec Marie Amachoukeli et Claire Burger, Zoxea, Viravong, Mehdi Meddaci.

Nombre de participants : 20 jeunes (Antenne Jeunes Flandre et Espace Riquet).

- Les visites à destination des publics jeunes et scolaires

Le CENTQUATRE développe une offre spécifique à destination des enseignants de la maternelle au lycée, et des encadrants afin que ceux-ci puissent utiliser ses différentes ressources dans le cadre d'activités pédagogiques ou ludiques.

La visite « maternelle » 3-6 ans : Autour de jeux graphiques, de moments interactifs, les élèves de maternelles font l'apprentissage avec un médiateur de l'univers artistique du CENTQUATRE à travers ses différents lieux et œuvres comme la Maison des Petits et la maquette de Paul Cox. La visite se veut instructive mais aussi ludique et récréative.

La visite « scolaire » élémentaires/collèges : Découvrir et s'approprier le CENTQUATRE, être sensibilisé à un lieu de résidence artistique consacré à toutes les disciplines : tel est l'objectif de cette visite encadrée par un médiateur, réalisée en lien avec les programmes scolaires. Il s'agit d'une première étape pour appréhender toutes les facettes du lieu et de ses activités.

La visite « jeune public » 6-14 ans : Découvrir et s'approprier le CENTQUATRE, être sensibilisé à un lieu de résidence artistique consacré à toutes les disciplines : tel est l'objectif de cette visite encadrée par un médiateur, qui s'adresse aux groupes d'enfants de 6 à 14 ans. Une première étape pour appréhender toutes les facettes du lieu et de ses activités et adaptée selon que l'on ait entre 6 et 10 ans ou entre 11 et 14 ans.

2.2.4 Une sensibilisation aux activités du CENTQUATRE

- Le « blog pédagogie » <http://104pedagogie.blogspot.com/>

Le « blog pédagogie » du CENTQUATRE mis en place en 2008, est visible sur le site du CENTQUATRE, dans le nuage de tags 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 découvertes autonomes, en téléchargement libre.

19 articles ont été postés pour l'année 2009 pour informer et présenter aux publics les classes associées de l'année 2009, les évènements au CENTQUATRE pour les jeunes publics tels que l'installation de la Villa Arpel ou du spectacle Wanted Petula, ou encore la programmation « jeune public ».

- Des temps de 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 artistique.

Des moments de présentation du projet pédagogique aux enseignants sont organisés au CENTQUATRE ou dans les établissements scolaires. Grâce à cette présentation, des nouveaux partenariats sont mis en place. Ainsi le 16 décembre 2009, avec le conseiller pédagogique en éducation musicale des circonscriptions des 19ème et 20ème arrondissements, c'est environ une trentaine de professeurs des écoles maternelles et primaires 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 une discussion.

- « La Semaine Pédagogie »

Du 2 au 7 juin 2009, la « Semaine Pédagogie » avait pour objectif de montrer les traces des rencontres entre les artistes du CENTQUATRE et les élèves et les jeunes ayant bénéficié notamment du dispositif de « classe associée ». Elle avait également pour but de discuter des enjeux de ces rencontres et de tirer des enseignements en matière de transmission de l'art auprès de ces publics. Installé dans la boutique de proximité, ce rendez-vous a été ainsi proposé aux professeurs, aux encadrants mais aussi au grand public.

L'ouverture au grand public de la « Semaine Pédagogie » reste une démarche novatrice dans un lieu d'art. Elle dénote d'une transparence en matière de notre action pédagogique et permet d'affirmer aussi l'engagement du CENTQUATRE en matière de transmission de l'art. Hormis les partenaires, le public du CENTQUATRE qui s'est déplacé en nombre pendant la semaine puisque 400 personnes ont visité les traces des projets dans la boutique de proximité.

La « Semaine Pédagogie » a d'ailleurs été saluée par les partenaires éducatifs (Rectorat, écoles...). Elle a permis de valoriser les partenariats engagés avec certains établissements scolaires et de faciliter le développement de collaboration pour l'année à venir.

2.2.4 Partenariat avec les institutions culturelles ou sociales autour du jeune public et de l'éducation artistique

- Les relations avec les acteurs locaux spécialisés sur les questions de l'enfance et de l'adolescence

Cet axe conduit le CENTQUATRE à mettre en place un travail de proximité avec les acteurs locaux en charge des jeunes sur le territoire. Il s'agit de structures sociales et culturelles telles que les antennes jeunes, les centres de loisirs et d'animation, les centres sociaux...

Ainsi, le CENTQUATRE a développé des relations avec des partenaires privilégiés du réseau local. Leurs adhérents ont rencontré ou participé aux projets des artistes en résidence suivants :

Tricky et les jeunes de l'Espace Riquet (15 jeunes)

L'atelier le balto et le centre de loisirs du 132, rue d'Aubervilliers (12 enfants)

Cova Macías et l'Antenne Jeunes Flandre : participation de deux jeunes au projet de la vidéaste.

Mehdi Meddaci et l'Antenne Jeunes Flandre : participation de deux jeunes au projet du vidéaste.

- 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 partenariat a consisté, pour l'année 2009, à l'expertise en matière audiovisuel et pédagogique de la faisabilité du projet. Cette phase d'études a abouti à une série d'orientations sur la forme du projet pédagogique, sur sa réalisation, sur son déroulement, sur un scénario ainsi que sur les compétences et le matériel nécessaire pour réaliser un tel outil.

2.3 Le CINQ

Le CINQ a ouvert ses portes le 22 novembre 2008.

L'année 2009 a été marquée par le lancement de la structure. Un important travail de communication a été mené avec toutes les structures environnantes (centres d'animations, Antennes Jeunes, pépinière Mathis, Maison des associations, associations actives localement etc.) afin de présenter le projet du CINQ, de le diffuser aux publics concernés et de penser des manières de travailler ensemble.

2.3.1 Le CINQ, le projet du CENTQUATRE en direction de la pratique artistique amateur

Les pratiques artistiques amateurs accueillies

Des 4 ateliers du CINQ, 2 proposent un équipement spécifique (salle de danse, salle équipée d'un vidéoprojecteur et d'un écran).

Le CINQ accueille théoriquement toutes les pratiques. On constate cependant une prédominance des arts vivants. Elle peut s'expliquer par les contraintes du bâtiment : les ateliers ne sont pas insonorisés et il n'y a pas de lieu de stockage.

L'accueil des amateurs qui pratiquent la peinture à l'huile ou la sculpture (nécessité de stockage, la musique amplifiée (pas d'insonorisation), les pratiques salissantes (travail de la terre par exemple) est ainsi compliqué et moins satisfaisant.

Le CINQ est en revanche idéal pour recevoir tous les arts vivants, qui représentent aujourd'hui les 2/3 des locations (théâtre et danse, arts de rue). La salle de danse est de loin la plus demandée (occupation de 70% sur l'année en moyenne). Le dernier 1/3 est composé d'artistes travaillant les arts visuels, les arts plastiques.

Les amateurs sont très souvent enfermés dans leur pratique. Le CINQ œuvre alors à mettre en lien les différents artistes entre eux afin d'« ouvrir les pratiques » et d'inciter à la pluridisciplinarité. Cela permet aussi à tous d'appréhender leur environnement comme source de richesse, territoire de ressources artistiques. Peu d'usagers avaient conscience des ressources artistiques de leur quartier.

Tout en permettant un développement des pratiques pour chacun, le CINQ œuvre à la réhabilitation de l'image d'un quartier souvent perçu comme pauvre en ressources et désœuvré par ses propres habitants par une mise en réseau.

L'appel à projets 2009/2010 du CINQ

Le comité de pilotage s'est réuni en septembre 2009 afin de sélectionner une dizaine de projets allant bénéficier d'un créneau hebdomadaire fixe, d'un suivi plus particulier de la part de l'équipe et d'un soutien en communication. Cette année, 80 projets ont été présentés.

Le comité de pilotage a retenu 12 projets.

Le CINQ au cœur du CENTQUATRE

Projet du CENTQUATRE tourné vers les amateurs, le Cinq est aussi une porte d'entrée du CENTQUATRE. L'une des ses missions est d'inciter à la circulation entre les différentes propositions du CENTQUATRE. Ce lieu permet aux personnes peu habituées des lieux culturels de s'approprier le CENTQUATRE dans son ensemble par une entrée de proximité, et un accompagnement dans la durée vers les propositions du CENTQUATRE.

Plusieurs outils ont été mis en place, permettant à la fois de réfléchir et soutenir la pratique artistique en tant que tel, et d'accompagner les usagers dans la découverte d'autres aspects du CENTQUATRE :

- Propositions d'artistes du CENTQUATRE:

Certains rendez vous d'artistes en résidence au CENTQUATRE ont été organisé au CINQ. Les usagers du CINQ qui ont du mal à se rendre dans les ateliers d'artistes trouvent ici des repères qui facilitent leur participation à ces ateliers. De même, le public qui n'a pas accès aux ateliers du CINQ (extérieurs 18e et 19^e

arrondissements) peut investir ce lieu et le brassage entre les différents publics peut s'amorcer plus facilement.

En 2009 une dizaine d'ouverture d'ateliers des artistes résidents se sont déroulées au CINQ.

- Liens artistes professionnels/artistes amateurs :

En plus de la mise en place d'un réseau local entre les artistes amateurs locaux, des liens sont créés dès que cela est possible avec les artistes en résidence au CENTQUATRE. Ces moments sont valorisants pour les artistes du CINQ qui peuvent montrer leur travail et échanger avec un artiste professionnel. Cet échange est également très intéressant pour les artistes en résidence qui trouvent chez les amateurs une certaine fraîcheur et une remise en cause. Ce sont des occasions d'échange autour de la pratique artistique en elle-même permettant d'interroger les notions d'amateur et de professionnel.

En 2009 7 artistes en résidence ont travaillé et échangé de façon plus approfondie avec les usagers du CINQ.

- Délocalisations d'ateliers :

Le CINQ a proposé à deux groupes d'usagers de réaliser leur temps de travail dans les espaces de la Traversée du CENTQUATRE plutôt que dans leur atelier habituel. Cela a permis d'accueillir des demandes particulières qui n'auraient pu être accueillies au CINQ tout en donnant une visibilité à leur pratique et à ce projet du CENTQUATRE.

Les Petits Riens ont réalisé une répétition générale de leur spectacle (une cinquantaine de jeunes) « Carmen jeun's » irréalizable dans les ateliers du Cinq.

R'STYLE a mis en place des cercles hip hop dans la nef Curial afin d'investir l'espace public ce qui correspond mieux au concept développé par l'association (les cercles se pratiquent en extérieur et sont ouverts à tous)

L'organisation de ces délocalisations dépend du planning de l'usage des espaces du CENTQUATRE.

- Tarifs préférentiels pour les usagers : tout au long de l'année des tarifs préférentiels ou de places gratuites pour les spectacles diffusés au CENTQUATRE sont proposés aux usagers du CINQ.

2.3.2 Le CINQ en chiffres

Le nombre de nouveaux usagers a été croissant tout au long de l'année. Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre, il y a eu 7036 passages d'usagers dans les ateliers du CINQ. Environ 800 personnes par mois sont accueillies au CINQ.

Plus de 120 projets ont été accueillis avec environ 10 nouveaux projets reçus par semaine.

Le nombre de locations d'ateliers s'élève à 1528 et le nombre d'heures de locations est de 4130h. Le taux d'occupation moyen des ateliers sur l'année est de 48%. Cette moyenne peut sembler faible mais deux facteurs sont à prendre en compte :

- Sur la période de juillet / août ce chiffre est en forte baisse (31% et 29% d'occupation). Cela s'explique par l'arrêt ou la diminution du temps consacré aux pratiques artistiques amateurs sur les périodes de vacances scolaires par les particuliers et associations.
- Ce chiffre a connu une progression constante sur l'année, passant de 40% en janvier à 61% en décembre. L'augmentation constante de ce chiffre montre l'implantation progressive du CINQ dans son environnement local et son rayonnement progressif.

Le taux d'occupation des ateliers ne sera jamais de 100% puisque le CINQ propose de la location ponctuelle (excepté pour les Appels à projets). Son planning est donc mouvant de semaine en semaine. Les créneaux ne sont pas prédéfinis. Ce fonctionnement permet une forte réactivité de la structure pour assurer un accueil rapide et une meilleure adaptation aux projets très différents qui sont présentés et accueillis.

L'expérience d'une année d'ouverture permet de constater certaines tendances pour les locations d'ateliers : les mercredis soir et jeudis soir sont les plus demandés. Il est difficile pour l'équipe de répondre à toutes les demandes. La moyenne d'attente pour l'obtention d'un atelier sur ces créneaux est plus importante que pour les autres créneaux de la semaine.

2.3.3 Le CINQ un équipement de proximité

Les publics du CINQ

Les pratiques artistiques sont présentes dans toutes les catégories socioprofessionnelles. Le CINQ est donc amené à recevoir tout type de public quelque soit l'âge et le milieu social. Ce que l'on présupposait avant l'ouverture du CINQ s'est en effet vérifié : il n'y a pas de public type du CINQ. Jeunes, retraités, issus de milieu favorisés ou défavorisés viennent y pratiquer leur art. Peu de lieux ont la capacité de s'adresser à cette diversité de publics. Le CINQ profite de cette opportunité pour créer des liens entre des publics qui ont peu l'occasion de se rencontrer et ont souvent des a priori les uns envers les autres.

Le CINQ œuvre donc, à travers un outil artistique, à créer du lien entre des personnes qui vivent sur le même territoire et se côtoient peu ou pas.

Afin d'organiser ces temps d'échange et de croisement entre les usagers et autour des pratiques, le CINQ a organisé 4 temps de convivialité en 2009.

Les partenaires du CINQ

Partenariats locaux

Le CINQ a développé plusieurs types de partenariat avec les structures du territoire principalement mais aussi avec des structures parisiennes et d'Ile de France.

L'équipe du CINQ participe à de nombreuses réunions avec les partenaires sociaux du 19e (organisées par l'EDL, la pépinière, le MDCA...) et développe de partenariats avec de nombreuses structures environnantes. On peut distinguer :

- Les partenariats de relai d'information uniquement : Mairie du 18e, Mairie du 19e, Pépinière Mathis, Maison des associations, Antenne Jeunes Cambrai.
- Les partenariats autour de projets : Centre d'Animation curial, centre d'animation Mathis, centre d'animation place des fêtes, autres centres d'animation des 18e et 19e, Antenne Jeunes Flandre, clubs de prévention (MCV, fondation Jeunesse Feu Vert), Centre Social Tanger & Belliard, Centre social Espace 19, Centre musical Barbara, CMP 19e, Le Vent Se Lève (19e), Hôpital de jour La Pomme (18e), école maternelle du Soleil (19e), Lycée Camille Jenatzy (18e)

Exemple de partenariat local : Centre d'Animation Curial, Mathis et place des fêtes : En plus de la mise en place de relai d'information, le CINQ accueille sur des temps courts et intenses les temps de répétitions des compagnies

programmées dans ces Centres d'Animation. Ces trois centres d'animation quant à eux portent une attention plus particulière aux demandes de programmation des usagers du CINQ.

Partenariats Paris / Ile de France

CAUE 94 : accueil pour la présentation d'un projet, Maison des pratiques artistiques amateur (MP2A), AFEV, le 100, Maison de la poésie, Beaubourg.

Exemple de partenariat : Maison des pratiques artistiques amateurs

Relai d'information. Mise en place de projets communs : « l'Afrique est en nous ». Atelier d'écriture au CINQ encadré par un professionnel trouvé et rémunéré par la MP2A (Maison des Pratiques artistiques amateur). Le public comprend des usagers de la MP2A et du CINQ. Restitution du projet sur scène à la MP2A. De plus, le CINQ a sélectionné dans le cadre de son appel à projets les projets de deux associations également suivi par la MP2A. Cela a donné lieu à des échanges entre les deux structures afin de coordonner l'accompagnement de ces associations.

Communication

Le CINQ s'est doté de différents outils de communication :

- une plaquette de présentation de son projet : elle a été distribuée dans les associations et institutions environnantes (antennes jeunes, pépinière Mathis, centres d'animation, centres sociaux, associations disposant d'un local, mairies d'arrondissements etc.)
- La carte postale du CINQ : elle informe brièvement sur le CINQ et est placée dans les lieux où le public n'est pas toujours celui directement concerné par notre action (intérieur du CENTQUATRE, établissements hors 18è et 19è arrondissement etc.)
- Le blog du CINQ : il informe de la vie du CINQ et relaie les annonces des usagers <http://104lecinq.blogspot.com/>
- Facebook : groupe « lecinq »: afin de créer un réseau virtuel entre les différents usagers
- Entretien des relais de communications via les partenariats : On constate que ces relais humains sont particulièrement adaptés au mode de fonctionnement du CINQ. De nombreux usagers connaissent le CINQ grâce à des partenaires ou des usagers qui les informent et inversement.

Orientations 2010

En 2009, le CINQ s'est ainsi affirmé comme une structure de proximité ancrée dans son quartier en développant un certain nombre de partenariats et d'outils de communication. En 2010, le CINQ souhaite renforcer son rôle d'accueil de la pratique artistique amateur et développer l'accompagnement et le suivi des usagers.

2.4 La Maison des Petits

Date / chronologie/ ouverture

La responsable de la Maison des petits, Nicole Roux, a été recrutée à mi-temps du 15 septembre à novembre 2008 puis à temps plein. Elle a bénéficié de 6 mois avant l'ouverture de la MDP pour affiner, réfléchir, rédiger le projet, suivre le chantier des travaux de la MDP avec l'équipe d'insertion et prévention, matali crasset, designer qui a pensé le lieu, et l'architecte. Cette période a permis à Nicole Roux de partager autour du projet avec tous les protagonistes qui l'ont fait émerger (Cécile Renault, Eve Plenel et Despina Liolios). Ce temps lui a également permis de rencontrer les partenaires locaux potentiels (association locales, PMI, RAM, bibliothèque, Maison vertes...). A l'issue de ces rencontres de nombreux partenariats ont pu être pensés et mis en place dès le mois de septembre 2009.

L'équipe de professionnelles de la petite enfance (2 psychologues et une éducatrice de jeunes enfants à temps partiels) a été recrutée le 14 mai 2009.

En 2009, 6 stagiaires ont été accueillies (une étudiante en master pro médiation culturelle, une éducatrice de jeune enfant, une psychologue, deux psychométriciennes et une collégienne en 4ème en SEGPA) et ont participé au projet. Elles ont pu expérimenter la réalité des métiers auxquels elles se destinent au contact d'une équipe de professionnels et selon les spécificités de la Maison des Petits du CENTQUATRE.

Les travaux de la Maison des Petits ont duré du mois de février à avril 2009. Livrée le 29 mai 2009, elle a ouvert au public dès le mardi 2 juin selon les modalités d'accueil prévues par le projet. Le jeudi 14 mai, le CENTQUATRE a inauguré officiellement son projet destiné à la petite enfance. Le 16 et 17 mai un week-end festif a permis de célébrer l'inauguration en direction du grand public.

2.4.1 UN LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS ARTISTIQUE

La Maison des Petits est un lieu d'accueil et d'éveil artistique pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés de leurs parents, pensé sur le modèle des maisons vertes de Françoise Dolto.

Elle est née de la rencontre de deux enjeux qui sont au cœur du projet du CENTQUATRE :

- Répondre aux réalités sociales du Nord-Est parisien et tout particulièrement des quartiers denses environnant le CENTQUATRE : une population jeune, une forte concentration de familles, des situations de précarité et un déficit d'espaces publics ainsi que d'équipements collectifs pour l'enfance.
- Défendre l'idée que la fréquentation des arts, à tout âge, nourrit l'ouverture au monde, la curiosité et la capacité à s'émerveiller. En contribuant à rendre tous les arts accessibles à tous les publics, le CENTQUATRE a l'ambition d'être un lieu de vie et d'innovation dans la cité.

Carte postale de présentation de la Maison des Petits

Précisions : en 2009, les weekends, la Maison des Petits était ouverte de 11h à 19H. La version proposée ici est la version de 2010 présentant les nouveaux horaires.

MAIRIE DE PARIS

LE
104
CENT
QUATRE

ÉTABLISSEMENT
ARTISTIQUE
DE LA
VILLE DE PARIS

LA MAISON DES PETITS EST UN LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS ARTISTIQUE

Au cœur du CENTQUATRE, elle offre aux bébés, aux jeunes enfants jusqu'à 6 ans et à leur famille un espace de **socialisation** et de **sensibilisation à la création**.

La Maison des Petits est un espace de **rencontre** et de **parole** convivial où des professionnels de la petite enfance sont à votre écoute.

Dans ce lieu original, pensé et conçu par la designer française **matali crasset** les enfants viennent jouer librement, lire des livres, peindre, sculpter, dessiner, rêver, sous le regard des adultes.

Les **artistes** du CENTQUATRE présentent régulièrement leur travail en cours aux familles à l'occasion de **rencontres privilégiées** dans leur atelier.

Le Groupe Logement Français est mécène exceptionnel du projet social et local du CENTQUATRE. La Maison des Petits bénéficie également du soutien de Polyrey SAS.

ACCESSIBILITÉ

Accueil gratuit et confidentiel, réservé aux **enfants de moins de 6 ans accompagnés d'un adulte**. L'accès à la Maison des Petits se fait sans réservation, dans la limite des places disponibles. La jauge est **limitée à 30 personnes**, bébés, enfants et adultes confondus, afin de garantir un accueil de qualité.

HORAIRES

Du mardi au vendredi de 15h à 18h.
(Les matinées sont réservées à l'accueil de groupes d'enfants dans le cadre de partenariats)
Le week-end de 14h à 19h.
L'entrée dans la maison des petits se fait jusqu'à 30 minutes avant la fermeture des portes.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

- Par téléphone : 01 53 35 51 21
(du mardi au dimanche de 15h à 18h)
- Par mail : maisondespetits@104.fr

Le CENTQUATRE
104 rue d'Aubervilliers et 5 rue Curial, 75019 Paris
WWW.104.FR

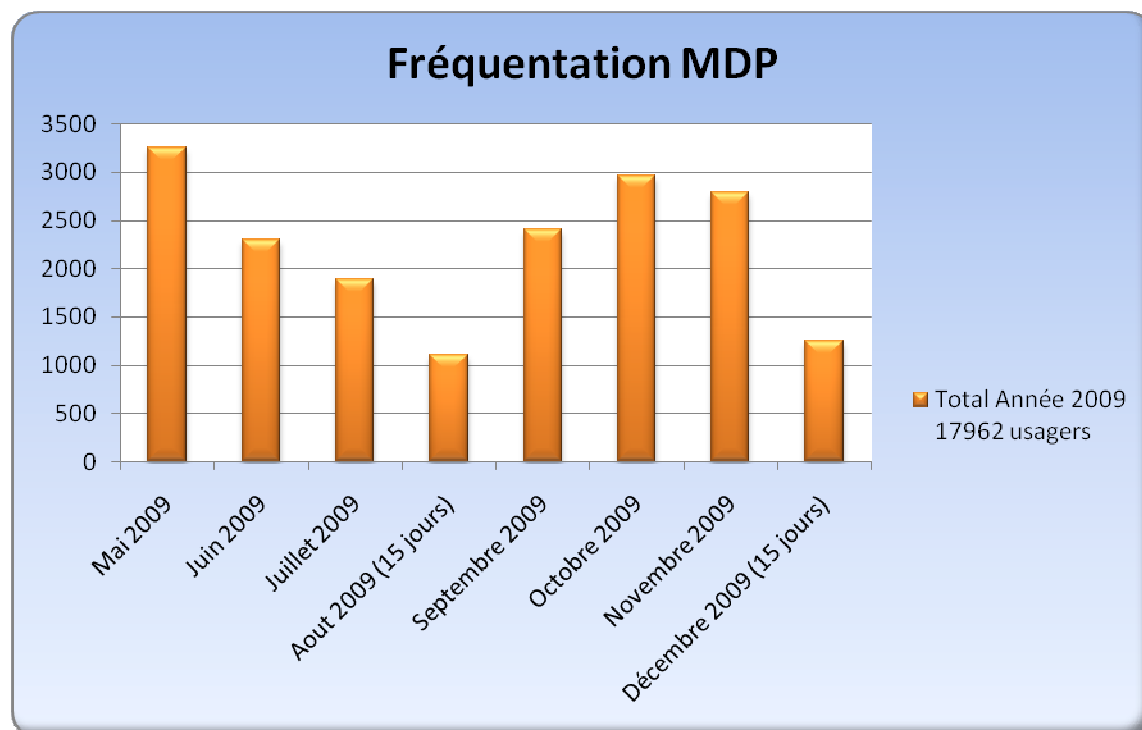
Les parents et futurs parents peuvent y passer un moment hors du cadre familial, trouver une écoute auprès d'une équipe professionnelle pluridisciplinaire composée de spécialistes de la petite enfance. Les accueillants de la Maison des Petits sont éducatrices de jeunes enfants, psychologues cliniciennes... L'ouverture à l'art y constitue un médium privilégié pour accompagner et soutenir la parentalité. C'est un espace de soutien aux pratiques de maternage et premiers apprentissages, mais également un lieu de socialisation et d'échange. Son ambition est de

proposer un espace et un rythme adaptés aux jeunes enfants et aux parents pendant la période sensible de la naissance et de la prime enfance.

La Maison des Petits contribue à créer du lien afin de lutter contre l'isolement des familles avant la scolarisation, en offrant un terrain de socialisation aux tout-petits. Soutenus par la présence de leurs parents et sous le regard de l'équipe accueillante, dans la Maison des Petits, les enfants se sentent en sécurité autant physiquement qu'affectivement, et appréhendent en douceur les règles de la vie en collectivité. La Maison des Petits est enfin un lieu de prévention où l'équipe peut, si cela s'avère nécessaire, orienter les familles vers des structures d'accueil et de soin adéquates.

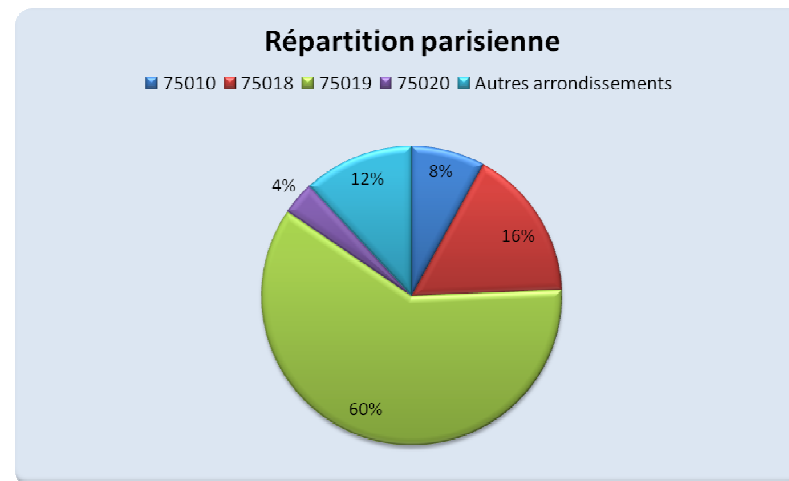
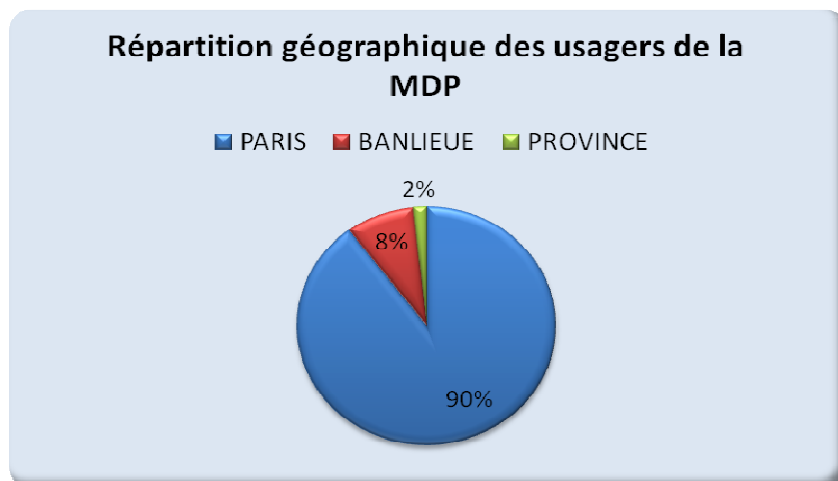
Depuis son ouverture et jusqu'à la fin de l'année 2009, la Maison des Petits a rencontré un grand succès et a accueilli environ **18 000 personnes (Enfants - Parents)**.

➤ Graphique fréquentation mois par mois

Cette forte demande entre en résonance avec les enjeux qui ont été à l'origine de ce projet porté par le CENTQUATRE.

LA MAISON DES PETITS, UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE

La répartition parisienne fait apparaître clairement que la Maison des Petits est un équipement de proximité qui favorise l'ancrage local du CENTQUATRE dans son quartier.

On a pu constater que la fréquentation de la Maison des Petits s'articule sur deux temporalités :

- Le temps de la semaine est fréquenté par les arrondissements environnant le CENTQUATRE, ce qui correspond aux usagers pratiquement quotidiens du lieu auxquels se mêlent toujours des premières visites.
- Le temps du week-end est fréquenté par les arrondissements de proximité mais aussi par les visiteurs éloignés qui viennent découvrir le 104 et ses équipements.

Quels que soient les temps de fréquentation de la Maison des Petits, une forte mixité sociale et culturelle est observée.

Partenariats :

En semaine pendant les matinées la Maison des Petits accueille des groupes dans le cadre de partenariats. Durant l'année 2009 la Maison des petits a travaillé avec environ **18 partenaires professionnels** à caractère social autour de leurs propres projets et problématiques : Aires de familles, Promes, Lire à Paris, Maison de l'enfance Paris 18

et 19, IME Riquet, Jardin d'enfants Maroc Tanger, Centre de Loisirs Tanger, Ecole maternelle Torcy, assistantes maternelles, Lycée Hector Guimard et matali crasset et plusieurs crèches familiales, collectives, parentales, et haltes garderies. Il s'agit principalement de partenaires du territoire venant des 18e et 19e arrondissements.

Proposition artistique, temps forts

Au cœur du projet du CENTQUATRE, la Maison des Petits est tout entière tournée vers l'artistique.

700 familles environ ont pu bénéficier d'ouvertures d'ateliers d'artistes en résidences et autres propositions artistiques liées à la programmation du CENTQUATRE, aux festivals et évènements commerciaux.

Les Petites échappées de matali crasset : en attendant l'ouverture de la Maison des Petits, matali crasset a conçu et animé « les petites échappées ». A partir d'un kit et d'une histoire, les enfants ont été amenés à investir de façon éphémère des micro-espaces dans tout le CENTQUATRE et à créer des "bouffées créatives" en interaction avec le lieu.

Week-end traversée 2 pour l'inauguration de la Maison des Petits

Suite à l'inauguration officielle en présence de Christophe Girard le 14 mai, l'ouverture de la Maison des Petits a donné lieu à 2 jours de fête au CENTQUATRE du 16 au 17 mai 2009 avec au programme : table ronde et débat autour du projet (équipe de la Maison, matali crasset, Marie Anquez, Emmanuelle Raynaut, Despina Liolios), performance de l'acrobate Elsa Pruniers, coloriage géant animé par des artistes en résidences Les Jeleton et Juan Diego Vergara, atelier maquillage animé par matali crasset, jardinage proposé par le collectif des Colocco, atelier ludo-artistique créé par matali crasset et animé par le personnel de l'entreprise Polyrey mécène de la MDP, bal populaire...

Et au fil des mois d'ouverture :

Conférence d'Evilio Cabrejo Para : psycholinguiste en partenariat avec la bibliothèque Benjamin Rabier et l'association ACCES sur le thème de la littérature enfantine ;

Paris en toutes lettres : les familles accèdent aux multiples propositions enfantines. Paris en toutes lettres met à disposition de la MDP la malle des livres de Katsumi Komagata ;

Anne Saveli (artiste en résidence au CENTQUATRE) : lecture publique en direction de personnes malvoyantes accompagnées d'enfants

Lire à Paris et la bibliothèque Benjamin Rabier : BHLM lectures publiques dans le jardin du CENTQUATRE ;

Claire Burger et Marie Amachoukeli (artistes en résidence au CENTQUATRE : cinéastes, recueil de mots d'enfants sur le thème de la mort = captation vidéo) ;

Le Balto - Atelier (artiste en résidence au CENTQUATRE) : « les carottes ne rendent pas aimables », atelier jardinage enfants/parents ;

Khalid K (artiste en résidence au CENTQUATRE) : proposition sonore **voix et instruments** atelier musical enfants/parents dans la Maison ainsi que dans son atelier ;

Emmanuelle Raynaut (artiste en résidence au CENTQUATRE) : installation d'un dispositif plastique (boule) dans la MDP et proposition dans son atelier du dispositif dans son entier ;

Charlotte Fréaux : atelier illustration d'une fresque dans la librairie du Merle Moqueur ;

Le théâtre Détours : adaptation musicale du livre "Les Derniers Géants" de François à la librairie du Merle Moqueur ;

Frédérique Mathieu et Dogan Ertener : mise en scène de Sedef Ecer, spectacle musical dans le cadre de la Saison de la Turquie en France ;

Théâtre de la Ville Fabrice Melquiot : spectacle Wanted Petula

Communication

La Maison des Petits s'est dotée d'une carte postale présentant son fonctionnement (cf. page précédente).

La Maison des Petits a de plus diffusé à plus de 1000 contacts des informations régulières sur les propositions du CENTQUATRE et de ses partenaires à destination de la Petite Enfance.

Un dossier de presse contenant toutes les informations sur le projet est diffusé à toutes personnes intéressées par le concept (architecte, porteur de projet, partenaires, écoles...).

Il contient: une fiche Maison des Petits, une fiche matali crasset, une fiche sur les mécènes de la Maison et quelques articles de presse.

La Maison des Petits bénéficie de nombreux articles de presse ainsi que plusieurs reportages de télévision (direct 8, France 5...)

Orientations 2010 : Renforcer le projet

Le 23 octobre 2009, le CENTQUATRE a fait une demande officielle auprès de la CAF afin de solliciter une subvention pour la Maison des Petits en tant que LAEP (Lieu d'Accueil Enfants Parents). C'est une manière autant d'accéder à une certaine reconnaissance professionnelle qui assurerait une autre visibilité à la Maison des Petits que de développer le projet avec une enveloppe budgétaire plus conséquente. Notamment la MDP souhaiterait renforcer en nombre son équipe afin d'offrir une amplitude horaire d'accueil des familles plus large, tout en conservant un accueil de grande qualité et également développer de nouveaux axes de travail.

3. La Communication

3.1 La communication globale, événementielle, partenariat artistique, achat d'espace

Après l'ouverture du 11 octobre 2008, l'année 2009 représente pour le CENTQUATRE la première année pour ancrer d'un point de vue graphique l'existence de ce nouveau lieu artistique dans le paysage parisien.

La communication s'est adaptée au fonctionnement du lieu en tenant comptes des différents événements régulièrement proposés, qu'ils émanent des présentations des travaux des artistes résidents ou qu'ils soient le fruit de partenariat avec différentes structures culturelles de renommée nationale et internationale.

La communication générale est dorénavant effectuée par les graphistes du studio deValence en résidence au sein même du CENTQUATRE. Ils poursuivent le travail pensé et charté par Experimental JetSet tout en apportant leur vision personnelle au service d'un lieu novateur.

Tout ce qui concerne la réalisation de documents de manière plus réactive est effectué en interne par le graphiste permanent.

Il est important de noter que la communication n'a eu de cesse d'évoluer depuis l'ouverture du lieu, s'adaptant régulièrement aux diverses innovations liées à la programmation.

3.1.1 Communication globale du projet

Le programme bimestriel, il remplace depuis mars 2009 le mensuel mis en place en 2008. Cette nouvelle périodicité a mis en avant la nécessité de changer de format (brochure A5). Plus conséquent mais aussi plus facilement manipulable, ce programme d'environ 45 pages intègre toutes les offres du CENTQUATRE ainsi qu'un maximum de contenu sur les événements programmés. Une des premières modifications notables du studio deValence a été de mettre en place un classement par discipline artistique pour le cahier central présentant les résidences en plus d'un cahier récapitulatif les éléments de la programmation et les informations pratiques en plus des différentes actions artistiques proposées tout au long de l'année (visite, accueil groupe, accessibilité...).

20 000 ex imprimés dont 9 000 ex diffusés à l'extérieur

Les fiches artistes sont rédigées en Français et en Anglais pour les résidences de plus d'un mois et faisant des ouvertures au public. Elles sont diffusées dans les ateliers où sont présentés leur travail et détaillent les objectifs du projet ainsi que les biographies.

Les flyer thématiques (Cinéma, musique, théâtre, art plastique...) ont été créés pour mettre en valeur une discipline et toucher un public ciblé. Une vingtaine de flyer de ce type, annonçant les événements propres à chaque artiste ont été réalisés et distribués dans le CENTQUATRE.

Les flyer week-end ont été créés en milieu d'année pour promouvoir les nouveaux rythmes de programmation du CENTQUATRE. Deux week-ends par mois, les artistes ouvrent leur porte en même temps, et cela est relaté dans ce flyer.

Les flyers dédiés sont faits pour annoncer l'évènement spécifique d'un artiste qui nécessite plus de précision pour le public. Cela peut être pour un parcours avec le public ou pour un évènement primordial pour sa résidence.

Les cartels sont faits lorsqu'il s'agit d'installation fixe. Ils sont rédigés en Français et Anglais.

Les programmes de salle sont faits lors de projection, de représentations et d'installation d'œuvres achevées. Ils permettent de donner des détails techniques et des précisions sur le contenu des œuvres présentées.

3.1.2 La communication liée aux événements exceptionnels

La traversée #2 est le festival de lancement de la Maison des Petits, de la librairie ainsi que du café du 104. Ce temps fort qui marque l'ouverture des nouveaux espaces est le premier festival du CENTQUATRE depuis son ouverture. Son orientation jeune public a connu un franc succès. Le programme du week-end a été diffusé à 6 000 exemplaires. Des annonces presse ont également été réalisées pour l'occasion ainsi que des affiches pour le bal qui s'est déroulé pour la première fois dans les écuries.

L'ouverture de la Maison des Petits, en plus du festival de la Traversée#2, a fait l'objet d'une communication particulière. Le lancement de ce lieu désigné par Matali Crasset a fait l'objet d'une attention toute particulière des journalistes comme du grand public. Un dossier de presse détaillé a été réalisé et des cartes postales et flyer ont été distribués dans les 18e et 19e arrondissements à 5 000 exemplaires pour annoncer cette ouverture. Le succès public a été immédiat. Quelques mois après l'ouverture, la Maison des Petits a généré de nombreux supports de communication pour faciliter l'accès des familles en son sein ainsi que pour promouvoir les évènements artistiques qui s'y développent.

Le DIX NEUF est un rendez-vous qui a été lancé à la rentrée scolaire 2009. Un flyer encarté dans les Inrockuptibles ainsi que plusieurs bandeaux publicitaires ont fait la promotion de ce nouveau rendez-vous du CENTQUATRE.

Le premier anniversaire du CENTQUATRE : la semaine du 11 octobre, le CENTQUATRE a fêté ses un an. Pour cela, un livret est paru et distribué au grand public ainsi qu'aux journalistes, partenaires et contacts privilégiés. Il contenait les contributions libres des artistes ayant été en résidence au CENTQUATRE.

3.1.3 La communication rattachée aux partenariats artistiques

PRÉSENCES électronique : en partenariat avec l'INA GRM, le festival de musique électronique a été largement annoncé dans la presse et a connu un grand succès public sur site.

La Villa Arpel au CENTQUATRE est le plus grand succès public de l'année 2009. L'installation de la maison de Tati dans *Mon Oncle* dans la halle Curial a été montée en parallèle à l'exposition de la Cinémathèque sur Jacques Tati. À cette occasion, un document de présentation de l'œuvre a été réalisé et diffusé à 11 000 exemplaires.

Le Festival d'Automne à Paris a cette année encore été accueilli au CENTQUATRE. Des fiches détaillées et bandeaux de publicité ont été réalisés en partenariat avec le Festival. La fiche de présentation de l'installation *How Does It Feel D'Ugo Rondinone*, installée dans la halle Aubervilliers a été diffusée à 15 000 exemplaires.

La Nuit Blanche a été accueillie pour la première fois dans le CENTQUATRE ouvert. C'était l'un des 5 points de programmation les plus importants de la nuit. Le programme fait au CENTQUATRE pour cette occasion, détaillant aussi bien la programmation faite par les commissaires de la nuit blanche que celle proposée par le CENTQUATRE a été diffusé à 7 000 exemplaires et a connu une rupture de stock au milieu de la soirée.

3.1.4 Les achats d'espace

Des bandeaux de publicité, flyers et affichages dans le quartier ont été réalisés pour les deux événements de théâtre Phèdre et Hippolyte et Wanted Petula présentés chacun pendant plusieurs jours au CENTQUATRE.

Des flyers annonçant la programmation ainsi que des affiches ont également été réalisés et diffusés pour Paris en toutes lettres, Filmer la musique, Paris Cinéma, le bal du CENTQUATRE.

3.2. Le Web

3.2.1 L'amorce d'une refonte :

Mis en ligne à l'occasion de la « Traversée du CENTQUATRE » en décembre 2007, le site www.104.fr a fait l'objet de plusieurs adaptations en 2008 et 2009, pour rester fidèle à un projet de lieu effervescent dont les contours se définissaient au fur et à mesure des expériences.

Cependant, ces aménagements ne peuvent palier certaines problématiques, liées notamment au choix initial de la technologie (Flash) ainsi qu'au quotidien d'un lieu « en fonctionnement ».

La réflexion autour d'une refonte du site a donc été engagée en 2009, avec pour axes principaux :

- une **optimisation de l'accessibilité**

(site multiplateforme, adaptation aux dernières normes du World Wide Web Consortium (W3C) - dont la Web Accessibility Initiative (WAI))

- un **site 2.0**

dont l'ensemble des contenus serait « viralisable », via des flux rss, mais aussi un ensemble de widgets, podcasts et applications smartphones.

- **la refonte de l'interface graphique et des gabarits** pour :

* **faciliter l'accès à l'information**, notamment par la création d'un moteur de recherche agenda, puis par l'optimisation de la homepage et du moteur de recherche artiste...

* **permettre une réelle éditorialisation des contenus**, afin de faire du site www.104.fr une référence dans le domaine des contenus artistiques disponibles en ligne. Il s'agit là d'élargir notre audience, en amorçant la transformation d'un site « vitrine » (détaillant le fonctionnement et la programmation du lieu) en un site d'information artistique influent à même de captiver un public beaucoup plus large.

Sur ce dernier point d'éditorialisation des contenus, plusieurs pistes ont été explorées en 2009. Des contenus riches ont donc été créés, notamment par la mise en place de blogs et la réalisation de séquences vidéo.

3.2.2 Le CENTQUATRE et la « Blogosphère »

Pour répondre à des besoins de communication ou d'archivage spécifiques à certains projets, le CENTQUATRE a mis en place plusieurs blogs, complémentaires à la plateforme www.104.fr.

Cette politique vise à rendre plus autonomes certains services du CENTQUATRE dans leur communication en ligne. Elle permet également de générer du trafic vers le site principal, et de favoriser la création de contenus originaux, parallèlement à un dispositif de communication plus institutionnel.

En 2009, les blogs suivants ont été créés ou développés :

- **Le blog pédagogie** : www.104.fr/blogpedagogie

Le blog pédagogie a pour fonction de favoriser et de promouvoir les actions menées auprès du jeune public et des scolaires par le CENTQUATRE. L'alimentation de ce blog est assurée par le(la) chargé(e) des liens avec les publics, formé(e) par l'équipe web à l'utilisation d'outils dédiés (PAO, CMS, FTP).

- **Le blog du CINQ** : www.104.fr/blogcinq

Ce blog permet à l'équipe du CINQ de développer un système de communication en ligne pour fédérer les usagers de l'équipement en développant un esprit de communauté. Il a également pour fonction d'apporter des informations sur la vie du CINQ à toute personne potentiellement concernée par le lieu (résidents des 18e et 19e arrondissements).

- **Le blog Feldstärke** : www.104.fr/blogfeldstaerke

Feldstärke est un programme de collaboration entre étudiants d'écoles d'art de toutes nationalités et de toutes disciplines. Pour préparer les trois temps de rencontre, puis témoigner de leur effervescence créative, et enfin permettre aux étudiants de garder le contact et prolonger leur réflexion, un blog et un groupe Facebook ont été créés. L'alimentation de ce blog a été assurée par les 50 étudiants du programme, encadrés par l'équipe web du CENTQUATRE.

- **"Ca se passe au CENTQUATRE"** : <http://au104.blogspot.com/>

Gregor Tanguy est un blogueur et un passionné d'art. C'est aussi un habitué du CENTQUATRE, qui assiste aux ouvertures, rendez-vous, ateliers et spectacles depuis octobre 2008. Le CENTQUATRE lui a donc offert de la visibilité sur www.104.fr. Un habillage graphique et un accompagnement technique lui ont également été fournis.

3.2.3 Les Contenus vidéos

Outre la collaboration effectuée avec le service production pour relayer des vidéos promotionnelles d'artistes et de festivals sur www.104.fr, un travail a été initié avec le service technique afin de mettre en ligne des sujets entièrement réalisés en interne. Trois exemples :

www.104.fr/104worldwide 8 proches du CENTQUATRE, 8 présentations du lieu, 8 langues.

http://www.dailymotion.com/video/x9s8v1_le-dixneuf-tous-les-jeudis-de-juill_creation Le DIXNEUF, un rendez-vous avec l'art, introduit par Robert Cantarella et Frédéric Fisbach.

http://www.dailymotion.com/video/x9s8n7_z-o-x-e-amicalement-v%C3%B4tre_music le rappeur Zoxea vous invite à un « hip-hop apéro ».

3.2.4 Le CENTQUATRE au Club Innovation Culture (CLIC France) :

Sur invitation de Pierre-Yves Lochon, le CENTQUATRE a été parmi les premières structures à rejoindre le CLIC, un réseau d'institutions culturelles créé autour des outils de communication numérique. L'équipe web est intervenue à l'occasion d'atelier pour présenter la politique du lieu en matière de réseaux sociaux.

En janvier 2010, les premières "Rencontres Nationales Culture & Innovation(s)" ont réuni 180 participants, à la Cité nationale de l'Histoire de l'Immigration, dans le prolongement du SITEM.

3.2.5 Newsletter et réseaux sociaux

Le dispositif mis en place dès avant l'ouverture du lieu afin de fidéliser une communauté d'Internaute autour du CENTQUATRE a été consolidé en 2009. Quelques chiffres :

3.2.6 Newsletter

9 000 inscrits au mois d'octobre 2008

12 000 au mois de décembre 2008

22 000 au mois de décembre 2009

RÉSEAU SOCIAUX :

		Fin 2008	Fin 2009
Facebook			
	Groupes	2700	3658
	Fans	180	474
Twitter			
	Followers	19	786
MySpace			
	Amis	1000	1414
	Visites	7000	8675
Dailymotion			
	Vidéos vues	5200	8870
YouTube			
	Vidéos vues	707	3134

Le CENTQUATRE est également présent sur d'autres plate-formes, comme Virb et Last.fm (musique), NetVibes (agrégateur de flux rss) ou Issuu (portfolio en ligne).

3.2.7 Statistique et trafic

ANNÉE 2009

- Visites **502 830**
- Visiteurs uniques **352 657**
- Visites unique : - par jour (moyenne) **966**

- par mois (moyenne) **29 388**

2009 MOIS PAR MOIS

mois	nb visites	visiteurs uniques
janv-09	39490	28032
févr-09	42776	30805
mars-09	41040	28571
avr-09	48467	36096
mai-09	45871	33795
juin-09	37755	27168
juil-09	38487	24561
août-09	29514	18861
sept-09	47085	30186
oct-09	58271	41627
nov-09	49992	35421
déc-09	24082	17534

Comme chaque année, **deux creux de fréquentation** sont remarquables : en pleine période estivale (mois d'**août**) et à l'approche des fêtes de fin d'année (mois de **décembre**).

Au cours de l'année, **deux pics de fréquentation** sont à noter : **avril 2009** (lancement de la Villa Arpel au CENTQUATRE) et **octobre 2009** (début de saison).

4. Le CENTQUATRE international

4.1 Continuer d'inscrire le CENTQUATRE au rang des grands lieux internationaux de l'art

Déjà bien présent dans le paysage international des lieux dédiés à la création contemporaine, le CENTQUATRE a pour vocation d'attirer à Paris des projets de création issus du monde entier. Afin de continuer à inscrire l'institution au rang des grands lieux de l'art à l'international, les actions de communication et de relationnel entamées dès 2006 ont été poursuivies en 2009.

Le travail relationnel est la base du développement international du CENTQUATRE et s'effectue dans la rencontre et l'échange avec de nombreux interlocuteurs, soit par l'accueil de ces derniers sur place (plus de 50 responsables de structures internationales ont visité le CENTQUATRE en 2009), soit dans le cadre de missions régulières à l'étranger (20 déplacements en 2009). Il permet de réfléchir avec ces interlocuteurs à l'étude de partenariats et d'échanges d'artistes.

4.1.1 Accueil d'interlocuteurs du monde entier au CENTQUATRE

Parmi les nombreux interlocuteurs internationaux reçus en visite au CENTQUATRE, se trouvaient notamment les équipes de direction et Conseil d'Administration du Festival de Film de Toronto, le directeur de la HAU à Berlin, des représentants du Name Festival au Belgique, le directeur du Musée National de Mexico, l'Ambassadeur coréen, le réalisateur taiwanais Tsai Ming-liang, les directeurs du Tokyo Wonder Site et de la Villa Kujoyama ou encore la curatrice du Naoshima Fukutake Art Museum Foundation au Japon. De nombreuses délégations étrangères ont également été accueillies au CENTQUATRE parmi lesquelles l'on peut mentionner les villes de Bilbao, San Sébastian et Valencia en Espagne, ainsi que des délégations des villes de Rio de Janeiro, de Buenos Aires ou de Gwangju ou de grandes délégations de plusieurs pays reçues en partenariat avec la Maison des Cultures du Monde à Paris.

4.1.2 Missions effectuées à l'étranger

Les déplacements à l'étranger sont l'occasion de mener une recherche plus approfondie du maillage culturel d'un pays et de découvrir ainsi de nouvelles structures pour le développement de partenariats. Ces missions se font parfois suite à l'invitation d'une structure étrangère ce qui permet une prise en charge des frais.

Zone	Destination	Principaux interlocuteurs rencontrés
Europe	Portugal, Lisbonne	Inov-Art, Festival Almada, Fondation Gulbenkian
	Belgique, Bruxelles	Réseau Européen WEB, Kunstenfestivaldesarts
	Italie, Venise	Biennale de Venise, Musée Punta della Dogana
	Italie, Rome	Giorgio Corsetti, Zoneattive, Villa Medicis
	Allemagne, Berlin Allemagne, Essen	Initiative Berliner Kunsthalle, Feldstärke International, PACT Zollverein
	Russie, Saint-Pétersbourg Russie, Moscou	Collectif Nepokorenyye, Galerie Protvor, Photodépartament, Sergey Kuryokhin Modern Art Center Académie Stiglitz, Pro Arte
Amérique du Nord	Etats-Unis, Los Angeles	Feldstärke International, CalArts, Lacma, The Hammer, Redcat
PMO	Turquie, Istanbul	Cuma, Santralistanbul, Istanbul 2010
	Emirats Arabes Unis	Biennale de Sharjah, Art Dubaï
Asie	Japon, Tokyo	Tokyo Wonder Site

4.1.3 Travail sur les territoires identifiés comme prioritaires en 2008

En 2009, les Relations Internationales se sont attachées à développer des partenariats avec les territoires identifiés comme prioritaires en 2008. Ces identifications étaient le résultat de l'étude géographique des réponses d'artistes ayant postulé à l'appel à projet sur notre site internet. Le développement des liens avec la **Chine** cette année a permis d'aboutir à la conclusion d'un accord pour l'accueil d'un curateur Taïwanais en 2010. Plusieurs contacts avec l'Ambassade de France en **Inde** et le Centre Pompidou avaient abouti à un projet d'accueil en résidence au CENTQUATRE d'un artiste indien dans le cadre de l'exposition autour de l'art contemporain indien préparé par le Centre Pompidou. Ce projet n'a cependant pas abouti en raison du désistement de l'artiste choisi. Les relations avec le **Japon** ont été poursuivies par une nouvelle mission en 2009 et ont donné lieu à la signature d'un programme d'échange avec le Tokyo Wonder Site avec le soutien financier de la DAC. Les possibilités de collaboration avec la **Russie** ont pu être étudiées à l'occasion d'une mission effectuée en juillet 2009 et devraient permettre l'accueil d'un artiste plasticien russe dans le cadre de la Saison France-Russie en 2010. L'**Europe de l'Est** sera également représentée en 2010 par la présence d'une chorégraphe roumaine, grâce à un soutien financier négocié avec l'Institut culturel roumain. Les opportunités de collaboration avec l'**Angleterre** ont été le sujet d'un travail de réflexion

commune entre le CENTQUATRE et la British Council et devraient également permettre un partenariat en 2010 dont la forme reste encore à définir.

4.1.4 Identification de nouveaux territoires prioritaires où développer du relationnel

A l'étude de ces partenariats, certains territoires avec lesquels développer en priorité des liens ont d'ores et déjà pu être clairement identifiés, notamment l'**Asie** au sens large (et plus particulièrement la **Corée du Sud**) et l'**Afrique noire**.

4.2 Structuration des réseaux internationaux

4.2.1 Développement d'un réseau de partenaires privilégiés

Cet important travail de repérage et de prise de contacts développé depuis 2006, a permis d'identifier un certain nombre de partenaires privilégiés qui structurent aujourd'hui le réseau international du CENTQUATRE. 2009 a donc été l'année de conception et d'élaboration de programmes spécifiques avec ces interlocuteurs internationaux. Parmi ces échanges qui se dérouleront en 2010, nous pouvons notamment insister sur les partenariats mis en place avec **le Tokyo Wonder Site, la Casa Encendida, PACT Zollverein, CalArts** et **la British Council** qui constituent le noyau du réseau international du CENTQUATRE.

4.2.2 Les nouveaux lieux d'art - le CENTQUATRE comme référence

En 2009, beaucoup de visites mettent en lumière le fait que le CENTQUATRE est perçu comme une référence pour de nombreuses structures à l'étranger. Nombre de directeurs de lieux naissants ou de porteurs de projets s'adressent au CENTQUATRE en qualité de conseiller par son expérience innovatrice et souhaitent s'inspirer du modèle élaboré. 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.

Ces porteurs de projet sont par exemple le Maire et des représentants de la ville de São João da Madeira au Portugal pour leur projet de lieu de résidence et de création **Oliva Creative Factory**, le directeur adjoint du **Nowy Teatr** à Varsovie, les responsables de **Tabakalera** à San Sébastien, la CEO de **CarriageWorks** à Sydney, la ville de Munich pour leur projet **Creative Quarter**, plusieurs membres de l'équipe coréenne chargée de l'édification du gigantesque **complexe culturel de Gwangju** ou les représentants de la **Fondazione CRT** qui développent un lieu transdisciplinaire à Turin. En juin 2009, Constance de Corbière a été invitée à partager l'expérience du CENTQUATRE au cours d'un

symposium international sur les centres d'art innovants en Europe organisé par l'**Initiative Berliner Kunsthalle** à Berlin.

Ces interlocuteurs sont autant de contacts potentiels pour rejoindre le réseau international du CENTQUATRE à l'avenir.

4.2.3 L'international en France

Le rayonnement international du CENTQUATRE repose également sur des collaborations avec les réseaux et structures implantés sur le territoire français. La **DGRI de la Ville de Paris, la Maison des cultures du monde, Culturesfrance, Relais Culture Europe, les Ambassades et centres culturels étrangers à Paris** sont de précieux relais que ce soit pour l'accueil de délégations étrangères, la recherche de financements, le développement de partenariats ou la réflexion commune sur des projets potentiels.

4.2.4 Des liens étroits avec la DGRI de la Ville de Paris

Le CENTQUATRE conserve des liens étroits avec la **Direction générale des relations internationales de la Ville de Paris** pour les stratégies de développement et l'identification de zones géographiques prioritaires pour la Ville de Paris. Les échanges réguliers, notamment avec **Bernard Pignerol** et **Jamel Oubechou**, permettent au CENTQUATRE d'aligner ses actions internationales avec celles de sa tutelle.

4.3 Inscrire l'international dans le CENTQUATRE au quotidien

4.3.1 Accueil en résidence d'artistes de tous horizons

Les efforts de 2008 pour diffuser très largement l'appel à projet à l'international et les repérages d'artistes dans des festivals ou à l'occasion de déplacements ont permis l'accueil en résidence en 2009 d'artistes d'origines territoriales et disciplinaires variés.

Une vingtaine d'artistes issus d'une dizaine de pays ont ainsi été accueillis en 2009 : Cova Macías (Espagne), Jeleton (Espagne), Juan Diego Vergara (Pérou), Tricky (Royaume-Uni), Mette Ingvarsten (Danemark), Lech Kowalski (Royaume-Uni), Sébastien Wierinck (Belgique), Tadashi Kawamata (Japon), Monica Espina (Argentine), Alberto Posadas (Espagne), Richard Siegal (Etats-Unis), White Black : Ashraf Kuffash et Anan Zorba (Palestine), Anu Pennanen

(Finlande), Bams (Cameroun), Khalid K (Maroc), Qudus Onikeku (Nigéria), Aaron Einbond (Etats-Unis), Fernando Villanueva Carretero (Espagne), Paul Clift (Etats-Unis), Joshua Fineberg (Etats-Unis), Hermes Luaces (Espagne).

4.3.2 Une politique d'accueil de stagiaires internationaux

Le CENTQUATRE a montré une volonté d'accueillir des stagiaires internationaux au sein de ses équipes afin d'acquérir une meilleure connaissance et développer une communication ciblée pour des territoires spécifiques.

L'accueil pendant 6 mois d'une stagiaire chinoise a notamment permis la traduction de certains documents de communication en mandarin et leur diffusion sur de nombreux sites internet d'art. Sa présence a aussi facilité le développement d'échanges avec des partenaires taiwanais.

La mission qui s'est tenue en février 2009 au Portugal a permis la participation du CENTQUATRE au programme **Inov-Art**. Ce programme du Ministère de la Culture portugais finance entièrement l'accueil en stage de jeunes Portugais formés aux métiers de la culture. Le CENTQUATRE a pu ainsi accueillir sans frais deux stagiaires pour une période de 9 mois. Il est prévu de poursuivre la collaboration avec Inov-Art en 2010.

Un accord semblable a été signé en décembre 2009 avec la Fondazione CRT à Turin. Cet accord permettra la venue de stagiaires italiens en 2010 dans le cadre du programme **Master Dei Talenti** et toujours sans frais pour le CENTQUATRE.

4.3.3 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. Après le directeur artistique de la Casa Encendida en 2008, cet espace a été mis à disposition en 2009 d'**Emiliano Paoletti, directeur de Zoneattive** en Italie. Son séjour a été ponctué de rencontres avec les équipes administratives et artistiques du CENTQUATRE (direction de la production, secrétariat général, résidents) et a permis à Emiliano Paoletti de proposer plusieurs pistes de réflexion pour le projet du CENTQUATRE.

4.4 Elaboration de programmes d'envergure internationale

4.4.1 Développement de programmes d'échanges artistiques pour les années à venir

L'année 2009 a été la phase d'élaboration de programmes spécifiques avec certains des partenaires privilégiés précédemment évoqués. Parmi ces programmes qui se dérouleront en 2010, on peut notamment citer la mise en place d'un programme pérenne de résidences croisées avec le **Tokyo Wonder Site** au Japon. Autre collaboration prévue avec le Japon, le CENTQUATRE devrait accueillir une exposition de **la Fondation Kurosawa** dans le cadre des cent ans de la naissance du cinéaste. Ce projet devrait se faire en collaboration avec la Ville de Paris, Paris Cinéma, la Cinémathèque française et la Maison de la Culture du Japon à Paris. L'accueil d'Ignacio Cabrero pour une mission d'observation sur les lieux de résidences artistiques en France pendant 3 mois en 2008 a permis en 2009 le développement d'un vaste partenariat entre la **Casa Encendida** et le CENTQUATRE. Celui-ci devrait comprendre dès 2010 une exposition, des accueils en résidences ainsi que des opportunités de diffusion pour les artistes des deux structures par leur participation à des rencontres ou festivals. Par ailleurs, un partenariat a été signé avec le **CalArts**, par ailleurs déjà partenaire en 2009 du programme **Feldstärke International** (voir ci-dessous), pour permettre l'accueil d'un artiste en résidence en 2010. Suite à la mission effectuée en juillet à Moscou et Saint-Pétersbourg, il est prévu que l'Institut Culturel Français finance la résidence d'un artiste plasticien russe dans le cadre de **la Saison France-Russie en 2010**. L'Europe de l'Est devrait également être représentée en 2010 par la présence d'une chorégraphe roumaine, grâce à un soutien financier négocié avec **l'Institut culturel roumain**. Comme précédemment évoqué, un important travail de réflexion a été mené avec la **British Council** dans le but d'établir une collaboration en 2010 dont la forme reste encore à définir. On peut enfin mentionner la mise en place d'un partenariat avec le **Centre Culturel Taïwanais**, développé lors de l'accueil d'interlocuteurs taïwanais, pour accueillir le curateur et chercheur Huang Chen Hung.

4.4.2 L'international comme source de financement

Afin de permettre la réalisation future des programmes décrits ci-dessus, nous avons poursuivi un repérage méthodique des financements à solliciter en matière de coopération artistique internationale. Ce travail a permis d'obtenir des financements de sources variées : **financements publics français** (Office franco-allemand pour la jeunesse, Fond franco-allemand en pays tiers, Culturesfrance) ou **financements publics étrangers** (Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, FRAME, IKS), des financements de la part d'**Ambassades** et **Instituts culturels étrangers**, du **mécénat** (Cofitem-Cofimur). D'autres contacts ont été développés avec de potentiels financeurs futurs, notamment avec certaines **fondations étrangères** (Dena Foundation, Fondazione CRT). Certains de ces financements sont renouvelables et permettent de développer des projets pérennes comme l'accord de trois ans signé avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse. D'autres financeurs soutiennent un projet spécifique de manière plus ponctuelle : c'est le cas

notamment des soutiens accordés par les Ambassades et Instituts culturels étrangers qui permettront l'accueil en résidence de plusieurs artistes en 2010 par la prise en charge de billets d'avion ou de bourses.

4.4.3 Feldstärke International

Le programme Feldstärke International pourrait être considéré comme le projet phare des relations internationales du CENTQUATRE pour l'année 2009. La première édition de ce programme innovant **entièrement organisé par le CENTQUATRE** en collaboration deux partenaires du réseau international - PACT Zollverein et the California Institute of the Arts (CalArts) - a été un succès. Les écoles d'art participantes ont loué les **qualités pédagogiques** de ce programme qui permet de créer des **liens pérennes** entre les étudiants et de les insérer dans un réseau de lieux d'art. Feldstärke International favorise également la **mise en réseau** d'écoles d'art et de nouveaux sites de production artistique.

Feldstärke International incite des **étudiants en art de toutes disciplines** (design, danse, cinéma, paysagisme, arts visuels et plastiques, musiques, théâtre) à travailler ensemble. Une cinquantaine d'étudiants français, allemands et américains sont réunis pendant une année lors de trois rencontres organisées tour à tour dans chaque lieu partenaire du projet. Feldstärke International encourage la jeune création au **décloisonnement des genres, des techniques d'art, des approches pédagogiques et des territoires**.

Pendant une semaine, les étudiants répartis en groupes, doivent quotidiennement produire une proposition artistique sur une thématique donnée et la soumettre lors d'une discussion collective fixée en fin de journée. Ils alimentent ensuite un blog où sont retracées les étapes de travail. Les journées d'ateliers mettent l'accent sur le processus de création lui-même et non pas sur ses réalisations. Le public est convié lors d'une journée porte ouverte le dernier jour de chacune des trois rencontres, et doit changer ses habitudes : il est invité à assister à une expérimentation et non pas à être le spectateur d'un produit artistique abouti.

Il est important de noter que le programme Feldstärke International, dont la session se déroulant au CENTQUATRE représente à elle seule un budget de **75000 euros**, est **entièrement financé par des sources externes**. Le budget global sur les trois sessions de ce programme d'envergure s'élève à environ **230000 euros** pour les trois partenaires. Ce programme s'inscrit dans la durée et repose pour ses débuts sur un **accord tripartite de trois ans** entre le CENTQUATRE, PACT Zollverein et l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) avec un financement garanti pour les trois premières années du programme.

Le programme rencontrant un vif succès auprès des partenaires et des étudiants au cours de cette première année, il sera reconduit en 2010. Pour la deuxième édition du programme Feldstärke International, le CENTQUATRE, PACT Zollverein et CalArts ont choisi d'étendre leur réseau partenarial et d'écoles d'art à **la Turquie**.

4.5 Rayonnement international du CENTQUATRE: communication et diffusion

4.5.1 Communication internationale : des supports en langues étrangères

Le CENTQUATRE a conservé les différents supports de communication déjà élaborés en 2008 en anglais, allemand, espagnol et arabe. Une volonté particulière a été portée en 2009 à la traduction systématique en anglais du site internet et des fiches artistes distribuées au public sur le site.

Outil de communication efficace et ludique, le projet « **104 worldwide** » a consisté en la réalisation de courtes vidéos de présentation du CENTQUATRE en 8 langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, arabe, mandarin. Ces vidéos sont en accès direct dans la rubrique internationale du site internet du CENTQUATRE.

Comme précédemment mentionné, la politique d'accueil de stagiaires internationaux au sein des équipes du CENTQUATRE a été un atout important pour l'élaboration d'une communication ciblée sur des territoires spécifiques (notamment la rédaction et la diffusion de documents de communication en mandarin).

4.5.2 Retombées presse internationale

Plusieurs **délégations de reporters** étrangers ont été reçues, venues entre autres d'Italie ou des émirats arabes. Plus d'une **cinquantaine d'articles** de presse à l'étranger ont été recensés par l'Argus. Ce chiffre n'est pourtant pas exhaustif puisque, pour des raisons d'économie, l'abonnement à l'Argus du CENTQUATRE se limite à 10 pays (Afrique du Nord, Allemagne, Belgique, Espagne, Hollande, Italie, Japon, Portugal, Suisse, Etats-Unis). Parmi ces articles, on peut relever plusieurs quotidiens importants tels que **The Washington Post** et **Financial Times** ou encore la revue **Time Magazine**.

4.5.3 Diffusion des artistes à l'étranger

Après l'ouverture du CENTQUATRE et l'arrivée des premiers artistes, 2009 a été l'occasion de présenter le travail en cours des résidents du CENTQUATRE et de proposer ainsi leur diffusion à l'étranger à différents interlocuteurs. Ces efforts ont notamment permis une résidence de deux semaines de l'artiste de BD Viravong à Fredericton au Canada suivi d'une rencontre avec des libraires à Montréal, le séjour de Laurent Berger au Tokyo Wonder Site au Japon, une tournée de Khalid K à l'étranger ou encore la présentation du travail de Cova Macias dans plusieurs centres d'art en Espagne. Si ces exemples ont plus particulièrement bénéficié de l'appui direct du CENTQUATRE pour se concrétiser, il est par ailleurs important de souligner que, pour un grand nombre d'artistes, la résidence au CENTQUATRE est un tremplin qui leur permet de connaître une diffusion à l'étranger par la suite.

5. Le Fonds de dotation

5.1 La création du fonds

5.1.1 La création officielle du fonds

En mars 2009, la parution des décrets d'applications de la loi instituant les fonds de dotation a permis aux premiers fonds de voir le jour.

Les statuts finalisés du fonds de dotation « Les Mécènes du CENTQUATRE » sont signés par les sept entreprises fondatrices le 16 mai 2009 lors d'une réunion au CENTQUATRE. Ils sont ensuite déposés à la préfecture de Paris le 5 juin.

Le 20 juin 2009 le fonds est alors créé officiellement avec la parution de sa création au Journal Officiel.

Son objet est le suivant : 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.

Le fonds est créé pour une durée de cinq ans, avec une dotation initiale de 700.000€.

Il est géré par un conseil d'administration composé de sept administrateurs, représentants des entreprises fondatrices :

- Pour le Crédit Foncier : **François BLANCARD**, Directeur Général
- Pour GDF Suez : **Valérie BERNIS**, Membre du Comité exécutif, en charge de la Direction de la Communication et de la Communication Financière
- Pour Générale de Santé : **Filippo MONTELEONE**, Directeur Général
- Pour LaSer : **Philippe LEMOINE**, Président Directeur Général
- Pour le groupe La Poste : **Nicolas ROUTIER**, Directeur Général Délégué du groupe La Poste, Directeur Général du Courrier
- Pour Suez Environnement : **Jean-Louis CHAUSSADE**, Directeur Général
- Pour Tilder : **Matthias LERIDON**, Président

Et par plusieurs personnalités qualifiées :

En 2009, **Raymond REDDING** a été nommé personnalité qualifiée du fonds de dotation au cours de son premier conseil d'administration le 15 septembre 2009.

Les Directeurs du CENTQUATRE sont invités permanents des conseils d'administration. Ils participent sans droit de vote à ses délibérations.

Le bureau est composé de cinq personnalités :

- Jean-Louis Chaussade, Président
- Philippe Lemoine, Vice-président
- Matthias Leridon, Vice-président
- Filippo Monteleone, Secrétaire
- François Blancard, Trésorier

5.1.2 La mise en œuvre

Un compte est ouvert au nom du fonds de dotation « Les Mécènes du CENTQUATRE » le 19 juin 2009 à la banque Neufelize OBC. Jean-Louis Chaussade et François Blancard en ont la signature.

Le 15 septembre 2009, le premier conseil d'administration du fonds de dotation se réunit au CENTQUATRE. A cette occasion, les administrateurs signent la convention de partenariat entre le fonds et le CENTQUATRE et le règlement intérieur du fonds. Ils nomment Constance de Corbière, Secrétaire Générale du CENTQUATRE, Déléguée Générale du fonds de dotation. Constance de Corbière est notamment habilitée à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du fonds dans la limite de 10.000€ par dépense.

5.2 Les ressources du fonds

5.2.1 La dotation initiale

La dotation initiale se compose de 7 dons de 100.000€ effectués par chacune des entreprises donatrices conformément aux statuts.

- CRÉDIT FONCIER	100.000€
- GDF SUEZ	100.000€
- GÉNÉRALE DE SANTÉ	100.000€
- GROUPE LA POSTE	100.000€
- LASER	100.000€
- SUEZ ENVIRONNEMENT	100.000€
- TILDER	100.000€
TOTAL	700.000€

5.2.2 Les dons effectués à l'occasion du dîner de gala

A l'occasion du dîner de gala du 15 septembre 2009, il a été proposé aux entreprises mécènes d'acquérir des tables supplémentaires, en plus des deux tables leur ayant été attribuées au préalable dans le cadre des contreparties.

Cette proposition a également été faite au groupe Logement Français, important mécène du CENTQUATRE ayant manifesté à plusieurs reprises son intérêt envers le fonds de dotation.

- CRÉDIT FONCIER	3.000€
- GÉNÉRALE DE SANTÉ	9.000€
- SUEZ ENVIRONNEMENT	9.000€
- TILDER	21.000€
- GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS	3.000€
TOTAL	45.000€

5.3 L'utilisation des ressources du fonds par le CENTQUATRE

Comme précisé dans les statuts, les moyens d'action du fonds sont le versement d'aides financières au CENTQUATRE dont :

- Une subvention globale annuelle qui représente 50% des sommes collectées par le fonds après déduction de ses frais de fonctionnement.
- Des subventions spécifiques versées à des projets sélectionnés sur une liste proposée au Conseil d'administration du fonds par la direction du CENTQUATRE.

5.3.1 La subvention globale

La subvention globale représente 50% des sommes collectées par le fonds après déduction de ses frais de fonctionnement. Pour la première année d'existence du fonds, cette subvention globale correspond à 50% de la dotation initiale (700.000€), soit 350.000€.

Cette subvention, reçue le 4 décembre 2009, a été utilisée par le CENTQUATRE pour financer une partie de son projet artistique, dont le budget s'élève en 2009 à un million d'euros. Il s'agit essentiellement des frais de résidences (bourses versées aux artistes, logement...) et des frais d'ouverture d'atelier (invitation de personnalités, droits d'auteurs et droits dérivés, agents d'accueil et de sécurité, interventions techniques, achat de matériel...).

5.3.2 Les subventions spécifiques

Lors du conseil d'administration du 15 septembre 2009, les administrateurs ont décidé de ne pas dépenser la totalité de la dotation restante - les 350.000€ - pour le soutien de projets spécifiques. Pour des raisons de prudence budgétaire, une part de celle-ci est conservée dans le fonds pour faire face aux imprévus et pour laisser aux administrateurs une certaine marge de manœuvre par rapport au choix des projets les années suivantes. Les administrateurs ont ainsi décidé de soutenir en 2009 des projets spécifiques à hauteur de 250.000€.

Au cours du conseil d'administration du 28 novembre, ils ont acté la répartition de leur soutien entre les projets spécifiques suivants :

Dénomination	Montant attribué
- Berger et Berger	40.000€
- Zoxea	30.000€
- Atelier Le Balto	40.000€
- Fleur Albert & Laurent Roth	80.000€
- Sylvain George	10.000€
- Qudus Onikeku	20.000€
- White Black	30.000€
TOTAL	250.000€

Les subventions versées à ces projets, reçues par le CENTQUATRE le 10 décembre 2009, ont également été essentiellement employées à couvrir les frais de résidences et d'ouverture d'atelier des artistes soutenus.

5.3.3 La subvention liée au dîner de gala

Les 45.000€ récoltés par le fonds de dotation à l'occasion du dîner de gala ont été reversés au CENTQUATRE sous la forme d'une subvention de fonctionnement pour couvrir les frais de la soirée.

5.3.4 Le total des subventions

Le CENTQUATRE a donc reçu de la part du fonds de dotation en 2009 un montant total de subventions s'élevant à 645.000€. L'EPCC a délivré une attestation fiscale au fonds confirmant la bonne réception de ses subventions et certifiant que le CENTQUATRE est un organisme d'intérêt général, éligible au statut du mécénat.

5.4 Le Contreparties accordées par le CENTQUATRE

En contrepartie du don de 100.000€ qu'elles ont effectué au fonds de dotation sur l'exercice 2009, les entreprises fondatrices ont bénéficié de plusieurs avantages accordés par le CENTQUATRE entre octobre 2008 et décembre 2009.

5.4.1 La visibilité

Campagnes d'affichage :

La mention du cercle de mécènes et la liste des entreprises fondatrices apparaissaient dans la campagne d'affichage réalisée en octobre 2008 pour l'ouverture du CENTQUATRE.

Visibilité permanente :

D'octobre 2008 à décembre 2009, la visibilité suivante a été accordée aux entreprises fondatrices :

- mention de la liste des entreprises sur deux panneaux spéciaux, disposés chacun à une entrée du CENTQUATRE
- mention de la liste des entreprises dans le document de présentation institutionnel du CENTQUATRE
- mention de la liste des entreprises dans le dossier de presse du CENTQUATRE
- mention de la liste des entreprises dans les programmes bimestriels
- mention de la liste des entreprises + logo + lien hypertexte sur le site internet dans la rubrique partenaires
- une page dédiée au fonds de dotation et mentionnant chaque entreprise dans la revue du CENTQUATRE
- mention du fonds de dotation sur les cartons d'invitation institutionnels du CENTQUATRE.

Contreparties spécifiques :

Des contreparties spécifiques, liées aux sept projets artistiques soutenus par les mécènes ont également été attribuées fin 2009. Le fonds a notamment été mentionné dans la rubrique « résidence » des programmes bimestriels, en particulier pour les projets de Sylvain Georges et Qudus Onikeku qui étaient toujours en résidence au CENTQUATRE fin 2009.

Ces contreparties n'ont pas été possibles pour les projets soutenus dont le choix a été effectué de manière rétroactive, les artistes en question ayant déjà quitté le CENTQUATRE.

5.4.2 Les contreparties événementielles**Le dîner de gala**

Une soirée exceptionnelle a été donnée en l'honneur des entreprises du fonds de dotation le 15 septembre dernier au CENTQUATRE.

Les sept entreprises fondatrices et le Groupe Logement Français ont ainsi eu l'occasion d'inviter leurs clients et partenaires à assister à un programme artistique inédit suivi d'un somptueux dîner de 300 personnes dans la Nef Curial, véritable chef d'œuvre de l'architecture industrielle.

Au programme, la découverte, en avant-première de l'œuvre de l'artiste suisse Ugo Rondinone, présentée au CENTQUATRE dans le cadre du Festival d'Automne ; une répétition inédite des actions musicales que le compositeur français Gérard Pesson a présenté à l'occasion de la nouvelle lune du 18 septembre 2009 ; et enfin une performance décalée et pleine d'humour imaginée par le performer suisse Massimo Furlan.

Au titre des contreparties, chaque entreprise fondatrice, ainsi que le Groupe Logement Français, a bénéficié de 20 invitations pour la soirée.

Par ailleurs, ces mêmes entreprises ont eu la possibilité d'acquérir des invitations supplémentaires au tarif unitaire de 300€, sous forme de don au fonds de dotation.

Le budget de la soirée de gala a été le suivant :

Dénomination	Montant €HT
Impression Invitations	396
Envoi Invitations	56
Performance Pesson	2 000
Performance Furlan	2 700
Traiteur (90HT *330)	29 700
Plateaux repas	360
Fleurs	1 125
Scénographie	3 000
Personnel accueil + vestiaire	599
Programmes	645
BD Viravong	1 262
Taxis	60
TOTAL	41 903

Les rencontres artistiques

Des rencontres entre les artistes en résidence et les mécènes ont été organisées à l'occasion des conseils d'administration ou des rendez-vous des administrateurs, notamment :

- Lors de l'évènement *Traversée # 2* le samedi 16 mai, à l'occasion de la première réunion entre mécènes : Visite de la maison des petits et des nouveaux espaces du CENTQUATRE, participation des familles aux événements jeune public, rencontre avec les artistes Jeleton...
- Lors du conseil d'administration du 28 novembre : rencontres avec Fabien Giraud et Raphaël Siboni, Mehdi Meddaci

5.4.3 Les contreparties liées à une relation privilégiée avec le CENTQUATRE

- Les dirigeants de chaque entreprise, en tant qu'administrateurs, ont été invités à participer aux conseils d'administration et au choix des projets soutenus par le fonds à cette occasion.
- Il a été offert à chaque entreprise la possibilité de réserver des places prioritaires pour toutes les représentations, festivals, rendez-vous et ouvertures d'ateliers de la programmation.

- Plusieurs cartons d'invitation ont été remis à chaque entreprise lors de tous les vernissages organisés par le CENTQUATRE;
- Un tarif préférentiel de mise à disposition des espaces a été pratiqué pour les entreprises du fonds.

5.5 La Communication et la Presse

5.5.1. La campagne de communication

Communiqué de presse

Un communiqué rédigé par le CENTQUATRE a été diffusé auprès de 261 journalistes quelques semaines avant le dîner de gala début septembre (cf annexe 6). Il annonçait la création du fonds « Les Mécènes du CENTQUATRE », premier fonds de dotation monté dans le but de soutenir une institution culturelle.

Site web du CENTQUATRE :

Une rubrique du site internet du CENTQUATRE est dédiée au fonds de dotation. Elle explique le fonctionnement et les avantages de ce nouvel outil et rappelle l'historique de la création du cercle « Les Mécènes du CENTQUATRE ».

Le dîner de gala :

Le dîner de gala du 15 septembre a été l'occasion pour le CENTQUATRE d'inviter quelques journalistes et de les initier au fonctionnement du fonds.

Des interviews régulières avec les directeurs du CENTQUATRE :

Tout au long de l'année, les directeurs du CENTQUATRE, Robert Cantarella et Frédéric Fisbach ont régulièrement été interrogés par la presse sur l'établissement. Lors de ces interviews, ils mentionnaient systématiquement l'existence du fonds de dotation et ses bénéfices pour le CENTQUATRE.

Une partie du livre qu'ils ont publié aux éditions Nouveaux Débats Publics, *l'Anti-musée*, est d'ailleurs consacrée au fonds.

5.5.2 Les retombées dans la presse

Plusieurs articles sont parus dans la presse en octobre / novembre à la suite du dîner de gala. Le plus important a été celui publié par le Journal des Arts le 2 octobre 2009, annonçant la création du fonds et listant les avantages du nouvel outil (Daphné Bétard, *Huit entreprises pour le CENTQUATRE*, cf annexe 7).

5.6 Les relations publiques

Depuis la création officielle du fonds de dotation, de nombreuses autres structures / institutions culturelles ont contacté le Secrétariat Général du CENTQUATRE pour avoir de plus amples informations ou des conseils sur la constitution des fonds de dotation.

Dans ce cadre, les structures suivantes ont notamment été rencontrées :

- L'Odéon - Théâtre de l'Europe
- Les Célestins - Théâtre de Lyon
- Le Séchoir, unique scène conventionnée pluriculturelle de l'Océan Indien
- Le Palais de Tokyo
- La Piscine à Roubaix
- L'OGACA
- Le Palais des Beaux Arts de Lille
- Le Centre Dramatique National de Thionville Lorraine
- Le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris/ARC

En fin d'année, suite au non renouvellement de mandat des directeurs, le conseil d'administration du Fonds a décidé de reprendre sa contribution financière à l'établissement après la nomination du nouveau directeur.

6. Activités commerciales et de partenariat / mécénat

L'année 2009 a vu la consolidation des activités commerciales et de partenariat/mécénat, dans un contexte de crise économique profonde. Celle-ci a eu un impact significatif sur la situation financière des entreprises et en particulier sur leurs budgets dédiés aux actions de communication et de mécénat-partenariat, revus à la baisse.

Le CENTQUATRE est toutefois parvenu à fidéliser ses clients et partenaires de 2008 et à en attirer de nouveaux.

Entre le 27 septembre et le 31 décembre 2009, 47 manifestations ont été accueillies au CENTQUATRE dans le cadre de ses activités de location ou en lien avec ses accords de partenariat et mécénat, pour un total d'environ 60 à 65.000 visiteurs. S'y ajoutent une trentaine d'événements organisés par les commerces du CENTQUATRE, café et librairie.

L'année 2009 a également été marquée par l'ouverture de plusieurs commerces du CENTQUATRE, la librairie et le café en mai, puis par la signature d'une convention d'occupation du commerce de proximité avec l'association Emmaüs Défi.

La préfiguration de l'incubateur d'entreprises et projets innovants est entrée dans une nouvelle phase, avec l'obtention du label « Paris Innovation » décerné au projet par la Direction du Développement économique et de l'Emploi de la Ville de Paris, à la suite de l'appel à projets relatif à l'animation d'incubateurs et pépinières d'entreprises innovantes dans Paris. Un marché de préfiguration a été attribué en mai 2009 à l'association Silicon Sentier, réseau d'entreprises innovantes situé à Paris. Le Forum d'Actions Modernités, fondation sous égide de la Fondation de France est le troisième acteur impliqué dans la mise en place du projet, notamment à titre de conseil aux côtés du CENTQUATRE et de Silicon Sentier.

En 2009, le chiffre d'affaires global réalisé par la Direction du Développement commercial et des Partenariats du CENTQUATRE s'est élevé à 1 250 000 € HT, auxquelles s'ajoutent 177.500 € HT d'opérations de mécénat en nature et en compétence qui viennent directement réduire les dépenses d'investissement et de fonctionnement du CENTQUATRE. Il se répartit ainsi : locations (89%), mécénat et parrainage (6%), redevances des commerces et produits dérivés (5%).

6.1 Locations d'espaces

Entre septembre et décembre 2008, 38 événements ont été accueillis au CENTQUATRE dans le cadre d'opérations de location.

Le chiffre d'affaires total réalisé par la location d'espaces s'élève en 2009 à 1.114.400 € hors taxes. 73% de ce montant correspond au net locatif, 23% 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 4% aux redevances versées par les partenaires commerciaux (traiteurs et hôtel). 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.

Des contreparties sous forme d'insertions publicitaires gratuites ont également été négociées auprès du Monde, en lien avec l'accueil du salon des formations artistiques « Start » Le Monde/Télérama.

La nature des événements reçus est diverse :

- 7 salons et manifestations publiques : une foire (Slick), quatre salons (festival du livre et de la presse d'écologie Felipe, salon New Step, salon des formations artistiques Le Monde-Télérama, salon Le Web09), une exposition artistique (Jeune Création), un festival (« Pari Outre-Mer »)
- 31 privées : défilés de mode prêt-à-porter (Mode homme Vuitton en janvier et juin, dans le cadre d'un partenariat signé sur deux ans ; la marque Bless ; le défilé de fin d'étude de la section mode de l'ENSAD), conventions et séminaires (Carlson Wagonlits, Laser, Danone, Nespresso, FING), cocktails (UNCCAS, office national allemand du tourisme, Philips, Maif, Maison de la France, Zumtobel, CRT), soirées privées (Matra, Voyages SNCF, Yahoo, Designer's days, Journal du Geek, Servair, APES), lancements et présentations de produits (BNP Immobilier, Jacob Delafon, General Motors, Vinifera, Tudor, Steelcase), forum (APEC), événement exceptionnel (Allianz), autre (Business Pace).

Focus sur les événements publics

Slick www.slick-paris.com

Du 22 au 26 octobre s'est tenu SLICK, foire de création contemporaine se déroulant en parallèle de la FIAC. 22 000 personnes sont venues découvrir les artistes présentés par les galeristes présents.

©Ronan Leguern

Felipe www.festival-livre-presse-ecologie.org

Le Festival du livre et de la presse écologique (Felipe), salon grand public et en accès libre, a accueilli du 21 au 22 novembre 5000 personnes. Parmi les exposants figuraient des associations, des revues et des éditeurs, et une programmation de conférences, débats et dédicaces était proposée au public.

New Step

Le « grand magasin des créateurs de mode », New Step, est un salon grand public et en accès libre exposant de jeunes stylistes et créateurs de mode. Du 21 au 22 novembre, il s'est tenu au CENTQUATRE et a vu 5000 visiteurs venir y faire leur shopping.

© Karine Yris

Start www.le-start.com

Le Start, salon des formations artistiques, a eu lieu les 4 et 5 décembre en partenariat avec Le Monde et Télérama. Il a présenté plus de 50 écoles, et proposé de nombreuses conférences. Des animations et un défilé de mode des écoles s'y sont également déroulés.

© Karine Yris

Jeune Création www.jeunecreation.org

Du 4 au 8 novembre a eu lieu le salon Jeune Création, soutenu par le Ministère de la Culture. Ce salon fait la promotion de jeunes artistes plasticiens âgés de moins de 40 ans. Il a été l'occasion de présenter un panorama de la création plastique internationale émergente, en exposant une soixantaine de jeunes artistes d'une dizaine de nationalités.

Les espaces les plus demandés (en nombre de jours d'occupation par espace) sont :

- la nef (58 jours, pour des événements prestigieux et/ou de grande envergure, les défilés, en complément des surfaces d'exposition lors des salons)
- les écuries (52 jours pour les écuries sud, 48 pour les écuries nord, adaptées à l'accueil de salons et expositions, mais aussi en backstage pendant les défilés ou pour des présentations de produits et cocktails),
- la salle 400 (44 jours) seule ou en complément des écuries
- le jardin (29 jours) seul ou en complément de la nef, le plus souvent pendant un salon
- la salle 200 (24 jours) exploitable en convention ou en prolongement de la nef dans le cadre d'une soirée-cocktail ou d'un salon

Les partenariats mis en place en 2008 dans le domaine de la restauration (avec les 8 traiteurs BL Réception, Butard-Enescot, Dalloyau, Duval, Lenôtre, Potel & Chabot, Saint-Clair, Té) et de l'hôtellerie (avec l'hôtel Holiday Inn - Bassin de la Villette) ont été poursuivis ou prolongés. Ces accords constituent également des sources de revenus

complémentaires pour l'établissement. Ils enrichissent l'offre de services aux entreprises clientes du CENTQUATRE et leur permettent de bénéficier d'un service privilégié.

Evénements accueillis au CENTQUATRE en 2009 (incluant le partenariat/mécénat)

Profil	Type opération	Nom opération	Date opération
association		Villes 2,0	07/01/2009
institution	soirée	Vœux	12/01/2009
entreprise	autre	SHOOTING AM PM	31/01/2009
agence	convention	Convention Nespresso	02/02/2009
entreprise	convention	COOPERATION ET FAMILLE	04/02/2009
entreprise	autre	SHOOTING AM PM	04/02/2009
agence		Lancement de produits	10/02/2009
agence		Rendez-vous France	31/03/2009
entreprise	soirée	Highlights 2009	01/04/2009
entreprise		Trophées de l'Excellence	09/04/2009
agence	soirée	Soirée performance	12/05/2009
agence	autre	Le 19è, l'autre vie à Paris	11/06/2009
	séminaire	GLF service Juridique	11/06/2009
autre		Défilé de fin d'année	15/06/2009
association	soirée	soirée de clôture	15/06/2009
agence	soirée	Lancement Scooter électrique MATRA	18/06/2009
entreprise	autre	PRESENTATION PRESSE IKEA	18/06/2009
entreprise	convention	journée AFFIL	22/06/2009
agence	séminaire		01/07/2009
agence	salon	Présentation nouvelle collection	09/09/2009
institution	cocktail	Cocktail UNCCAS	16/09/2009
agence	cocktail	Cuisine du futur	28/09/2009
entreprise mode	défilé	défilé PAP	01/10/2009
agence	autre	Forum APEC	06/10/2009
agence	cocktail	Remise du prix MAIF	08/10/2009
entreprise	convention	convention	08/10/2009

agence	soirée	Remise de prix + Cocktail	13/10/2009
entreprise	séminaire		19/10/2009
organisateur de salons	salon	SLICK	20/10/2009
entreprise	séminaire	séminaire	23/10/2009
agence	événement exceptionnel	Diner de gala Allianz	28/10/2009
entreprise	soirée	Journal du Geek	29/10/2009
association	salon	Salon Jeune Création	02/11/2009
entreprise	autre	lancement de véhicule SAAB	11/11/2009
institution	cocktail	Ruhr Capitale européenne	18/11/2009
entreprise	autre	Vinifera	19/11/2009
agence	séminaire		19/11/2009
association	salon	Salon du livre et de la presse d'écologie	20/11/2009
association	salon	Newstep	20/11/2009
agence	autre	Lancement Jacob Delafon	25/11/2009
institution	autre	Festival Outre Mer	27/11/2009
organisateur de salons	salon	START	05/12/2009
organisateur de salons	autre	Web 09	06/12/2009
entreprise mode	défilé	Défilé janvier Vuitton	22/01/2009
entreprise mode	défilé	Défilé juin Vuitton	21/06/2009
association	soirée	Remise de prix	15/12/2009

6.2 Le soutien des mécènes et des parrains

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.

En 2009, l'ensemble des partenaires et mécènes du CENTQUATRE investis dans des actions de longue terme ont reconduit leur engagement aux côtés de l'établissement : Crédit Agricole par un soutien au programme handicap, Cofitem-Cofimur comme mécène de proximité, la maison de champagne Nicolas Feuillatte par un don en nature pour les vernissages et manifestations publiques organisées par l'établissement, Groupe Logement français (mais avec une signature du contrat décalée en 2010) par un soutien à l'ensemble du projet social et local.

La situation de crise économique a engendré une grande frilosité de la part des entreprises nouvellement sollicitées pour s'engager dans un partenariat. L'impact médiatique du changement de direction de l'établissement a également induit une forme d'attentisme. Toutefois, le service Mécénat a pu capter l'intérêt de six nouveaux partenaires qui ont apporté un soutien financier et/ou en nature à l'établissement :

- la société Ikea France a fait un don en nature qui a permis l'aménagement des six appartements d'artistes

- l'entreprise XXO a prêté gracieusement du mobilier pour l'aménagement du commerce de proximité et de l'ensemble des espaces d'accueil du CENTQUATRE

- la marque Sauter s'est engagée auprès du CENTQUATRE de deux manières :
 - o A travers un don en numéraire sur deux ans (2009 à 2011) qui permet de soutenir les activités du CENTQUATRE dans l'atelier 7.
 - o A travers un don en nature (meubler et éclairage) qui a permis d'aménager l'atelier 7 en un espace de convivialité ouvert au public.

L'Atelier 7, durant la semaine « Pédagogie du CENTQUATRE » (juin 2010)

- les trois sociétés Cegelec, Spie et Lainé Delau, qui ont participé à la réhabilitation du chantier du 104 rue d'Aubervilliers, ont apporté leur concours financier à la réalisation du film « En chantier ». Celui-ci retrace les travaux de transformation des anciennes Pompes funèbres en établissement artistique.

Compte tenu du décalage en 2010 du renouvellement du mécénat du Groupe Logement français, la Direction du Développement commercial et des Partenariats a généré en 2009 des recettes de partenariat et mécénat à hauteur de 75.244 euros hors taxes. Cette somme correspond en partie à 60.000 € d'opérations de mécénat et partenariat. S'y ajoutent 15.244 € de prestations additionnelles de location d'espaces et facturation de frais techniques liées à l'accueil de 7 manifestations, dans le cadre des contreparties offertes aux entreprises partenaires et mécènes.

Présentation presse IKEA France juin 2009 dans les écuries sud)

A cette somme s'ajoute la valorisation des partenariats en nature qui vient directement réduire les dépenses du CENTQUATRE en fonctionnement et en investissement, pour un montant estimé de 177.500 euros hors taxes (prix public).

Le tableau ci-dessus détaille les opérations de partenariat mécénat par type de projet soutenu et indique le montant du soutien.

Entreprises partenaires 2009	Projet soutenu	Forme de soutien
Cofitem-Cofimur	Partenariat de proximité	financier
Crédit Agricole S.A.	Programme handicap	financier
Cegelec	Projet artistique en chantier	financier
Spie	Projet artistique en chantier	financier
Lainé Delau	Projet artistique en chantier	financier
Sauter	DIXNEUF	financier
XXO	Espaces de convivialité du CENTQUATRE	En nature
Sauter	Aménagement de l'atelier 7	En nature
Ikea	Aménagement des appartements des artistes du CENTQUATRE	En nature
Champagne Nicolas Feuillatte	Vernissages du CENTQUATRE	En nature

6.3 Commerces et produits dérivés

Une année de démarrage pour le café et la librairie.

Un concept de boutique éphémère validé par ses occupants.

Après plus de 6 mois d'installations éphémères sur le site (camion à pizza et stands), le Merle moqueur, librairie du 104 et le café du 104 ont été inaugurés le 14 mai 2009, dans le cadre du deuxième festival « Traversée ».

Le Merle moqueur a d'emblée trouvé une clientèle parmi les habitants du quartier, heureux d'y découvrir une offre diversifiée et de qualité, avec un fort accent mis sur les ouvrages d'art (en ligne avec la programmation du CENTQUATRE), l'illustré et les livres pour la jeunesse, autant que la littérature générale et les produits de

papeterie, carterie et jouets (dont les produits dérivés du CENTQUATRE : T-shirts, sacs, badges, cartes et posters d'artistes).

S'appuyant sur une équipe de 6 libraires spécialisés, le Merle a démontré sa qualité de service et de conseil auprès de ses clients. La librairie du 104 a développé une programmation riche constituée de rencontres, dédicaces, soirées spéciales autour d'auteurs, d'artistes et de maisons d'édition. Vingt-six manifestations ont ainsi été organisées en 2009.

La fréquentation de la librairie s'est avérée extrêmement liée à la programmation du CENTQUATRE, avec des pics en avril-mai (au moment de l'ouverture de la librairie qui a coïncidé avec la programmation de la Maison Arpel sur la nef Curial), en octobre (Nuit Blanche). La forte activité de décembre est elle traditionnellement liée à la période des cadeaux de Noël. Globalement, la fréquentation de la librairie sur l'ensemble de l'année 2009 a correspondu à une année de démarrage dans un contexte difficile de lancement de l'établissement.

La librairie du 104
@Edouard Caupeil

Le café du 104 a ouvert pleinement en septembre 2009, une fois les travaux d'aménagement intérieurs achevés. Il a développé une double clientèle, grand public avec son offre de restauration et de cafétéria d'une part et professionnelle, dans le cadre des activités de commercialisation des espaces du CENTQUATRE, d'autre part. Le café a cherché à diversifier encore son public en organisant 4 soirées spéciales, publiques et privées.

Comme celle de la librairie, l'activité commerciale du café a été étroitement dépendante de la densité de programmation du CENTQUATRE. Les mois de forte fréquentation sont ceux d'octobre (en raison de la Nuit blanche) et de novembre (grâce aux opérations de commercialisation auxquelles le café a été associé).

Le café du 104
@Guillaume Vieira

La boutique éphémère a ouvert en septembre avec, pour premier occupant, la marque « Nads » lancée au salon de Milan 2009 par sa créatrice, la designer Nathalie Auzépy. La marque est restée dans la boutique du 23 septembre au 23 novembre 2009. Une soirée de lancement dans la boutique éphémère et sur le jardin dans la nef Curial a permis de présenter la collection de design à la presse et aux prescripteurs, avant que le grand public ne la découvre.

Du 24 novembre au 24 décembre, la boutique éphémère a été investie par les Ateliers de Paris, qui ont organisé une soirée de lancement le 27 novembre. Située au cœur du Faubourg Saint-Antoine, cette structure de la Direction du Développement économique, de l'Emploi et de l'Enseignement supérieur de la Ville de Paris est dédiée au développement des entreprises de création dans les secteurs des métiers d'art, de la mode et du design.

La boutique éphémère
©Ateliers de Paris

Enfin, le CENTQUATRE a accueilli en novembre 2009 le magasin éphémère de la marque de prêt-à-porter « Comme des garçons », dans l'espace du futur restaurant. Cette vente privée a connu un grand succès tant auprès des fidèles de la marque que des visiteurs du CENTQUATRE présents ces jours-là (environ 1 500 personnes par jour, dont 800 passages en caisse).

Le tableau ci-dessous détaille les événements ayant eu lieu dans les commerces en 2009 :

	Café	Librairie	Boutique éphémère	Evénements exceptionnels
DATE				
MAI				
15-mai		Lancement de la 104 revue		
15-mai	Fanfare des équarisseurs			
17-mai		Signature Jean Paul Curnier		
17-mai		Grande Fresque pour le Merle Mogueur		
17-mai		Signature Frédéric Fisbach et Robert Cantarella		
31-mai	La 104 revue			
SEPTEMBRE				
11-sept.		Signature Bryan Perro à la librairie		
26-sept.		Signature Charlotte Frereau		
27-sept.		Rencontre Vox Libris		
29-sept.		Signature Jean yves Cendrey		
OCTOBRE				
8-oct.			Lancement NADS	
10-oct.		Signature Véronique Olvadé		
16-oct.		Signature François Beaune		
21-oct.		Signature Raphael Imbert		
NOVEMBRE				
10-nov.		Signature Sonia Wieder Atherton		
13-nov.		Rencontre Edition Lux		
14-nov.	Débat Parlons de nos vies			
17-nov.	Remise du Prix Mémorable			
20-nov.		Signature Brigitte Giraud		
27-nov.			Lancement Ateliers de Paris	Vente Comme des Garçons
DECEMBRE				

5-déc.		Signature Martin Malte		
10-déc.		Signature Grégory Janny et Otto T		
12-déc.		Spectacle les Derniers Géants		
12-déc.	Soirée au Café DJ Roudoudou			
17-déc.		Signature Fabrice Melquiot		
TOTAL : 26				

Le chiffre d'affaires total généré pour le CENTQUATRE par les commerces (redevances, produits dérivés, événement exceptionnel) s'est élevé pour l'année 2009 à 60 356 € hors taxes.

Signature de la convention d'occupation du commerce de proximité avec l'association Emmaüs Défi, pour la création du premier « bric-à-brac de quartier »

Le commerce de proximité est situé à côté de la librairie du CENTQUATRE. D'une surface de 214 m², il se doit de proposer une offre à destination des visiteurs du CENTQUATRE comme des habitants des environs.

Commercialisation

Relayés dans la presse spécialisée et appuyés par des actions de prospection directe, deux appels à candidature avaient été lancés en octobre 2007 et mai 2008. Les candidatures déposées à la suite de ces appels n'avaient pas été retenues par le CENTQUATRE car les projets présentés ne répondaient pas au cahier des charges. Il avait été décidé d'attendre que le CENTQUATRE soit inauguré et que la visibilité de l'établissement se développe pour lancer un troisième appel à candidatures. Celui-ci a été lancé en février 2009.

A l'issue de ce nouvel appel à candidatures :

- 9 entreprises ont pris contact
- 4 d'entre elles ont déposé des dossiers de candidature : un collectif de quatre jeunes sociétés de production de film associées à un centre d'ateliers d'écriture ouverts à tous ; un projet d'épicerie-bio porté par un habitant du quartier ; un café-galerie ; Emmaüs Défi avec son projet de « bric-à-brac de quartier »

- 5 candidats (Monoprix, Bodum, Casino, Muji, Boesner, distributeur de matériel pour les artistes) se sont retirés pour des motifs divers, principalement liés à la situation du lieu jugé trop excentrée, à l'inadaptation des horaires d'ouverture du commerce avec ceux du CENTQUATRE, à des craintes quant à l'éventuelle insuffisance du passage sur le site

Le choix du bric-à-brac d'Emmaüs Défi

S'appuyant sur le succès rencontré auprès du public par le bric-à-brac ouvert dans le 14e arrondissement de Paris (plus de 2.000 visiteurs par vente hebdomadaire), Emmaüs Défi a le projet d'ouvrir 10 « bric-à-brac de quartier » d'ici à 2013. Celui du 104 rue d'Aubervilliers est le premier d'entre eux. A destination d'une clientèle constituée de familles à faible revenu mais aussi de chineurs à la recherche d'objets de seconde vie, le bric-à-brac recycle et vend à bas prix des objets (vaisselle, électroménager, vêtements, meubles, bibelots...) collectés auprès de donateurs. Il sert également de lieu de récupération des vêtements/ objets/ meubles usagés qui peuvent y être déposés par les habitants du quartier. Cette activité permet la réinsertion d'allocataires du RMI et de personnes très éloignées de l'emploi, conformément aux missions de l'association.

La candidature d'Emmaüs Défi a été retenue en raison de la qualité du projet présenté et de ses interactions avec le CENTQUATRE, plus fortes que celles des autres projets déposés :

- enjeu de proximité
- enjeu de fréquentation par le public
- synergie avec les commerces existants
- solidité du projet ayant fait ses preuves dans le 14e arrondissement
- convergence avec les missions sociales du CENTQUATRE et en particulier avec sa politique d'insertion sociale
- ouverture à des collaborations artistiques avec le CENTQUATRE, son réseau de partenaires et les artistes en résidence dans l'établissement. Le CENTQUATRE a ainsi mis en relation l'Ecole Boule, déjà partenaire du CENTQUATRE dans le cadre des résidences d'artistes, et Emmaüs Défi pour lui proposer de concevoir le mobilier de la future boutique dans le cadre d'un atelier pédagogique. Une autre collaboration avec une école d'art pourra être envisagée autour de l'atelier de réinsertion proposé aux salariés d'Emmaüs Défi, centré sur le redesign de mobilier de récupération.

La convention d'occupation avec Emmaüs Défi a été approuvée par le conseil d'administration du CENTQUATRE en novembre 2009. Les travaux d'aménagement ont démarré dans la foulée pour s'achever fin décembre 2009.

La durée de la convention est d'un an. Cette période permettra de tester l'adéquation du concept et du fonctionnement du bric-à-brac avec les caractéristiques du CENTQUATRE, en particulier en termes de passage.

Le bric-à-brac Emmaüs Défi
© Guillaume Vieira

6.4 L'incubateur d'entreprises innovantes

La labellisation « Paris Innovation »

En mars 2009, le projet de pépinière d'entreprises innovantes du CENTQUATRE a obtenu le label « Paris Innovation » décerné au projet par la Direction du Développement économique et de l'Emploi de la Ville de Paris, à la suite de l'appel à projets relatif à l'animation d'incubateurs et pépinières d'entreprises innovantes dans Paris. Cette labellisation s'est concrétisée par l'attribution au CENTQUATRE par le département de Paris d'une subvention de 600.000 € toutes taxes comprises pour les travaux d'aménagement du futur incubateur.

L'espace dédié à l'incubateur

© DR

Le démarrage opérationnel de la préfiguration, le repositionnement du projet en incubateur

Un marché de préfiguration a été attribué en mai 2009 à l'association Silicon Sentier, réseau d'entreprises innovantes situé à Paris et animateur de la Cantine, premier espace de travail collaboratif.

Le Forum d'Actions Modernités, fondation sous égide de la Fondation de France, est le troisième acteur impliqué dans la mise en place du projet. Il intervient notamment à titre de conseil auprès du CENTQUATRE.

Le marché a pour objet une mission de :

- conseil pour la préfiguration opérationnelle du projet de pépinière d'entreprises du CENTQUATRE
- mise en œuvre opérationnelle de la pépinière (programmation, programme d'accompagnement et coaching des entreprises.
- conseil à la mise en place de la structure qui gèrera la pépinière
- organisation et mise en œuvre de son lancement

A partir de septembre 2009, des groupes de travail rassemblant des experts du monde de la création, de l'entreprise et de la recherche ont été constitués. Le concept et les principes de fonctionnement du projet leur ont été présentés, ce qui a permis de valider ou faire évoluer ceux-ci.

Ces rencontres et échanges ont notamment conduit à repositionner le projet initial de pépinière en incubateur, plus cohérent avec le type de projets que cette structure entend accueillir, avec le type de service qui leur sera proposé et au regard de la superficie des espaces.

En décembre 2009, en étroite concertation entre le CENTQUATRE, le Forum d'Actions Modernités et Silicon Sentier, les livrables de la phase 1 ont été finalisés : étude juridique, concept et grands principes de fonctionnement de la structure, budget de fonctionnement détaillé, mode de gouvernance, premières pistes d'animation et de programmation.

Présentation du projet à fin 2009

L'incubateur du 104 sera implanté sur 750 mètres carrés, à l'entrée du bâtiment côté Curial. Il a pour objectif de rapprocher les mondes de la création artistique, de l'entreprise et de la recherche, en favorisant d'une part l'émergence de l'innovation par le biais de la création et d'autre part la création par l'innovation en particulier technologique, dans une dynamique de recherche et développement.

Ses missions sont les suivantes :

- offrir un cadre favorable à la création d'entreprises et au développement de projets innovants associant des artistes, des entrepreneurs et des chercheurs
- assurer un rôle de médiation entre ces différents acteurs
- rassembler les protagonistes des univers concernés dans un espace qui leur est dédié
- diffuser de l'information et assurer de la formation sur les problématiques d'innovation en interaction avec la création et la recherche
- devenir un lieu de référence en France sur la convergence création-entreprise/innovation et recherche

Il s'adresse :

- à des créateurs d'entreprises et à de jeunes entreprises (de moins de 3 ans) qui se situent à la convergence et développent des applications tant dans le champ industriel qu'artistique,
- à des projets collaboratifs associant créateurs, artistes et chercheurs avec un objectif de valorisation à la fois dans le champ artistique et industriel, à travers une dynamique de recherche. Ces projets pourront être à l'initiative d'une entreprise ou d'un individu souhaitant créer une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'un artiste ou d'un collectif d'artistes, d'un laboratoire de recherche ou d'un groupement de laboratoires.

L'incubateur répondra aux besoins de ses utilisateurs en leur proposant un environnement de travail et un accompagnement adaptés à leurs problématiques de création et/ou développement

Il accueillera une dizaine d'équipes-projets (soit 25 postes de travail) sur des périodes de 6 à 24 mois, dans le cadre de contrats de service qui seront passés entre l'équipe (ou l'entreprise) accueillie et le CENTQUATRE.

Déroulement des travaux d'aménagement

Le marché pour la maîtrise d'œuvre relative aux travaux de l'incubateur a été lancé en juin 2009. Il a dû être annulé à l'automne pour des motifs budgétaires.

7. La Vie de l'établissement

7.1 Les ressources humaines

7.1.1 Un effectif jeune

Concernant les effectifs, 93 personnes étaient présentes au 31 décembre 2009 : 58 CDI, 35 CDD (dont artistes et vacataires).

- Recrutement

En 2009, 26 salariés ont été embauchés en CDI, 36 en CDD, 30 en vacation/ CDD très court et 118 en CDDU. Parmi les salariés embauchés en CDI, 23 avaient été sous contrat précédemment et 3 étaient en parcours d'insertion.

- Accueil de stagiaire

23 stagiaires ont été accueillis en 2009, pour une durée moyenne de 3 mois, principalement dans le secteur de la production et des publics, 13% ont ensuite fait l'objet d'une embauche en CDD.

- Analyse des effectifs

L'effectif est composé à 65% de femmes et 35% d'hommes. L'âge moyen au sein de l'établissement est de 36 ans, 87% des salariés ont moins de 45 ans.

La répartition en termes de catégorie socioprofessionnelle est la suivante :

- 37% de cadres dont 55% de femmes ;

- 13% de technicien dont 61% de femmes ;

- 50% d'employés dont 80% de femmes.

7.1.2 Poursuivre une politique de non discrimination

En mars 2009 le CENTQUATRE s'est impliqué dans la lutte contre les discriminations à l'emploi au sein du 19ème arrondissement coordonnée par l'Association de Prévention du Site de la Villette (APSV) en partenariat avec la Mairie de Paris, le CRIF, la DDTEFP et l'ACSE avec la signature du « référentiel qualité ». Ce référentiel détermine

une démarche et des exigences à atteindre à partir de certains axes de travail, notamment au niveau des ressources humaines.

En adhérant à cette démarche, qui s'inscrit pleinement dans le projet social de l'établissement, le CENTQUATRE s'est engagé dans la construction de procédures et outils, intégrant à tous les niveaux hiérarchiques et de manière transversale, la non discrimination dans ses pratiques professionnelles.

C'est ainsi qu'une formation de sensibilisation sur la non discrimination a été proposée à l'ensemble des salariés du CENTQUATRE. La non discrimination a également été abordée dans le cadre de la formation « bien accueillir les publics » dispensée aux agents d'accueil et de billetterie.

Une procédure de recrutement basée sur les compétences et des outils d'objectivation, a été formalisée. La formation « nouveaux arrivants », a été développée afin de garantir à chacun l'accès aux informations nécessaires concernant le fonctionnement de l'établissement.

7.1.3 Développer le dialogue social

L'établissement a organisé le renouvellement des représentants du personnel en avril 2009. Le pourcentage de participation au vote pour l'élection de la délégation unique du personnel est de 72%, illustrant ainsi l'implication des salariés et la représentativité des organisations syndicales.

7.1.4 Mieux former les salariés

Le plan de formation 2009 prévoyait notamment, les 5 axes prioritaires suivants:

- amélioration de la maîtrise des logiciels/outils : 48 personnes ont été formées.
- renforcement des compétences au niveau juridique/financier/gestion/management : 45 personnes ont été formées;
- accompagnement des salariés sur les métiers de l'accueil : 26 personnes ont été formées.
- prévention sécurité: 24 personnes ont été formées;
- sensibilisation lutte contre les discriminations : 20 personnes ont été formées;

7.1.5 Prévenir les risques

Dans une logique de prévention/sécurité, il a été mis en place :

- un livret d'accueil hygiène et sécurité ;

- une procédure de gestion des accidents de travail ;
- une procédure de gestion des entreprises extérieures permettant une sensibilisation accrue aux risques liés à la co activité et à l'établissement de plans de prévention.

7.2 Insertion Prévention

Les statuts de l'établissement fixent un objectif de 10% des contrats confiés à des personnes en parcours d'insertion sociale et professionnelle.

La mise en œuvre de cette politique s'appuie sur trois leviers principaux : l'embauche directe, la mise en place de critères sociaux dans les marchés publics de service que publie le CENTQUATRE, la mise en place de partenariats dans le cadre de marchés publics.

7.2.1 Embauche directe

L'ensemble des postes à pourvoir au CENTQUATRE sont rendus publics et diffusés aux structures d'insertion du territoire par le biais de la coordination emploi gérée par la DPVI. Les commerces du CENTQUATRE, bien que non soumis à cette obligation statutaire, sont également sensibilisés à la question afin de diffuser les postes créés aux partenaires de l'insertion du territoire.

Les candidatures reçues par ce biais sont ensuite traitées au cœur de l'ensemble des candidatures reçues, de façon anonyme, par le service des ressources humaines qui veille à lutter contre les discriminations à l'embauche.

Le CENTQUATRE n'a pas alors de visibilité sur le nombre de personnes issues de l'insertion recrutées par ce biais en 2009. Même s'il ne s'agit pas d'un recrutement, un certain nombre de personnes ont pu être reçues en entretien ou a minima ont reçu un courrier de réponse à leur candidature.

7.2.2 Marchés publics

Rappel du principe

La mise en place de clauses sociales dans les marchés publics permet à la fois un soutien aux petites structures de l'insertion par l'activité économique et une sensibilisation des grands groupes prestataires de service aux principes et objectifs de l'insertion par l'activité économique.

Le service Insertion et Prévention et le service juridique du CENTQUATRE mènent une veille systématique sur l'ensemble des marchés de service publiés et sur les nouvelles opportunités offertes par les textes de lois et la jurisprudence dans ce domaine pour valoriser l'impact social des prestations assurées.

Résultats 2009

7 marchés comportant des clauses sociales ont été établis ou étaient en cours :

- Nettoyage. Entreprise TFN Maintenance de Paris : 6500 heures pour un total de 25 999 heures, soit 25%
- Sécurité. Entreprise Vigimark (ancienne Derichebourg) : 5460 heures pour un total de 72802 heures, soit 7.5%
- Maintenance informatique. Entreprise d'insertion réseau 19 : 369 heures pour un total de 369 heures soit 100%
- Maintenance multi technique. Entreprise SPIE : décision conjointe d'abandon de la clause sociale. Suite à l'expérience de 2008, l'entreprise SPIE et le CENTQUATRE ont constaté la difficulté à encadrer une personne pour un marché avec un si petit nombre de postes. En effet en général, la permanence Spie est assurée par une personne seule. 0%
- missions ponctuelles de manutention, mailing, tractage, renfort accueil. Association AVEJ : 272 heures pour un total de 272 heures soit 100%
- INTERMIS : 7584,7 heures sur 7584,7 heures soit 100%.
- Besoin ponctuel de ménage. Régie de quartier du 19è Nord : Ce marché n'a finalement pas été utilisé. 0%

7.2.3 Partenariat dans le cadre d'un marché public

Le CENTQUATRE a développé de véritables partenariats avec certains prestataires dans le cadre des marchés publics. C'est le cas du marché passé avec TFN en 2008. Dans le cadre de ce marché, l'entreprise TFN a recruté en CDI à temps partiel 5 personnes via la Régie de quartier du 19è Nord. Le CENTQUATRE, TFN et la Régie de quartier ont veillé à ce que le volume horaire proposé à ces personnes soit suffisant pour leur éviter de cumuler plusieurs emplois. En 2009, ces 5 personnes étaient toujours en poste.

LE CENTQUATRE a développé également un véritable partenariat avec INTERMIS. INTERMIS est une émanation de l'APSV créé en 1999 et proposant des prestations de service auprès des structures culturelles (manutention, accueil, tâches administratives etc.). Elle réalise un travail d'insertion pour les jeunes âgés de 16 à 30 ans ainsi que les artistes parisiens bénéficiaires du RMI dans le cadre du dispositif "Entracte". Interemis peut proposer au maximum un contrat de 18 mois aux personnes suivies. L'objectif de ce partenariat est de pouvoir prolonger cette période en continuant quand cela est pertinent la période de 18 mois par le passage à un contrat avec le CENTQUATRE. Le CENTQUATRE assure alors un travail de suivi dès le début du contrat de la personne avec Interemis afin de veiller à ce que l'étape au CENTQUATRE soit la plus fructueuse possible et la plus enrichissante possible au cœur du parcours professionnel de la personne accompagnée. Cet accompagnement est réalisé en étroite lien avec Interemis.

Résultat 2009 :

Volume annuel INTERMIS total	7584,5
Nb ETP INTERMIS / an	4,17
Nb entrées	7
Nb sorties d'INTERMIS	7
Nb de recrutements au 104	4

Parmi les 4 recrutements au CENTQUATRE : 1 CDI et 3 CDD.

Parmi les 3 personnes sorties d'INTERMIS sans recrutement au CENTQUATRE : 1 a eu une promesse de recrutement pour 2010, 1 attendait que la situation puisse se présenter, 1 a clarifié une orientation professionnelle vers d'autres secteurs.

Au total, en 2008 et en 2009 les performances du CENTQUATRE en matière d'insertion par la commande publique ont été les suivantes (en incluant INTERMIS) :

	2008		2009	
	VOL HORAIRE INSERTION 2008	VOL HORAIRE TOTAL 2008	VOL HORAIRE INSERTION 2009	VOL HORAIRE TOTAL 2009
SOUS-TOTAL	8 365	31 592	20 185	116 126
NB ETP	18,38	69,43	11,09	63,80
% INSERTION	26,48%		17,38%	

7.2.4 Autres projets liés à l'insertion par l'emploi : accueil de TIG

Le CENTQUATRE est habilité à recevoir des jeunes devant effectué des Travaux d'Intérêt Généraux. Le CENTQUATRE veille à ce que cette peine soit aussi une expérience enrichissante de découverte de métiers spécifiques et du fonctionnement d'un établissement tel que le CENTQUATRE.

En 2009, le CENTQUATRE a accueilli deux jeunes condamnés à des peines de Travaux d'intérêt généraux.

7.3 Les affaires juridiques et financières

7.3.1 Le Budget

L'année 2009 est le premier exercice complet d'exploitation du CENTQUATRE après son inauguration le 11 octobre 2008. L'établissement a donc vu s'accroître son activité artistique et commerciale, et en regard, son personnel. Il convient de souligner que l'établissement a changé de statut durant l'année 2009, passant d'un Etablissement Public Industriel et Commercial au statut d'un Etablissement Public de Coopération Culturelle. Le rapport d'activités porte sur l'ensemble des activités de l'établissement

indépendamment de son statut, mais les comptes administratifs et de gestion présentés concernent uniquement l'EPCC.

Le budget primitif du CENTQUATRE EPCC pour 2009 s'établissait à 10,10 millions d'euros en dépenses (8,02 M€ en fonctionnement, et 2,08 M€ en investissement) et 11,40 M€ en recettes.

En exécution, le total du budget a atteint 8,15 M€ en dépenses, et 11,31 M€ en recettes. Le résultat d'exploitation s'élève à 0,46 M€.

o *Les principaux mouvements entre les budgets primitifs et les derniers budgets ouverts*

		BUDGET PRIMITIF			BUDGET OUVERT APRES DERNIERES DM			
FONCTIONNEMENT	EPCC				EPCC			
	<u>Dépenses</u>			<u>Recettes</u>	<u>Dépenses</u>		<u>Recettes</u>	
	Fonctionnement	4 469 870	2 767 303	Recettes propres	Fonctionnement	3 542 650	1 754 800	
	(hors personnel)				(hors personnel)			
	Personnel	3 162 078	5 250 000	Subvention Ville de Paris	Personnel	3 848 553	5 850 000	
	Dotations amortissements	385 355	-	Quote part	Dotations amortissements	213 597	-	
Bénéfice	-	-	Perte	Bénéfice	-	-		
	8 017 303	8 017 303		7 604 800	7 604 800			
INVESTISSEMENT	Investissement	2 076 886	-	Recettes propres	Investissement	2 089 886	501 672	
			385 355	Dotations amortissements			68 747	
			3 000 000	Dotation Ville de Paris			3 000 000	
		2 076 886	3 385 355		2 089 886	3 570 419		

Le budget ouvert après DM3 est en diminution de 412 503€ en dépenses de fonctionnement et en une augmentation de 13 000€ en dépenses d'investissement.

La diminution budgétaire des dépenses de fonctionnement s'explique par la prise en considération d'une part de certaines diminutions et d'autre par de certaines augmentations telles que :

- la diminution des charges à caractères générales, financières et les charges de gestion courantes de l'EPCC (-0.95 M€). Cette baisse est la conséquence d'une réduction de l'activité artistique dès l'été 2009, et surtout d'une rigueur budgétaire importante mise en place dès l'automne afin de faire face à une diminution des recettes parallèlement à un accroissement des charges de personnel.
- L'EPCC subit également une hausse de ces charges exceptionnelles (+0,03 €) et ce, afin de provisionner le paiement de pénalités dues à l'URSSAF,

- l'augmentation des charges de personnel (+0,69 M€) d'un réajustement important de certaines charges obligatoires et non budgétisées au BP et en DM1: la provision pour congés payés, la taxe sur les salaires, et la création du fonds destiné au comité d'entreprise, mais également une sous - évaluation des cotisations dues à l'URSSAF. A cela, il convient d'ajouter une légère augmentation des salaires,

- le réajustement du montant des dotations aux amortissements (-0,17 M€) a pour origine un recalcul des amortissements au réel.

L'augmentation des dépenses d'investissement s'explique par :

- la légère augmentation des dépenses d'investissement de l'EPCC de 0,01 M€ représente uniquement la budgétisation de dépenses imprévues.

o Les principaux mouvements entre le dernier budget ouvert et le compte administratif

COMPTES ADMINISTRATIFS			
EPCC			
	Dépenses		Recettes
FONCTIONNEMENT	Fonctionnement (hors personnel)	3 335 498	1 862 889
	Personnel	3 767 672	5 850 000
	Dotations amortissements	144 850	
		<u>7 248 020</u>	<u>7 712 889</u>
INVESTISSEMENT	Investissement	901 773	600 000
		<u>901 773</u>	<u>3 600 000</u>

L'exécution des dépenses au compte administratif 2009, se traduit par un budget en dépenses de fonctionnement de 7,25 M€ et un budget en dépenses d'investissement de 0,9 M€.

Les recettes ont connu un niveau de réalisation de 7,71 M€ en fonctionnement et 3,6 M€ en investissement.

Le compte administratif de l'EPCC présente un bénéfice d'exploitation de 0,46 M€, de 2,7 M€ en investissement.

Ce résultat s'explique pour la section d'exploitation par des recettes supplémentaires de 0,11 M€ et des moindres dépenses à hauteur de 0,36 M€.

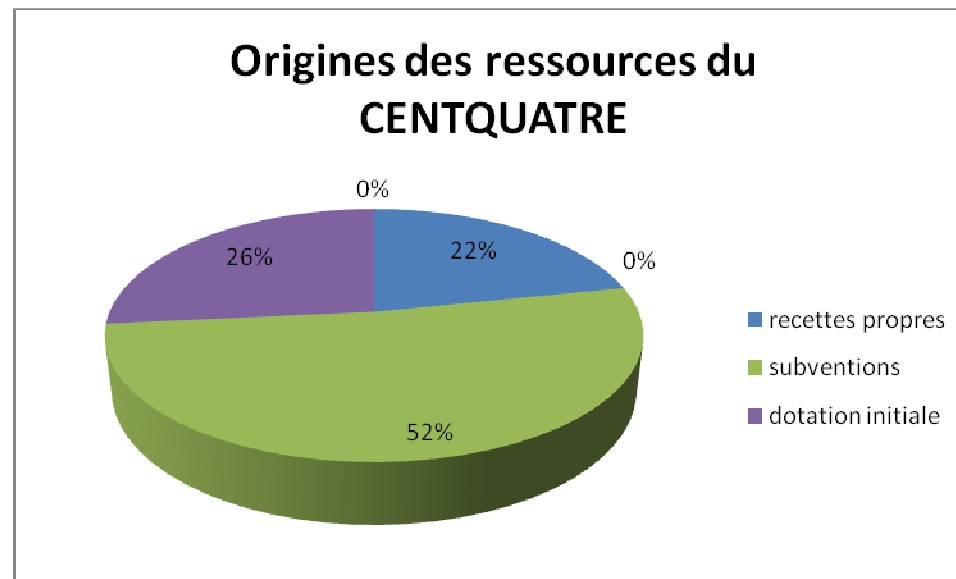
Le résultat positif de la section d'investissement est le fait du report de certaines dépenses en 2010 (les travaux relatifs à l'incubateur d'entreprises, les travaux du restaurant, etc.).

➤ Les recettes

En 2009, le montant total des recettes de l'EPCC s'élève à 11,31 M€.

Les ressources propres réalisées en 2009 atteignent 1,86 M€ en section de fonctionnement et 0,6 M€ en section d'investissement. Les subventions reçues de la Ville de Paris s'élèvent à 5,85 M€ dont 0,6 M€ de subvention exceptionnelle accordée à l'EPCC en fin d'exercice pour permettre à l'établissement d'assurer sa fin de gestion.

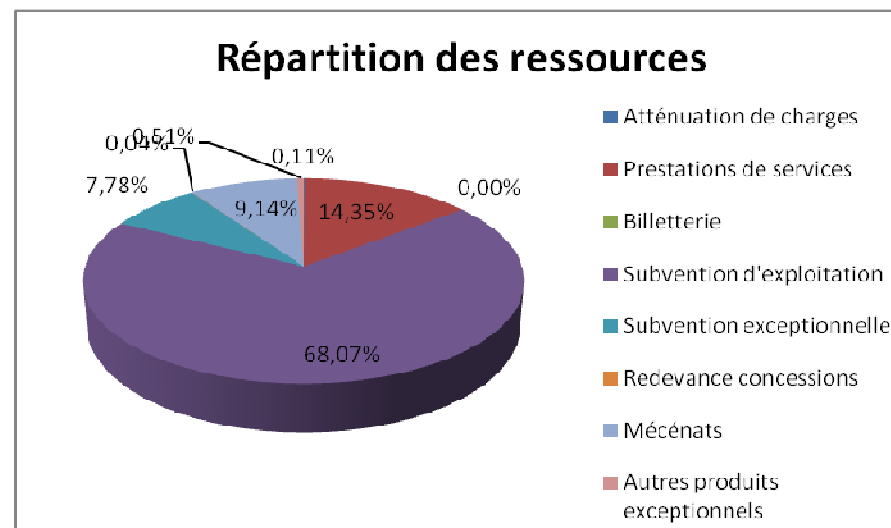
La dotation initiale d'investissement octroyée par la Ville de Paris s'élève à 3 M€.

Les ressources propres identifiées ci - dessus financent des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Le taux des ressources propres atteint 22%.

➤ **Les ressources**

	EPCC
Atténuation de charges	8 222
Prestations de services	1 107 145
Billetterie	0
Subvention d'exploitation	5 250 000
Subvention exceptionnelle	600 000
Redevance concessions	2 862
Mécénats	705 000
Autres produits exceptionnels	39 659
	7 712 888

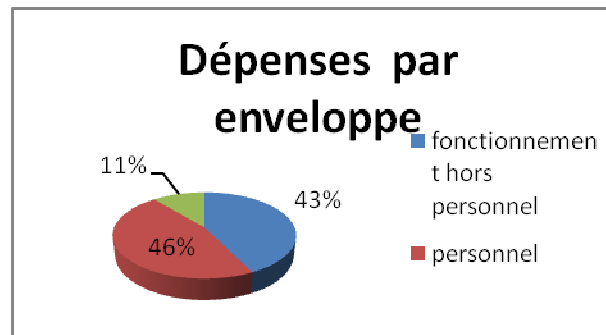
La répartition des ressources est commentée dans les différents chapitres du rapport d'activité, il convient de s'y reporter.

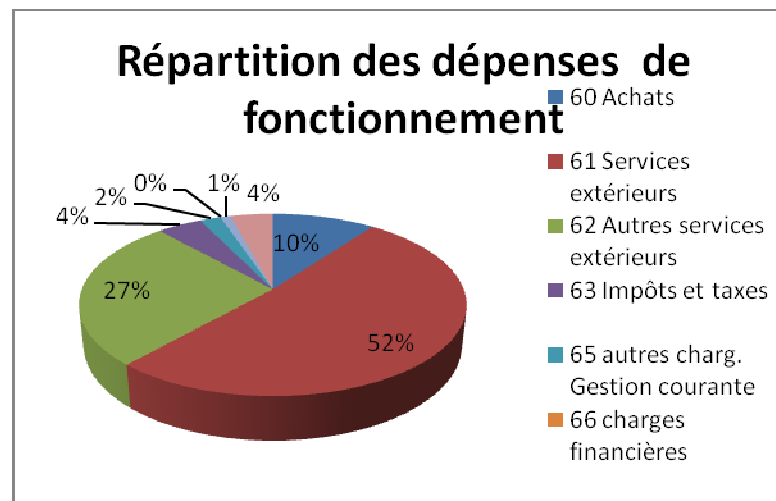
➤ **Les dépenses**

Le total des dépenses du CENTQUATRE EPCC exécutées en 2009 atteint pour les dépenses de fonctionnement (dotation aux amortissements incluse) la somme de à 7,25 M€, les dépenses d'investissement s'élèvent quant à elles à 0,9 M€.

	EPCC
fonctionnement hors personnel (1)	3 480 348
personnel	3 767 672
investissement	901 773
	8 149 793

(1) Dotation aux amortissements incluse

Au vu des données mentionnées ci - dessus, les dépenses de fonctionnement du CENTQUATRE EPCC pour 2009 sont pour l'essentiel des prestations. Ce type de dépenses représente 2,72 M€ sur un montant total de 3,48 M€. L'établissement externalise donc une part importante de ses besoins.

La répartition des dépenses de personnel est commentée dans un autre chapitre, il convient donc de s'y rapporter.

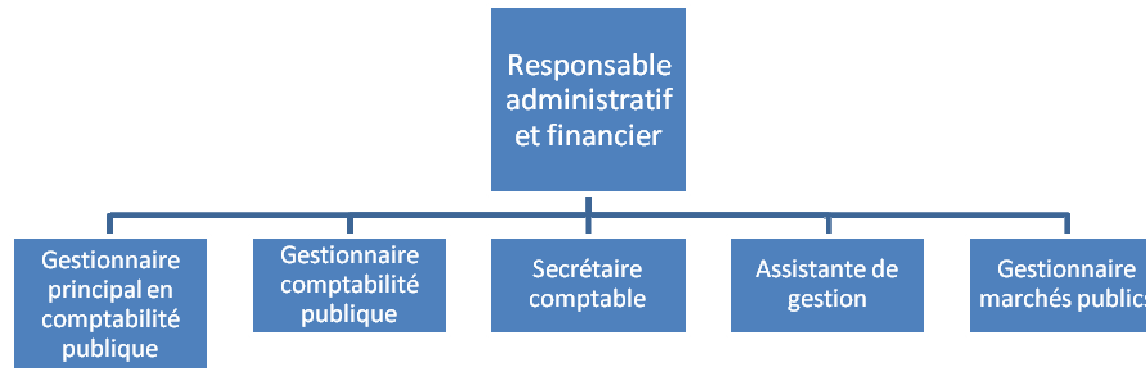
7.3.2 La gestion budgétaire et comptable

L'année 2009 a été marquée par une réorganisation et une mise en place de procédures budgétaires et comptable initiées par le Service Juridique et Financier :

- Réorganisation de l'équipe du SJF,
- Mise en place de procédures visant à optimiser le suivi budgétaire et comptable,
- Ordonnancement des dépenses.

➤ **La réorganisation de l'équipe du Service Juridique et Financier**

A l'issue du premier trimestre 2009, 75% du SJF en fonction en 2008, avaient quittés l'établissement. Ces départs concernaient la chef comptable, l'aide comptable et le responsable juridique et financier ; seule l'adjointe du responsable est restée en poste. Cette échéance ayant été prévue, il a donc été procédé à certains recrutements par anticipation dès le début 2009, d'autres recrutements en ont été effectués afin de répondre à un surcroît temporaire d'activité. Ainsi au 31 décembre, l'équipe était composée de la responsable administratif et financier, l'adjointe ayant été promue, d'un gestionnaire principal en comptabilité publique, d'une gestionnaire en comptabilité publique (CDD), d'une secrétaire - comptable, d'une assistante de gestion (en contrat de professionnalisation et présente 3 jours par semaine) et d'un gestionnaire marchés publics (CDD).

Ce renouvellement de l'équipe a permis de mettre en place une nouvelle organisation et de nouvelles procédures et méthodes de travail tant au niveau du service que de l'établissement.

➤ **La mise en place de procédures visant à optimiser le suivi budgétaire et comptable**

○ ***L'engagement comptable***

L'engagement systématique des dépenses est mis en place dès le début 2009 par l'émission de bons de commande saisis dans le logiciel comptable. Toute dépense (hors personnel) fait désormais l'objet d'un bon de commande. Ce type de

document a plusieurs fonctions : il permet d'engager les crédits, et il représente un engagement comptable et un engagement juridique auprès du tiers. Le paramétrage du logiciel ne permet pas la saisie de bon de commande au-delà des crédits disponibles. Cette saisie devant être effectuée avant la réalisation d'une prestation ou la livraison de fournitures, elle permet donc également un meilleur contrôle des dépenses, et exclus tout risque de déficit budgétaire, du moins sur ce type de dépenses.

o **Les virements de crédits**

Un tableau précisant des demandes de virements de crédits au sein d'un même service au niveau des budgets de fonctionnement (hors personnel) et d'investissement est établi. Cet outil de gestion vise à optimiser le suivi budgétaire et à responsabiliser les différents chefs de service et directeurs dans le suivi de leur budget respectif.

Demande de virements de crédit en date du ...

Gestionnaire	Antenne	Nature	Crédits antérieurement ouverts	Augmentation	Diminution	Crédits ouverts après virement
						-

Total

-

-

Nom du demandeur

o *Les formations internes*

Le Service juridique et financier a procédé également à la mise en place dès l'été 2009 de formations internes tant sur l'aspect comptable que sur l'aspect marchés publics.

Thèmes
Exécution des marchés : les bons de commande
Préparation des marchés : l'évaluation des seuils de mise en concurrence
Préparation des marchés : l'évaluation des seuils de mise en concurrence
Exécutions budgétaires : les dépenses effectuées sur la régie d'avance
Préparation des marchés : les différents modes de passation des marchés publics
Exécution budgétaire : l'engagement comptable des crédits
Préparation des marchés : les différentes formes de marchés publics
Exécution budgétaire : le contrôle et la certification de la facture
Préparation des marchés : les critères de sélection des candidatures et des offres
Exécution budgétaire : les opérations de fin d'exercice
Préparation des marchés : les pièces contractuelles et leur priorité
Exécution des marchés : l'analyse des candidatures et des offres
Exécution budgétaire : le mandatement
Exécution des marchés : l'exécution comptable (avance, paiement, solde, etc...)
Exécution budgétaire : les frais de mission

Ces formations hebdomadaires visent à transmettre et faire comprendre aux différentes équipes du CENTQUATRE des notions comptables et juridiques qui sont à même de rencontrer dans leurs missions respectives. Ces formations ont été prévues pour un format d'une heure afin d'aborder un point particulier de la comptabilité publique ou des marchés publics, et pour que les équipes puissent se rendre disponibles pendant ce court moment. (cf. annexe).

➤ **L'ordonnancement des dépenses**

Si l'ordonnancement des dépenses fait partie des missions du Service juridique et financier, il est le résultat d'un travail avec les équipes de l'établissement et avec la Recette Générale des Finances, le comptable assignataire du CENTQUATRE.

○ **La liquidation**

Cette étape de l'ordonnancement des dépenses consiste pour les différents services à vérifier les factures fournisseurs transmises après leur enregistrement dans le logiciel comptable par le SJF et à certifier le service fait de la prestation commandée et / ou la livraison des fournitures. Ce contrôle porte sur les mentions obligatoires devant figurées sur les factures (nom et adresse du fournisseur, son numéro de SIRET, ses coordonnées bancaires, son numéro de TVA intracommunautaire pour les tiers concernés, etc.), ainsi que le détail des produits et / ou prestations facturés qui doivent être conformes au devis, au bon de commande ou au marché public.

Il est à noter qu'avant 2009, très peu de services effectuaient cette liquidation, celle - ci était réalisée par le Service juridique et financier dans la limite des informations communiquées puisque l'engagement comptable n'était pas systématique.

En 2009, le SJF a enregistré 2461 factures (1029 pour l'EPIC et 1432 pour l'EPCC).

Après cette étape, les factures retournent au SJF pour mandatement.

o *Le mandatement ou le titrage*

Cette procédure consiste pour le Service juridique et financier à saisir dans le logiciel comptable, les écritures comptables relatives à tout type de dépenses (dépenses de fonctionnement, salaires, charges sociale et fiscale, investissement, etc.) ou de recettes.

Chaque facture reçue, chaque bulletin de salaire, chaque déclaration sociale et fiscale, chaque opération d'ordre (amortissements) fait l'objet d'un mandat, et chaque recette (hors billetterie) fait quant à elle l'objet d'un titre. Les recettes de billetterie sont titrées par trimestre après validation des pièces et des montants par les services de la Recette Générale des Finances.

Ainsi en 2009, le SJF a saisi 5753 mandats et 7023 titres. Le nombre important de mandats émis sur l'EPIC (2623) et de titres (962) correspondant pour l'essentiel à la régularisation des écritures de TVA 2007 et du premier semestre 2008.

Il est à noter que depuis l'automne 2008, période d'ouverture de l'établissement et la fin de l'année 2009, l'activité du CENTQUATRE s'est accrue de façon considérable. Cet accroissement se répercutant dans les mêmes proportions sur l'activité du Service juridique et financier.

Malgré l'attention portée sur les documents, certains mandats et titres peuvent cependant être rejetés par la RGF ou faire l'objet d'une demande de rejet par l'ordonnateur, plus précisément par le SJF. Un contrôle effectué au sein du SJF, une information transmise au SJF a posteriori de l'émission de la pièce, peuvent être à l'origine d'une demande de rejet de l'ordonnateur. Dès lors, le comptable assignataire, la RGF, acte le rejet sans autre formalité.

La création d'un tableau de recensement et de suivi des rejets accessible à tous, a également des fonctions pédagogiques. Il permet entre autre, de limiter la répétition d'un motif de rejet (ex : une mauvaise imputation comptable pour un même type de prestation), et permet également aux services de vérifier la mise en paiement ou non d'une facture déjà transmise au SJF pour mandatement.

Afin de réduire les rejets et par conséquent de ne pas pénaliser les tiers, il a été mis en place avec la Recette Générale des Finances, une procédure de ré-imputation des mandats. Le budget de l'établissement étant voté par chapitre, la RGF a accepté que le SJF lui communique un certificat administratif pour acter une ré-imputation d'un compte d'exécution (ou article) vers un autre, et ce au sein d'un même chapitre.

Un contact quasi quotidien avec la RGF, une rigueur de plus en plus accrue dans l'émission et la transmission des pièces tendent à réduire de façon significative le taux de rejets. Le Service juridique et financier a parmi ses objectifs et ses priorités la réduction du taux rejets pour aboutir à un taux entre 1,5 et 2%.

	NOMBRE DE MANDATS EMIS	NOMBRE DE TITRES EMIS	TAUX DE REJET DE MANDATS ET DE TITRES
EPIC	2 623	962	4,13 %
EPCC	3 130	308	3,14 %
TOTAUX OU MOYENNE	5 753	1 270	3,64 %

o *Le délai global de paiement*

Avec l'accroissement du volume de documents à traiter par le SJF, la liquidation désormais effectuée par les services dans des délais parfois encore importants, le CENTQUATRE, et plus particulièrement le SJF a entre autre, pour objectif la réduction de son délai global de paiement. Et ce, pour être en conformité par les deux décrets publiés le 28 avril 2008, ramenant par étapes le délai maximal de paiement des marchés publics de 45 à 30 jours au 1er juillet 2010.

En 2009, le délai global de mandatement du CENTQUATRE est le suivant :

	DELAI GLOBAL DE MANDATEMENT ¹
EPIC	18
EPCC	23
TOTAUX OU MOYENNE	20,5

En termes d'outils de suivi, la réduction des délais réglementaires à 30 jours a incité à entreprendre la mise en place de nouvelles requêtes de calcul des délais de paiements afin de disposer d'une segmentation plus fine du délai global. Depuis 2009, ce délai est devenu un objectif et également une priorité pour le SJF. Jusqu'à présent divisé

¹ Les données sur les dates de paiement étant incomplètes, il n'est pas possible d'établir à ce jour le délai global de paiement.

en deux délais, celui de l'ordonnateur et celui du comptable, le délai global est désormais suivi sur quatre segments : enregistrement des factures par le SJF et transmission aux services intéressés, liquidations effectuées par ces services et retour au SJF, mandatement par le SJF et transmission à la Recette Générale des Finances, puis paiement par le comptable.

Un objectif de réduction a ainsi été fixé sur chaque fraction du délai global et une forte sensibilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne de la dépense a été entreprise.

La mise en œuvre de ces objectifs de réduction est progressive et devra aboutir courant 2010.

7.3.3 La politique d'achat et les marchés publics

➤ La politique d'achat

Les préconisations de la politique d'achat émanant du SJF répondent à deux objectifs que sont la sécurisation juridique de l'ensemble des procédures menée par le CENTQUATRE et la rationalisation des moyens afin d'acheter le meilleur service au meilleur coût.

Les préconisations sont les suivantes :

- La pluri-annualisation des marchés pour assurer de meilleures conditions d'exécution et de coût,
- La mutualisation et la standardisation des besoins, afin de faire émerger des opportunités de marchés pour l'ensemble des services,
- Le recours systématique au SJF pour la mise en place de marchés.

o La pluri-annualisation des marchés

Pour répondre à des besoins récurrents, le Service juridique et financier recommande d'établir des marchés d'une durée ferme d'un an avec la possibilité de reconduction de deux à trois ans selon la nature du marché. Cela permet d'assurer de meilleures conditions d'exécutions, le titulaire du marché s'engageant sur plusieurs années devient plus performant puisqu'il connaît davantage nos besoins et notre site. Par ailleurs, l'engagement sur plusieurs années permet au titulaire de proposer des tarifs économiquement plus avantageux. En outre, cette préconisation permet au CENTQUATRE de mettre un terme au marché à la fin de chaque année si besoin est.

o **La mutualisation et la standardisation des besoins**

Dès qu'une demande d'établissement d'un marché lui est transmise, le SJF contacte les autres services qui éventuellement pourraient bénéficier de ce marché : le marché relatif à l'acquisition d'ouvrage en est un exemple. Le cahier des charges est alors rédigé selon les besoins de tous. Néanmoins, cette préconisation a pour limite la nature des besoins à satisfaire.

o **Le recours systématique au SJF**

Afin d'assurer une meilleure sécurité juridique des procédures, il est recommandé de faire appel systématiquement au SJF pour lancer un nouveau marché. Cette démarche permet également au SJF de prodiguer quelques conseils tant sur la forme du marché que sur son objet. Le service est donc sollicité aussi bien en amont, en aval que pendant l'exécution des marchés pour des questions diverses et variées : problèmes liés à la mauvaise ou non exécution des prestations, révisions de prix, reconduction, déclaration de sous-traitance, etc.

Afin de répondre à ses besoins, le CENTQUATRE a procédé à l'attribution de 19 marchés publics au cours de l'année 2009 cf. liste en annexe.

31% d'entre eux sont des marchés de fournitures, et 69% des marchés de services. L'établissement n'a pas attribué de marché de travaux en 2009.

La majorité des marchés attribués en 2009, soit 18 sur 19, portent sur des montants inférieurs à 135 000 € HT.

7.3.4 Les autres activités juridiques

Les activités juridiques du Service juridique et financier ne sont pas limitées aux seules passations de marchés publics, et ce même si ce domaine représente l'essentiel de son activité.

Parallèlement aux formations internes portant sur la comptabilité publique le SJF a mis en place en alternance des formations sur les marchés publics. Cf. 7.2.2

Le SJF est sollicité dans tout domaine en matière juridique à l'exclusion du droit social dont la compétence est assumée par le Service des ressources humaines. Ces sollicitations portent pour l'essentiel sur des points précis, une question particulière, dont il n'est pas possible de faire l'énumération ; sur la relecture de conditions générales de ventes, sur une validation d'une convention de mécénat. En outre, le SJF a en charge les dossiers pour lesquels nous sollicitons nos assurances et également les dossiers de contentieux avec les tiers : parquet d'une

salle abimé après la location de cet espace à une société, etc. Ces dossiers nécessitent un long suivi et parfois l'intervention d'expert en œuvres d'art.

La rédaction de l'ensemble des délégations de signature revient également au Service juridique et financier.

Le SJF vise à garantir la fiabilité juridique de l'ensemble des activités de l'établissement, en assurant une veille juridique, en validant les documents à portée juridique de l'établissement pour lequel il est sollicité, en assurant le lien avec les conseils externes du CENTQUATRE.

Sa fonction transversale est celle d'un rôle de conseil, d'analyse et de veille juridique auprès des autres services.

7.4 Le bâtiment

7.4.1 Travaux des livrés bruts

Les aménagements des espaces « livrés bruts » au RdC de la Nef Curial ont été réceptionnés partiellement en avril pour la partie Nord de la Nef (Librairie, Boutique Ephémère et l'espace concédé à Emmaüs) et en mai pour la partie Sud (Maison des petits).

L'appel d'offre lancé en juin concernant la future pépinière d'entreprise a été qualifié d'inacceptable selon les critères de l'article 35 du codes des marchés publics.

Après l'aménagement de deux appartements situé dans la partie curial du bâtiment - le T1 niveau 1 et le T1b niveau 2 - par la société de décoration intérieure Orchid Conseil, les travaux d'aménagements du reste des appartements (T4N1, T3, T1N2b, T4N2) ont été pris en charge directement par la direction technique pour des raisons de coût.

ANNEXE

**Article 133: liste des marchés conclus en 2009 en application de l'arrêté du 8 décembre 2006
(article 133 du code des marchés publics 2006)**

MARCHES DE FOURNITURES

MARCHES DE 20 000 à 49 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Fourniture de produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d'information	REXEL France	75017	11-juin-09

MARCHES DE 50 000 à 89 999 EUROS HT

Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Fourniture, livraison, installation d'un vidéoprojecteur	LOCA IMAGE	75009	8-avr.-09
Fourniture de bois et matériaux dérivés	MIELE ET C,I,E S,A	93300	11-juin-09
Documentation	LOT1 RIDEAU ROUGE	75018	01/09/2009
Documentation	LOT2 MERLE MOQUEUR	75020	7-août-09
Fourniture armoires de distribution électrique	ECLALUX	94200	26/10/2009

MARCHES DE SERVICES

MARCHES DE 4 000 à 19 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Location et installation d'une diffusion cinématographique 35mm dolby stéréo	TACC KINOTON	75004	9-févr.-09
Aménagement studio accueil des artistes	ORCHID CONSEIL	93406	22-juil.-09
Projet d'aménagement des ateliers de fabrications	REAS-PL	35200	31-juil.-09

MARCHES DE 20 000 à 49 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Insertion par le ménage	REGIE DE QUARTIER DU 19e	75019	2-juil.-09
MOE travaux restaurant	GEC INGENIERIE	92100	17-juin-09
Assurances	PNAS	75009	3-août-09
Assurances	GAN	92260	30-juil.-09
Visites culturelles	Pont des Arts	75018	1-juil.-09
maintenance du site internet du 104	LAFORME	75009	18-juin-09

MARCHES DE 50 000 à 89 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Préfiguration de la pépinière	SILICON SENTIER	75002	4-juin-09

MARCHES DE 90 000 à 134 999 EUROS HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES			
Objet	Attributaires	Code postal attributaire	Date du marché
Mise en oeuvre de 80 actions musicales dans le cadre de la réalisation de l'œuvre de Gérard Pesson	ASSOCIATION ENSEMBLE CAERN	07510	22-juil.-09

MARCHES DE 135 000 à 209 999 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	30-nov.-09