

SYNTHÈSE

Rencontre des acteur*rices du cirque de la métropole de Toulouse

→ Toulouse, lundi 14 octobre 2024 → La Grainerie

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES ARTS DU CIRQUE
TOULOUSE OCCITANIE

SYNTHESE

Rencontre des acteur*rices du cirque de la métropole de Toulouse

→ Toulouse, lundi 14 octobre 2024 → La Grainerie

- Plus de 50 participant*es (artistes, DAC, agent*es de collectivités, salarié*es de compagnies, d'écoles, directeur*rices de structures, etc.)
- Trois ateliers
 - Définir la filière des arts du cirque
 - Activer la coopération des acteur*rices
 - Comment pérenniser la filière ?
- Un temps dédié à l'actualité et à la présentation d'initiatives de la filière cirque du territoire de Toulouse métropole
- Plusieurs synthèses collectives pour mettre en commun les réflexions, penser des pistes d'actions concrètes et nommer la filière

Cette journée de travail entre acteur*rices de la filière cirque du territoire de Toulouse métropole a permis d'**engager de manière concrète la structuration de la filière, de penser des outils de travail partagés et d'identifier des actions communes à mener**. Elle s'est articulée sur différents moments de co-conception basés sur des éléments de constats issus notamment du Schéma d'orientation pour le développement territorial des arts du cirque en occitanie (SODAC¹) qui ont été approfondis en juin 2024 afin de décliner sur le territoire les recommandations et axes de développement du SODAC. En juin 2024, la première journée de rencontre entre acteur*rices du réseau cirque du territoire de Toulouse métropole (62 participant*es) avait, effectivement, dégagé les éléments transverses suivants :

- 1 → Un **écosystème arts du cirque unique** en France
- 2 → Un **rayonnement européen et international** très important
- 3 → Un écosystème marqué par une capacité forte à **faire réseau, à coopérer et à travailler de manière transversale et pluridisciplinaire** (cirque, arts de la rue, danse, théâtre, etc.)
- 4 → Un **dynamisme professionnel** reconnu mais qui reste à valoriser auprès d'autres acteur*rices
- 5 → Un **besoin d'indicateurs** sur les lieux et structures qui constituent la filière arts du cirque

¹ Le SODAC Occitanie, démarche de concertation régionale des arts du cirque, a été initiée en 2016 et s'est concrétisée en 2017 avec la création de la Conférence permanente régionale des arts du cirque en Occitanie visant à porter une réflexion dans la durée sur la structuration de la filière circassienne à l'échelle de l'Occitanie. Porté par Occitanie en Scène, association régionale de développement du spectacle vivant en Occitanie, il s'agit d'une méthode de concertation qui pose le principe de coconstruction des politiques entre l'Etat, les collectivités et les acteur*rices portant sur le développement des arts du cirque d'un territoire. Il a pour objectif de répondre aux enjeux du territoire et d'apporter des analyses qui permettent d'identifier des perspectives d'intérêt général et de service public.

Cette journée de travail avait également comme objectif de contribuer à la construction collective des politiques publiques culturelles territoriales relatives aux arts du cirque, de construire des outils au service de la concertation et de la coopération des acteur*rices des arts du cirque, de développer l'attractivité et la visibilité de la filière et de poser les bases d'une identité commune en travaillant au développement des arts du cirque sur le territoire.

Les différentes séquences d'ateliers visaient à :

1 → **Faire émerger une définition commune du terme de « filière des arts du cirque de Toulouse métropole »**

2 → **Faire émerger une définition commune du terme de « coopération des acteur*rices »**

et à se doter, pour chaque séquence, d'une compréhension partagée des concepts, les définir, identifier leurs composantes essentielles et se donner des assises communes pour travailler ensemble.

Il s'agissait enfin de :

3 → **Planifier la pérennisation de la filière**

en se remémorant collectivement les impacts visés et les effets recherchés lors du démarrage de la structuration de la filière, en identifiant ce qui doit être pérennisé (actions, outils, retombées) et les défis à relever pour y arriver, en se donnant une compréhension commune de la mission, en identifiant les éléments à pérenniser et les défis liés, en prenant un temps d'arrêt pour réfléchir aux **effets que la filière souhaite voir perdurer**.

→ Déroulé de la journée

- 9h-9h30 = Accueil
- 9h30-10h = Ouverture
- 10h-11h = **ATELIER #1** → filière des arts du cirque
- 11h15-12h15 = **ATELIER #2** → coopération des acteur*rices
- 12h15-12h30 = Synthèse matinée
- 13h30-14h = « Virgules »
- 14h30-15h30 = **ATELIER #3** → pérennisation de la filière
- 15h30-16h = **Synthèse collective**

Rappels sur les pistes, orientations et propositions du SODAC

Les synthèses du Schéma d'orientation pour le développement territorial des arts du cirque en occitanie paru en 2024 confirment le dynamisme de la filière régionale et sa place de premier territoire cirque français (500 acteur*rices recensé*es : 278 équipes artistiques, 19 bureaux de production, 49 écoles, 191 structures de diffusion). **Au sein de cet espace, la métropole de Toulouse occupe une place singulière en termes de nombre d'acteur*rices, de lieux et d'écoles ce qui en fait, sans aucun doute, la première métropole des arts du cirque en France.**

Structuré en 4 objectifs principaux sur lesquels nous nous sommes appuyés pour construire ces rencontres et ces ateliers (*connaître et observer les acteur*rices et les territoires ; réfléchir et concevoir afin de dégager des chantiers et des pistes d'actions, proposer et mettre en oeuvre les outils de réflexion préalables à la décision politique, participer à l'évaluation des politiques publiques*), le SODAC se structure sur les sujets suivants :

- Les pratiques amateur*rices
- Médiation et Éducation Artistique et Culturelle
- Création, Production, Diffusion

- Formation
- Insertion professionnelle, emploi, carrières
- Infrastructures
- Transition et questions sociétales
- Politiques publiques

En analysant les synthèses des constats issus des concertations, on constate que les sujets structurants du SODAC (à un niveau régional) sont similaires à ceux qui sont évoqués par les personnes avec qui nous avons travaillé tout au long des rencontres malgré une différence d'échelle d'actions.

Les travaux menés de juin en octobre s'inscrivent bien dans une déclinaison métropolitaine de ce schéma d'orientation et viennent formaliser une feuille de route qui permet de renforcer la filière cirque du territoire de Toulouse métropole.

Ressources

Cartographie des arts du cirque en région Occitanie → umap.occitanie-en-scene.fr/fr/
Synthèses du SODAC → reseauenscene.fr/article_les-ressources-disponibles.html

RÉCITO

Réseau Cirque Toulousain

terme retenu par le plus grand nombre afin de nommer la filière cirque du territoire toulousain

Pensée à l'origine par un collectif de structures² partageant une volonté de « faire filière », la rencontre du 14 octobre a réuni plus d'une cinquantaine de participant*es et a permis de poursuivre un travail en commun réunissant un groupe hétérogène d'acteur*rices tous*tes mu*es par l'envie de contribuer à la construction collective des politiques publiques culturelles relatives aux arts du cirque de leur territoire.

Les résultats de cette journée consiste en **une série de constats, d'actions à mener et d'outils à construire afin de renforcer cette filière** nommée « Récito » qui sont détaillés dans les pages suivantes. La journée a également permis aux participant*es de découvrir les initiatives/actualités du réseau :

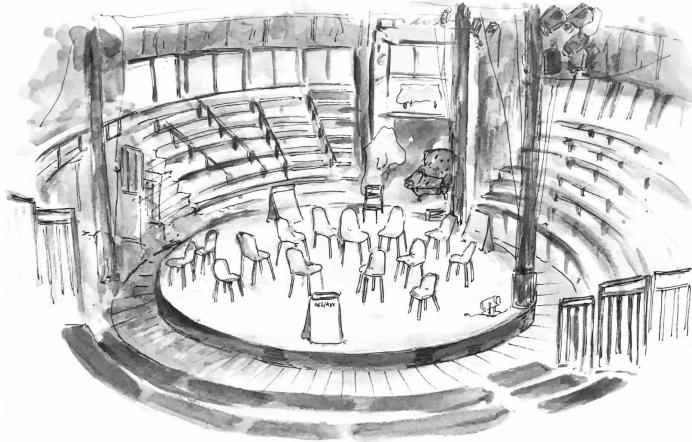
- **Léana Valentini (Lido)** → projet de recherche sur l'enseignement des arts du cirque dans les écoles amateurs
- **Karine Saroh (Esacto'Lido)** → formation continue et projet de recherche « Cirque, Recherche Création, Art, Design et modèles de pensée »
- **Thomas Roméo (Cie Étre Re)** → Réseau des Arts à Modes Doux : Tournées Bas Carbone
- **Lola Guy (ImpulsARTe)** → Partage de l'art vivant au delà de toute frontière
- **Flor Carosía** → La virgule, centre d'hébergement provisoire d'artistes itinérants
- **FREC Midi-Pyrénées** → Circothèque + PDF (projet passerelle entre initiateurs - artistes - élèves)

² Centre Municipal des Arts du Cirque Le Lido - Toulouse, Esacto'Lido - École supérieure des arts du cirque - Toulouse Occitanie, La Grainerie - fabrique des arts du cirque et de l'itinérance, scène conventionnée d'intérêt national, pôle européen de production, Fédération Régionale des Écoles de Cirques Midi-Pyrénées, Syndicat du Cirque de Crédit

Les axes de travail retenus pour engager la structuration

Rappelons ici que la première séquence de travail collectif en juin 2024 s'était construite sur l'exploration de différents enjeux auxquels est confrontée la filière cirque du territoire de Toulouse métropole et sur l'envie de faire « atterrir » concrètement le SODAC Occitanie :

- **RÉSEAUX** : Dialogues et coopérations entre acteur*rices
- **MÉDIATIONS** : Pratiques amateurs, Éducation Artistique et Culturelles, publics
- **MOYENS** : Création / production / diffusion
- **CARRIÈRES** : Formations et emplois

Ces enjeux se sont transformés lors de cette journée en axes de travail pour les acteur*rices de la filière. C'est sur ces quatre axes que les réflexions ont pris place afin de structurer et de fédérer les membres de la filière et d'animer une dynamique de travail collective.

C'est sur ces quatre axes également que se pensent dès aujourd'hui les pistes d'actions et de pérennisation de la filière.

FAIRE FILIÈRE → COOPÉRER → PÉRENНИSER

Les résultats des différents ateliers menés tout au long de cette journée nous permettent d'affirmer que cette filière, même si non structurée de manière administrative et juridique, pour l'instant, existe bel et bien et mène d'ores et déjà plusieurs projets collectifs. **La manière dont fonctionne l'écosystème cirque toulousain appelle à cette structuration « en commun » où le fait de faire ensemble, caractéristique inhérente aux mondes du cirque, a désormais supplanté le faire avec.** La définition commune rédigée en octobre de ce que représente le Récito à savoir : « une communauté d'actrices et d'acteurs interconnectés issus d'une histoire commune et qui collaborent sur une chaîne en constante évolution pour développer et structurer les arts du cirque sous toutes leurs formes » nous indique également que **l'enjeu premier de la filière est bien de collaborer afin de pérenniser la richesse de l'existant.**

Afin de trouver les éléments les plus saillants, les participant*es aux ateliers d'octobre ont défini ensemble les pistes de pérennisation de la filière.

Ces pistes sont les suivantes :

- Définir ce qui existe et doit perdurer
- Définir de qui peut être changé rapidement, ce sur quoi il est possible d'agir dès aujourd'hui
- Définir ce qu'il est nécessaire de changer / les défis de la filière
- Déterminer les outils /méthodes / savoir faire à disposition de la filière
- Déterminer les outils /méthodes / savoir faire qu'il faut acquérir et/ou construire

Ces diverses pistes, qui viennent compléter et incarner les axes de structuration précédents (réseaux, médiations, moyens, carrières) sont autant de moyens pour engager des actions, partager des outils et construire une première feuille de route pour la filière cirque de la métropole de Toulouse.

Les pages suivantes présente cette feuille de route.

RÉCITO

Réseau Cirque Toulousain

L'EXISTANT

→ Les rencontres qui ont été engagées en juin 2024 sont précieuses pour les participant*es à la fois comme temps d'échange, de travail et de rencontres. Elles sont des lieux d'écoute et de participation active. Il serait précieux que plus de DAC et d'élu*es y prennent part.

→ Les « virgules », séquences de présentation de l'actualité de la filière sont très appréciées par l'ensemble des participant*es en cela qu'elles permettent de trouver des solutions communes à des problématiques soulevées lors des rencontres mais aussi qu'elles offrent la possibilité de s'organiser, de s'informer et de découvrir des initiatives locales, régionales, nationales, européenne, etc.

→ Il semble nécessaire de travailler sur les conventions collectives propres aux structures qui constituent la filière : mieux les respecter, les faire évoluer quand c'est possible.

→ Il semble également nécessaire de retrouver ou de créer à nouveau un événement majeurs comme l'était l'OFSCÉA (festival Occitanie Fait Son Cirque En Avignon) afin de créer des liens et de l'émulation dans le monde des arts du cirque occitans et toulousains.

- Continuer à tisser des liens très forts avec les habitant*es du territoire (ancrage territorial)
- Poursuivre le développement de lieux de pratiques (amateurs + entraînement et résidence)
- Continuer à développer un esprit propre à la filière où s'articulent complémentarité des acteur*rices, esprit de « débrouille », grande liberté d'expression et porosité entre différents cercles de travail (technicien*nes, artistes, salarié*es, élèves, etc.)
- Un rayonnement national important et une expertise sur les politiques culturelles
- Une capacité d'écoute est de réflexion collective

En bref :

- Pérenniser les moments de rencontres et de travail de la filière
- Lier ces moments de rencontres et de travail à de l'existant (événements culturels régionaux notamment)
- Sanctifier l'existant : lieux de résidence, de travail, de formation, de stockage, de fabrication, etc.
- Renforcer la formation des agent*es / artistes

LES OUTILS / SAVOIR-FAIRE À CONSTRUIRE

→ Se mobiliser pour mettre en place une sorte de livre blanc regroupant les éléments de plaidoyer en faveur de la filière cirque du territoire

→ Définir des indicateurs du dynamisme de la filière en partenariat avec les DAC de la métropole

→ Adopter des outils communs qui permettent le partage et la mutualisation à l'image de Loomio, utilisé par le SCC, application web qui met en œuvre un réseau social permettant à tout groupe ou organisation, quelle que soit sa taille ou sa forme, de collaborer pour aboutir à des décisions communes prenant en compte les points de vue des différentes parties. Un autre cas édifiant est le Café Papote de Raviv' (Réseau des arts vivants de Toulouse et ses environs) : des temps d'échange, informels et conviviaux sur les questions de structuration, d'administration, de production, de diffusion...

→ Constituer un annuaire de la filière (compagnies, écoles, lieux, etc.)

→ Structurer le Récito : initier la mise en place de groupes de travail pour passer des idées aux actes.

En bref :

- Synthétiser les éléments de plaidoyer de la filière cirque afin de présenter plus clairement le Récito aux élu*es et DAC du territoire
- Travailler à l'intégration d'outils de mutualisation, de coopération et de communication au sein des structures qui composent le Récito
- Structurer le Récito en groupes de travail afin de passer des idées aux actes

LES DÉFIS DE LA FILIÈRE : la dynamique de réseau

- Recenser les lieux adaptés et adaptables à la pratique du cirque (ateliers, entraînement), lieux de stockage, de création, de diffusion sur le territoire (et autres lieux pluridisciplinaires)
- Engager un travail de cartographie des lieux possibles d'installation de chapiteaux et d'événements extérieurs (spectacles de cirque de rue) au sein des villes du territoire métropolitain
- Engager un travail de communication sur comment faciliter les conditions d'accueil de spectacles de cirque et en chapiteaux (droits de place, démarches administratives, mise à disposition de matériel nécessaire à l'aménagement du site par les collectivités, etc.)
- Travailler à la visibilité de la filière (création d'un « label cirque » pour les structures)
- Tisser des relations plus étroites avec les mondes de l'enseignement supérieur et de la recherche

→ Sanctifier les moments de rencontres de la filière en proposant à chaque fois des moments de travail concrets et en facilitant la connaissance du réseau pour les nouveaux*elles arrivant*es

En bref :

- Meilleure visibilité sur les lieux de stockage / diffusion / installation de chapiteaux
- Installer des moments de rencontres et de travail réguliers de la filière
- Tisser des relations plus étroites avec les mondes de la recherche (université)

RÉCITO

Réseau Cirque Toulousain

LES DÉFIS DE LA FILIÈRE : chantiers de pérennisation du Récito

- Enrichissement de l'offre de pratique amateur sur le territoire et création de classes cirque dans l'un des collèges et l'un des lycées de la métropole
- Réfléchir à une meilleure intégration des métiers de la technique à l'intérieur de la filière, des métiers liés à la pédagogie (animateur*rice, initiateur*rice de cirque), mais également les personnes étrangères (artistes, compagnies, etc.) et les spécificités liées à l'intermittence
 - Articuler les spécificités des contrats de travail : intermittence / contrats de régime général / apprentissage/ services civiques
 - Vigilance sur les « crises de vocation », notamment sur les fonctions supports.
- Aller à la recherche de mécénat d'entreprises et fondations d'entreprises (privées/publiques)

- Travailler à la visibilité de la filière (création d'un « label cirque » pour les structures)
- Tisser des relations plus étroites avec les mondes de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Agir pour réduire la précarisation des infrastructures

En bref :

- **Création de classes cirque (collèges + lycées)**
- **Réflexion sur les métiers techniques à l'intérieur de la filière et sur la précarisation des infrastructures**
- **Créer des liens plus étroits avec les mondes de l'enseignement supérieur et de la recherche**
- **Explorer de nouvelles possibilités de financements**

CE SUR QUOI ON PEUT AGIR DÈS AUJOURD'HUI

- Se mobiliser pour mettre en place un événement culturel majeur capable de rassembler et de visibiliser la filière, et de créer des moments de rencontres privilégiés entre les compagnies, les écoles, les programmeur*rices, etc.
- Impliquer les élu*es et les technicien*nes du territoire de la métropole dans les travaux de la filière.
- Engager un chantier de réflexion sur la mise en place d'une structuration administrative et juridique de la filière/réseau cirque (quelle forme juridique ? quelle gouvernance ?)
- Faire un état des lieux des « zones blanches » en terme d'éducation artistique et culturelle au cirque contemporain : quels territoires ont des besoins plus importants que d'autres.
- Renforcer la mutualisation (recyclage, exemple du projet Artstock)

- Améliorer la communication (et l'image) et la connaissance de la filière. Améliorer la circulation de l'information entre nous et vers les partenaires
- Améliorer les fonctions support

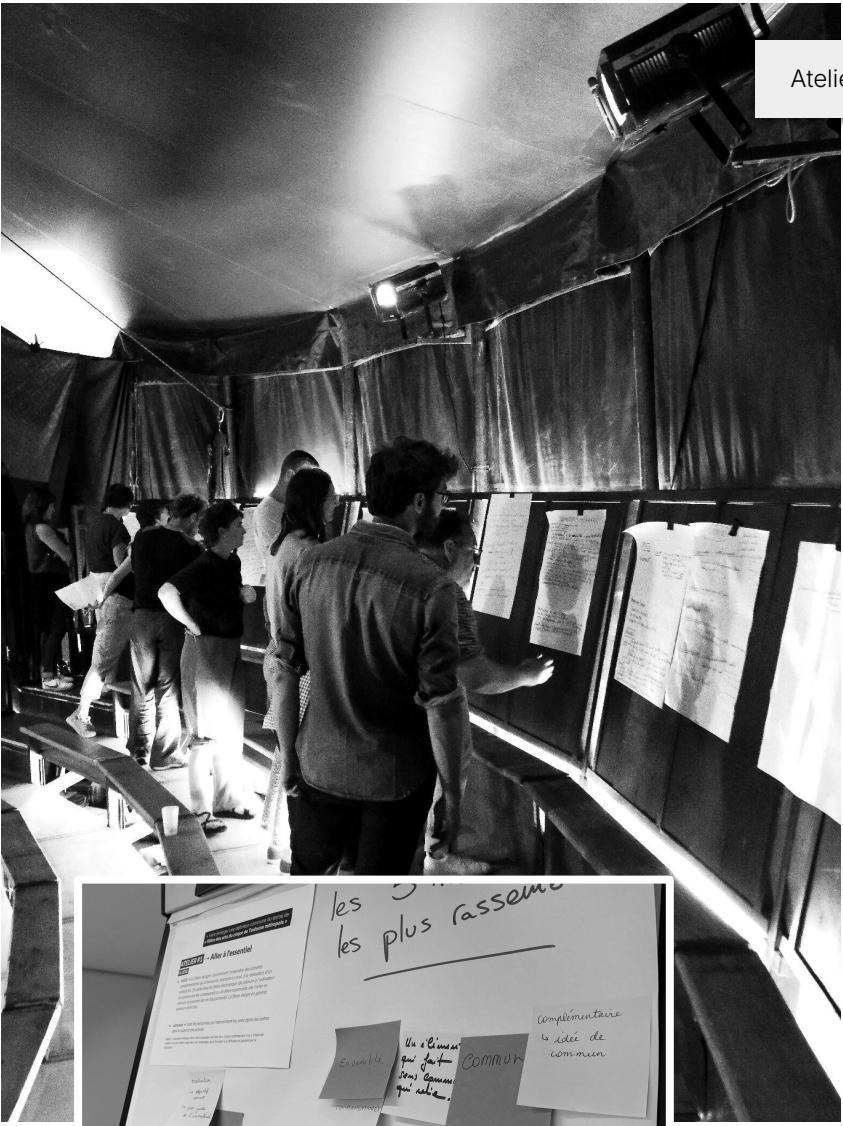
En bref :

- Travailler sur l'implication des élu*es sur les enjeux de la filière cirque
- Mettre en place un événement de mise en visibilité du dynamisme de la filière
- Engager un chantier de réflexion sur la mise en place d'une structuration administrative et juridique, adopter des outils de communication et de travail entre acteur*rices de la filière plus efficaces

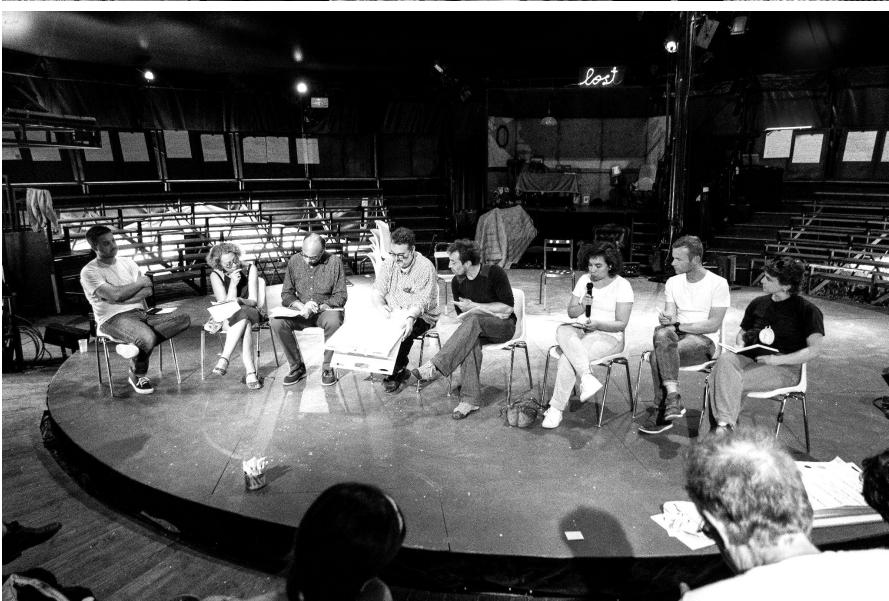

Ateliers de co-création avec les acteur*rices de la filière cirque (juin et octobre 2024)

Ateliers de co-création avec les acteur*rices de la filière cirque (juin et octobre 2024)

FEUILLE DE ROUTE DE LA FILIÈRE DES ARTS DU CIRQUE DE TOULOUSE MÉTROPOLE

L'EXISTANT

- Pérenniser les moments de rencontres et de travail de la filière
- Lier ces moments de rencontres et de travail à de l'existant (événements culturels régionaux notamment)
- Sanctifier l'existant : lieux de résidence, de travail, de formation, de stockage, de fabrication, etc.
- Renforcer la formation des agent*es / artistes

À CONSTRUIRE

- Synthétiser les éléments de plaidoyer de la filière cirque afin de présenter plus clairement le Récito aux élu*es et DAC du territoire
- Travailler à l'intégration d'outils de mutualisation, de coopération et de communication au sein des structures qui composent le Récito
- Initier la mise en place de groupes de travail pour passer des idées aux actes.
- Travailler sur l'implication des élu*es sur les enjeux de la filière cirque
- Mettre en place un événement de mise en visibilité du dynamisme de la filière

LES DÉFIS

- Meilleure visibilité sur les lieux de stockage / diffusion / installation de chapiteaux
- Création de classes cirque (collèges + lycées)
- Réflexion sur les métiers techniques à l'intérieur de la filière et sur la précarisation des infrastructures
- Créer des liens plus étroits avec les mondes de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Explorer de nouvelles possibilités de financements (mécénat)
- Engager un chantier de réflexion sur la mise en place d'une structuration administrative et juridique, adopter des outils de communication et de travail entre acteur*rices de la filière plus efficaces

LA PLACE DES TERRITOIRES RURAUX

- Au sein du territoire de la métropole ou à ses marges, certaines communes ont des profils parfois plus ruraux qu'urbains. En ce sens, la filière doit également penser ses projets et son développement en fonction des spécificités de ces territoires (mobilités différentes, acteur*rices différent*es, actions avec d'autres communes ou départements limitrophes, etc.)

LA PLACE DE LA PRATIQUE AMATEUR

- La place de la pratique amateur est très importante au sein du territoire de la métropole. Les spécificités de ces pratiques et des profession*nelles qui lui sont rattaché*es doivent toujours être entendues au sein du Récito et représentés lors des échanges avec les tutelles, les autres acteur*rices politiques, économiques, sociaux, éducatifs, etc.

FAIRE ENSEMBLE POUR FAIRE FACE À LA CRISE QUI VIENT

- Face aux coupes drastiques qui touchent aujourd'hui le financement secteur culturel (et à celles qui s'annoncent dans les années à venir), il apparaît plus que nécessaire de faire front commun pour sauvegarder les structures qui font aujourd'hui la vitalité du monde des arts du cirque sur le territoire de Toulouse métropole.