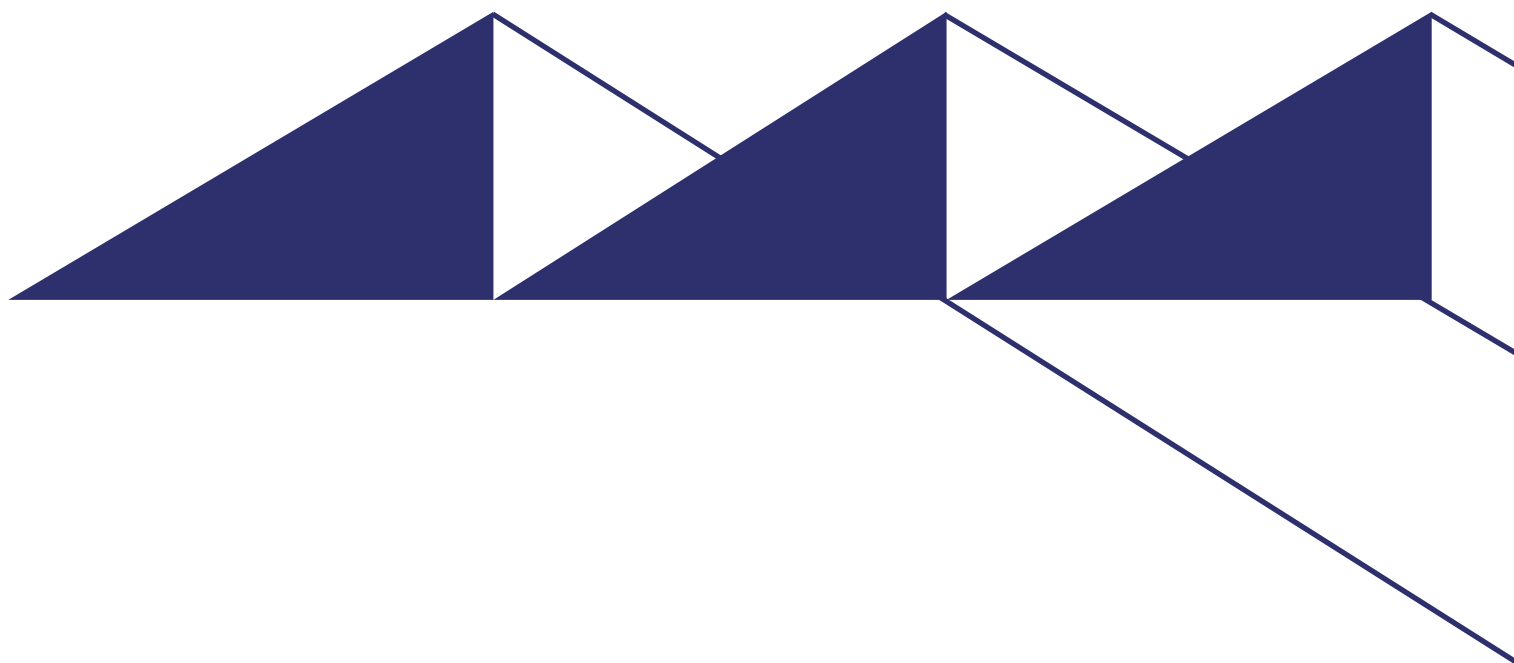

Kern.

Un projet de lieu de production et de diffusion artistique en milieu rural.

*Kern *

De l'allemand noyau, centre. /

De la phonétique de Cairn, ces amas de pierres constitués par l'action d'une multitude de personnes afin de baliser un chemin. /

Présentation générale

Le kern est une association loi 1901 composée de différents porteurs de projets issus du milieu culturel et audiovisuel. Il a pour but l'ouverture d'un espace axé sur :

- l'aide à la production et à la création de projets avec des résidences artistiques, un pôle local de soutien et développement artistique à des projets de spectacle vivant, et la mise à disposition d'ateliers de productions à destination des artistes et artisans.
- une programmation d'évènements à destination d'un public diversifié pour contribuer au développement culturel et artistique du Pays des Pyrénées Cathares.

Ce projet évolue en trois phases en partant d'investissements mineurs pour aboutir à une structure économique génératrice d'emplois pérennes.

Sommaire

Le territoire

- Contexte géographique
- Tissu socio-économique
- Etat des lieux culturels

Perspectives budgétaires

- Aides investissement
- Dépenses investissement
- Recettes fonctionnement
- Dépenses fonctionnement

Champs d'activités

- I - Programmation culturelle dans le Kern et hors les murs
- II - Soutien aux artistes
- III- Développement socio-culturel et médiation
- IV- Ateliers de productions artistiques et artisanales

Les porteurs de projet

Mode opératoire et perspectives de développement

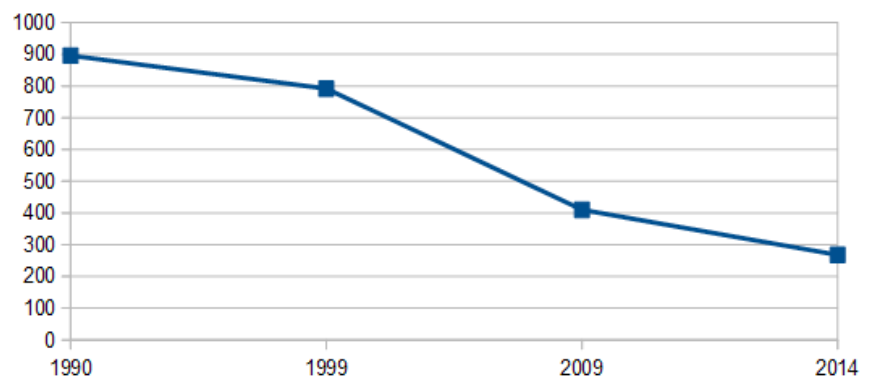

Contexte géographique.

Situé à l'est du département de l'Ariège dans la région Occitanie, le territoire du Pays des Pyrénées Cathares compte un peu plus de 15000 habitants. Bordé à l'Est par le lac de Montbel, à l'Ouest par le château de Roquefixade et au Sud par le château de Montségur et la station de ski des Monts d'Olmes, il dispose de nombreux atouts touristiques. Avec la chute de son modèle économique essentiellement basé sur l'industrie textile, le Pays des Pyrénées Cathares est depuis deux décennies en déclin économique et démographique.

Ouvriers actifs ayant un emploi à Lavelanet

Source : insee

Tissu socio-économique

« De 1995 à 2015, l'industrie textile a perdu plus de 5 000 emplois en passant de plus de 6 000 employés à moins de 600 aujourd'hui. » Source Wikipedia

Les dynamiques économiques liées à l'industrie textile ont été à l'origine de l'essor de la région et de sa prospérité, mais elles ont également peu à peu asservi le territoire à des forces économiques non maîtrisables et l'ont vulnérabilisé, entraînant ainsi son déclin.

En 2015, suite à l'organisation à Foix (préfecture de l'Ariège) d'un atelier sur le développement territorial, le Pays des Pyrénées Cathares a souhaité initier un atelier de travail sur la reconversion de ses friches industrielles. Axé sur six friches du territoire, l'atelier a réuni 49 étudiants et jeunes diplômés issus de différentes formations : architecture, urbanisme, paysage, design, beaux arts ou encore sciences politiques.

L'équipe de travail mobilisée insiste sur le fait que: "Confronté à une logique économique qui s'est essouffée, le Pays des Pyrénées Cathares est aujourd'hui en recherche d'une nouvelle stratégie territoriale et d'un mode de développement économique alternatif."

Avec Kern, nous souhaitons nous inscrire dans cette perspective de redynamisation du territoire : "l'intelligence collective, le décroisement des disciplines, la liberté de création, l'audace et l'imagination sont les moteurs qui permettront au territoire du Pays des Pyrénées Cathares de se construire une nouvelle trajectoire."

Carnets de projets workshop friche industrielles 2016

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOC_carnets_de_projets-26_mai2016_cle047887.pdf

Etat des lieux culturel

Afin d'ancrer le Kern dans une logique de complémentarité vis à vis des structures culturelles déjà implantées sur le territoire, nous avons établi un état des lieux de l'offre culturelle.

Lavelanet Culture

La ville de Lavelanet offre une programmation culturelle tout au long de l'année. La grande majorité des spectacles se déroule au sein de la salle du cinéma Le Casino. Les propositions artistiques sont en grande partie axées sur le théâtre, l'opéra et la musique classique.

Programme Entrez dans la danse.

« Dispositif phare du Département en matière d'éducation artistique et de démocratisation de la Culture, « Entrez dans la danse », permet chaque année à plus de 400 élèves issus de collèges et d'écoles primaires de s'initier aux différentes formes que prennent les danses d'aujourd'hui et le spectacle vivant. »

L'Estive

Scène nationale de Foix et de l'Ariège, l'Estive propose une programmation hors les murs qui est itinérante en Ariège. Ainsi des spectacles sont donnés dans différentes communes du Pays d'Olmes, tel Lavelanet, Montferrier ou encore Laroques d'Olmes.

Compagnie du Singe vertical

Basée dans une ancienne école de Laroque d'Olmes la compagnie du Singe vertical propose une programmation très axée sur le théâtre ainsi que la possibilité de résidences artistiques.

Compagnie Un kilo d'Cirque

Installée sur la commune de roquefixade, Un kilo d'Cirque est un duo de circaciens qui propose en plus de ses spectacles une salle d'activité à destination d'artistes du spectacle vivant. Dans les faits la programmation s'axe beaucoup sur la musique traditionnelle et le bal traditionnel avec notamment une rencontre musiciens-danseurs mensuelle.

Cinéma Le Casino.

En plus de son activité de projection de films, le cinéma vit aussi au travers de l'association La Sauce du Casino, qui travaille toute l'année à l'organisation de rencontres, de sensibilisation, de soirées avec le réalisateur ou de soirées thématiques.

La maison des arts.

La Maison des Arts propose de découvrir des expositions mensuelles d'œuvres d'artistes et d'artisans, l'association propose aussi des initiations et des pratiques artistiques (dessin, peinture, poterie...).

La Maison des Arts accueille des groupes de personnes pour une visite guidée et une contextualisation des œuvres présentées.

Aux alentours

Au coeur des 4M (Montségur, Mirepoix, Montbel, Mont d'olmes), le pays des Pyrénées Cathares présente un potentiel touristique actuellement en pleine dynamisation. Le projet Lavelanet 2050, l'aménagement de circuits de randonnées et de cyclo-tourisme montre la détermination des municipalités à revaloriser leur territoire en dehors de l'optique industrielle.

Le public et les offres culturelles en Ariège sont disséminés sur une aire géographique relativement vaste. Il sera donc crucial pour le Kern de proposer une programmation large afin de susciter l'intérêt de ce public «éclaté» et des visiteurs ponctuels, notamment les vacanciers.

Nous envisageons cet espace comme un territoire d'ouverture, un lieu de convivialité qui par sa dynamique de création donne l'occasion à des populations variées de s'immerger dans les univers culturels d'aujourd'hui. La direction artistique mettra en avant les musiques actuelles et l'art contemporain.

Le projet est de mettre en place un lieu d'échange, de rencontre et de production qui permette aux personnes du territoire de s'initier, de créer, de dynamiser les pratiques amateurs ou plus simplement de profiter d'une création renouvelée et innovante.

I- Programmation culturelle dans le kern et hors les murs

Sous la forme d'une structure professionnelle de production culturelle, nous souhaitons organiser nos propres évènements et nous constituer comme producteurs en formant des partenariats avec des organismes publics ou privés.

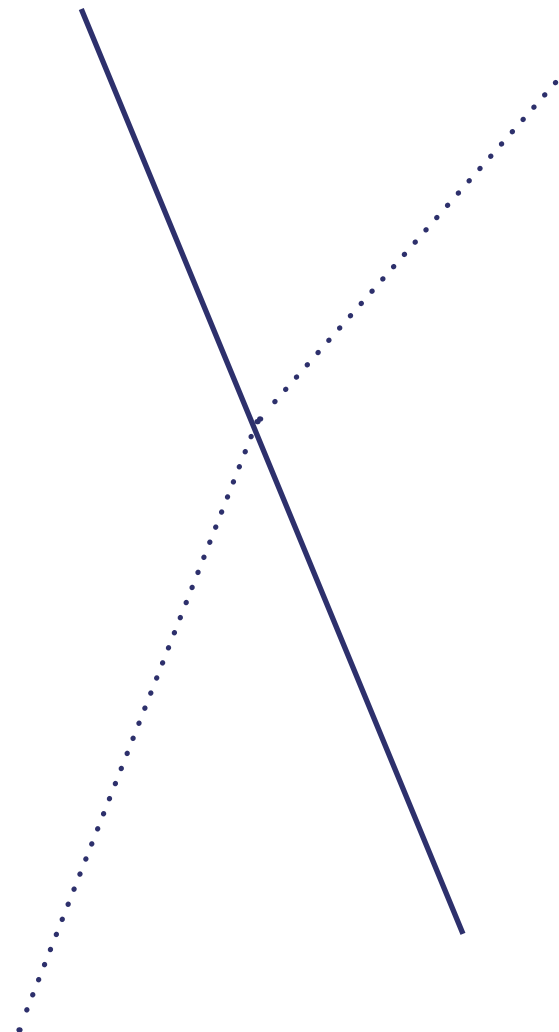
Dans cette optique, nous avons pour ambition de mettre en place une salle équipée pouvant recevoir des spectacles, concerts et autres formes artistiques. À travers une programmation régulière, nous voulons contribuer au développement culturel et artistique du Pays des Pyrénées Cathares, réduire les inégalités en matière d'accès à l'art et à la culture et en ouvrir les portes au plus grand nombre.

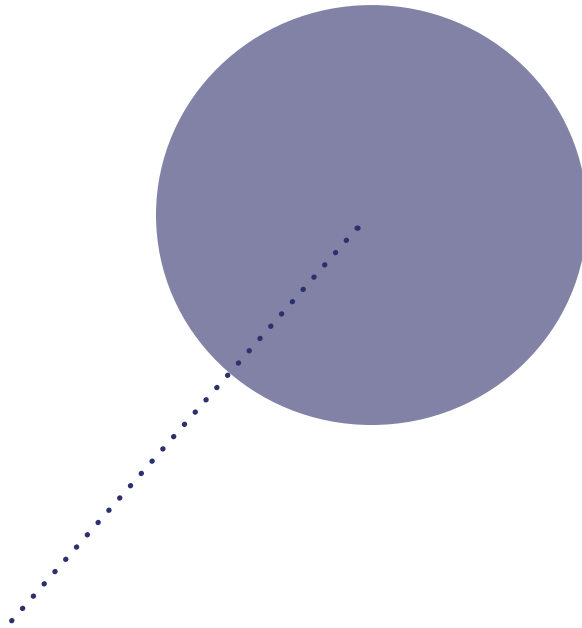
Programmation artistique et événementielle :

- Concerts, spectacles de danse, théâtre, cirque
- Projections de films
- Conférences / Débats

Un espace aménagé autour de la culture et de la convivialité :

- Espace d'exposition
- Café associatif / artothèque

II - Soutien aux artistes (création - diffusion - administration - communication)

Envisagé à la fois comme lieu de diffusion mais également comme lieu de soutien, nous mettrons à disposition des locaux ainsi qu'un accompagnement personnalisé pour aider les artistes afin de leur permettre de créer et diffuser dans les meilleures conditions.

Résidences artistiques (musique, danse, théâtre, cirque ...)

Les artistes accompagnés pourront bénéficier de résidences temporaires et de l'usage de la salle de spectacle.

Ces résidences seront l'occasion pour des compagnies, groupes, musiciens d'expérimenter ou concrétiser des projets dans un cadre nouveau.

Pôle local de soutien et développement artistique à des projets de spectacle vivant.

- Aide à la diffusion : identification des réseaux de programmation à contacter, aide à la prospection.

- Aide à la communication : création et développement des supports de communication (identité visuelle, print, web...).

- Aide à la conduite de projets audio-visuels : Production vidéo et sonore.

- Aide à l'administration et la structuration : contrats, devis, recherches de financements, établissement des salaires.

Résidence d'artistes plasticiens

Résidence artistique arts-plastiques (plasticiens, sculpteurs, céramistes ...) : nous mettrons à disposition de manière temporaire des espaces et des ateliers adaptés et partagés.

Ces résidences seront l'occasion d'une nouvelle vision, une opportunité d'échanger avec les artistes et artisans disposant d'ateliers permanents sur le Kern et amenera un renouvellement des formes d'arts créées au sein de l'espace,.

III- Développement socio-culturel et médiation.

Médiation

Les projets de résidence mentionnés précédemment s'élaborent à travers des processus de créations artistiques partagés avec des publics d'horizons sociaux et culturels divers. Ils impliquent une collaboration avec des associations et des établissements à vocation sociale et éducative. Des partenariats avec les institutions culturelles et collectivités publiques au niveau local, régional et national sont envisagés.

Les axes socio-éducatifs :

- Ateliers auprès des enfants et des familles
- Ateliers avec les classes
- Ateliers avec des publics dit "spécifiques"

Le soutien à la pratique amateur:

Pour pallier aux manques de ressources et services nécessaires au développement des pratiques amateurs, nous mettrons en place :

- Une documentation accessible via une artothèque
- Une salle d'activité en location
- Pratiques artistiques hebdomadaires ou sous forme de stages et ateliers ponctuels (danse, théâtre, musique ...)
- Des journées portes-ouvertes pour faire découvrir les activités des artistes et artisans.

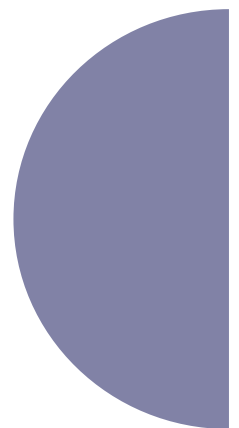
IV Ateliers de productions artistiques et artisanales.

Le manque de locaux ou l'inaccessibilité en termes de coût est une des grandes problématiques rencontrées dans le milieu de la création et des arts plastiques.

La mise en commun d'espaces permet en outre aux artistes de sortir d'une logique d'isolement pour permettre une émulation créatrice, un partage des connaissances et une mise en commun d'outils de production.

Les ateliers:

Location d'espaces de travail à destination d'artistes et artisans. La cohabitation de ces différents acteurs au sein d'un espace partagé sera source de renouvellement créatif et d'émulation.

Phase 1

Obtention d'un local.

Deux pistes sont envisagées :

Soit une acquisition immobilière sur fonds privés suivie d'une mise à disposition pour l'association Le Kern, soit une mise à disposition gratuite ou locative par un tiers (collectivité territoriale, propriétaire privé).

Sont mis en place le café culturel, la location d'ateliers d'artistes et de salles d'activités.

Cette étape permet, à partir d'investissements mineurs, la création d'un réseau de partenaires, la mobilisation d'un public et la création d'une trésorerie nécessaire à la phase suivante.

Phase 2

Fort d'un public, d'un réseau de partenaires et d'une trésorerie solide, nous investissons dans la création d'une salle de spectacles et d'infrastructures nécessaires pour l'organisation de concerts, de spectacles et de résidences d'artistes.

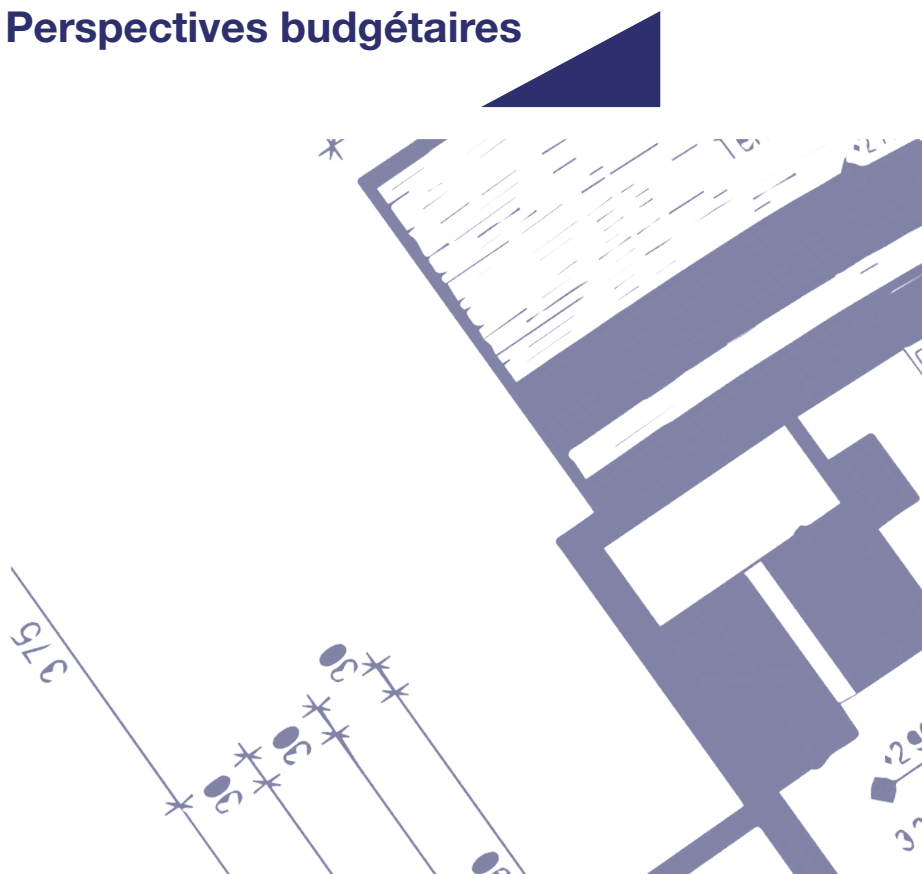
En plus de la trésorerie propre sont envisagées des demandes de subventions auprès d'organismes nationaux et européens.

La billetterie, la location de salles, le soutien technique et le développement artistique s'ajoutent aux sources de revenus.

Phase 3

Tous les champs d'activités du projet sont mis en route, le lieu est générateur d'une économie suffisante pour évoluer vers un statut juridique différent (SCIC, SCOP) et permet la création d'emplois pérennes.

Perspectives budgétaires

Aides à l'investissement technique (travaux, aménagement et achats) - non chiffrées

Subventions

Europe

Fonds européen de développement régional

Etat

Crédits sectoriels (FNADT, DDR et DGE)

Crédit investissement

Ministère de la Culture

Drac

Région

Département

CNV

Commission 6 & 6b

Prévisions investissement technique (travaux, aménagement et achats) - non chiffrées

Intérieur : travaux généraux

- Réseau de chauffage
- Réseau d'éclairage
- Installation de sécurité
- Réseau plomberie - sanitaire
- Reprise des sols
- Reprise des parois et plafonds

Salles de spectacle

- Aménagement intérieur Scène / Salle / Régie
- Traitement acoustique
- Aménagement loge
- Aménagement Stockage / Locaux technique
- Achats matériels scéniques
- Achats matériels sons et lumières

Salles d'activité

- Revêtement (Parquet)
- Matériels sons

Espace Accueil / Bar

- Aménagement intérieur Accueil / Bar
- Achats matériels et fournitures
- Sanitaires

Espace Bureau / Administration

- Aménagement intérieur
- Achats matériels et fournitures
- Local de stockage

Espace ateliers artisans / artistes

- Aménagement intérieur
- Achats outils techniques

Recettes prévisionnelles de fonctionnement - non chiffrées

Produits de fonctionnement

Billetterie
Vente bar/restauration
Produits dérivés (print, t shirt ...)
Location espaces ateliers (artisans, artistes)
Location salle activité
Service et communication aux artistes

Autres produits

Adhésions
Dons

Subventions

Sociétés civiles (Adami, Spedidam, Cnv, Fcm ...)
Etat (DRAC)
Conseil Régional
Conseil Département
Communautés de Communes
Ville / Municipalité

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement - non chiffrées

Communication

Flyers, affiches, dépliant, site web ...

Fonctionnement bâtiment

Fluides, nettoyage, maintenance ...

Logistique

Assurance, backline, locations diverses ...

Personnels

Salaires techniciens, intermittents, communication

Fonctionnement équipe

Téléphone, internet, poste, banque ...

Artistique

Cachet, transport, hébergement

Autres charges

Eventuel loyer, taxes, Sacem, Cnv ...

Simon Even

Chargé de production coordination et diffusion.

Issu de la formation universitaire, avec l'obtention d'un Master Arts du Spectacle et Médias ainsi que d'une Licence en Communication, Simon Even mène depuis plusieurs années diverses missions dans le secteur culturel, autour de la communication et la programmation pour le Festival Cuba Hoy (Tournefeuille), la coordination d'évènement avec les Rencontres Théâtrales Amateurs (Toulouse), l'administration et le soutien à la diffusion de projets artistiques auprès de la boîte de production Aarraya Productions (musique, ciné-concert et théâtre)

Oriane Guibert

Artiste-plasticienne/Formatrice en insertion professionnelle.

Issue d'une formation artistique et culturelle (Beaux-arts/Lettres), Oriane Guibert travaille depuis de nombreuses années dans le secteur social en tant qu'animatrice et formatrice (FLE/alphabétisation, accompagnement vers l'emploi), avec des publics fragilisés et marginalisés.

Dimitri Thouzery

Artiste Plasticien / Communication.

Issu d'une formation en communication et Webdesign, Dimitri Thouzery est également artiste plasticien et réalisateur. En 2015 il suit la formation de professionnalisation artistique au sein du centre d'art du BBB à Toulouse. Fondateur et membre actif de l'association SoapyPictures dont l'objet est le soutien à la production audiovisuelle, avec notamment la réalisation de clips et de captations live pour les artistes du spectacle vivant.

