

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022

subs

LIEU VIVANT D'EXPÉRIENCES ARTISTIQUES, LYON 1ER

ÉQUIPES ARTISTIQUES, PUBLICS, PARTENAIRES CULTURELS,
ACTEURS ASSOCIATIFS, ENSEIGNANT·E·S, ÉTUDIANT·E·S ET
INTERVENANT·E·S, COLLECTIVITÉS ET PARTENAIRES PUBLICS,
FONDATIONS D'ENTREPRISE ET MÉCÈNES, JOURNALISTES ET
MÉDIAS, MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ÉQUIPES
TECHNIQUES ET PRESTATAIRES...

LES SUBS VOUS DISENT MERCI !

SOMMAIRE

Portfolio	4
Édito	7

1. LE LIEU VIVANT — LA KRAKEN MANIA

Le KRAKEN	10
L'ingénierie du KRAKEN	12
De multiples coopérations culturelles	14
Les visites spéciales pour les groupes	15
Le bar-terrasse	16

2. HABITER LE LIEU ARTISTIQUEMENT

L'effervescence artistique	18
La communauté artistique	22
Les accueils en résidence	24
Le programme Pépîte	26
Une dynamique participative	28
La Fondation d'entreprise Hermès à nos côtés	30

3. FAIRE LIEN

Les productions déléguées	32
Cirque hors-les-murs	34
Résidences in situ	35
Coopérations régionales et internationales	36
Des artistes mobilisé·e·s pour l'EAC	37
La presse	39
Communication	40
Les réseaux professionnels et économiques	41

4. OPTIMISER LES MOYENS ET NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Transitions environnementales et sociétales	43
Les moyens financiers	45
L'équipe	47
Portfolio	48

HORS NORME 2022

**« Tout organisme pour
s'adapter doit innover, tenter
une aventure hors de la norme,
engendrer de l'anormalité afin
de voir si ça marche, car vivre,
c'est prendre un risque. »**

Boris Cyrulnik
L'Ensorcellement du monde, 1997

En 2022, les SUBS ont été présentes sur tous les fronts pour prendre leur juste part à la reprise de l'effervescence artistique post-pandémie : nouvel élan du soutien à la création (avec le pari gagnant des productions déléguées), nouveaux dispositifs de résidences (en lien avec le territoire régional et l'international), forte dynamique partenariale, actions de médiation originales et projets participatifs, nouvel ordonnancement de saison, métamorphose du site et lieu de vie (le KRAKEN !), approche globale avec notre voisine l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.

Au moment où le socle du vivre-ensemble se fissure de toute part, les SUBS ont donné la priorité aux instants vécus collectivement. La sociabilité culturelle est en effet en mutation accélérée ; désormais inscrits dans le quotidien, les phénomènes de distanciation ont éloigné les gens des rassemblements artistiques, sans parler de la démultiplication des usages domestiques du numérique. Face au repli sur soi, les SUBS favorisent l'ouverture aux autres. Le KRAKEN a constitué en 2022 l'un des marqueurs forts de notre capacité à métamorphoser le lieu pour faire hospitalité, mettre l'art en situation différemment et renouveler les modes d'interactions entre création artistique et publics. Le KRAKEN a mis en majesté la nécessité absolue de se rassembler dans les lieux dédiés à l'art et à la culture.

L'importance et la force des SUBS reposent néanmoins sur des bases fragiles. Si notre structure a fortement développé ses ressources propres au cours des deux dernières années, avec un chiffre d'affaires en hausse de 500 000 euros (lié aux activités de bar-terrasse, de production déléguée et de partenariats privés), ces prises de risques sont soumises à une forte imprévisibilité. La stabilité de notre fonctionnement et nos possibilités d'action artistique ont été dégradées par la poussée inflationniste, l'envolée des prix de l'énergie et des matériaux ainsi que les réductions subites de financements publics (baisse de 134 000 euros de la subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes en cours d'année). Faute de leviers suffisants pour absorber ces différentiels, c'est le projet des SUBS qui vacille même si notre capacité de rebond n'est plus à prouver !

Stéphane Malfettes,
Directeur des SUBS

1. LE LIEU VIVANT LA KRAKEN MANIA

19 SEMAINES D'EXPLOITATION

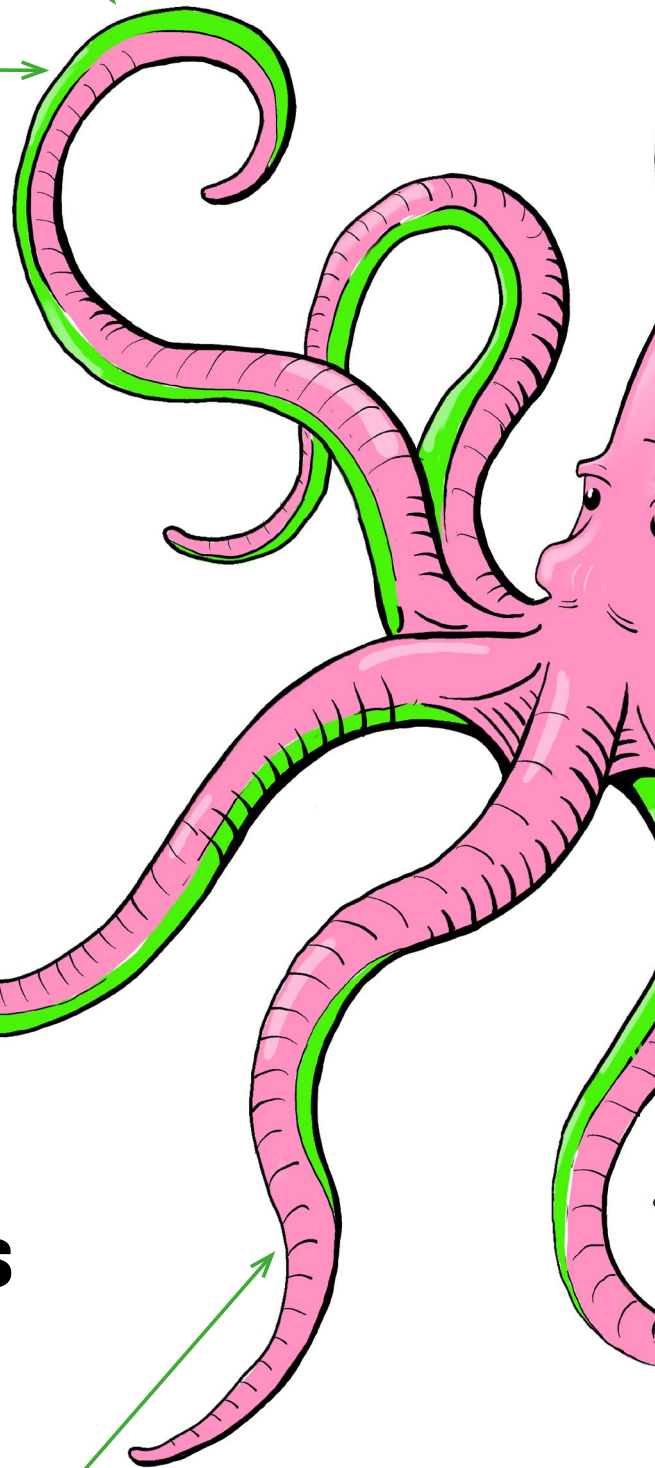
PENDANT LA SAISON ESTIVALE

**71 ÉQUIPES
ARTISTIQUES/ARTISTES**
DONT 49% D'ARTISTES IMPLANTÉ·E·S DANS LA
RÉGION AURA ET 77% D'ARTISTES/ÉQUIPES
ARTISTIQUES INVITÉ·E·S POUR LA 1ÈRE FOIS
AUX SUBS

LA SÉQUENCE KRAKEN REPRÉSENTE
**66% DE LA
PROGRAMMATION
ANNUELLE**

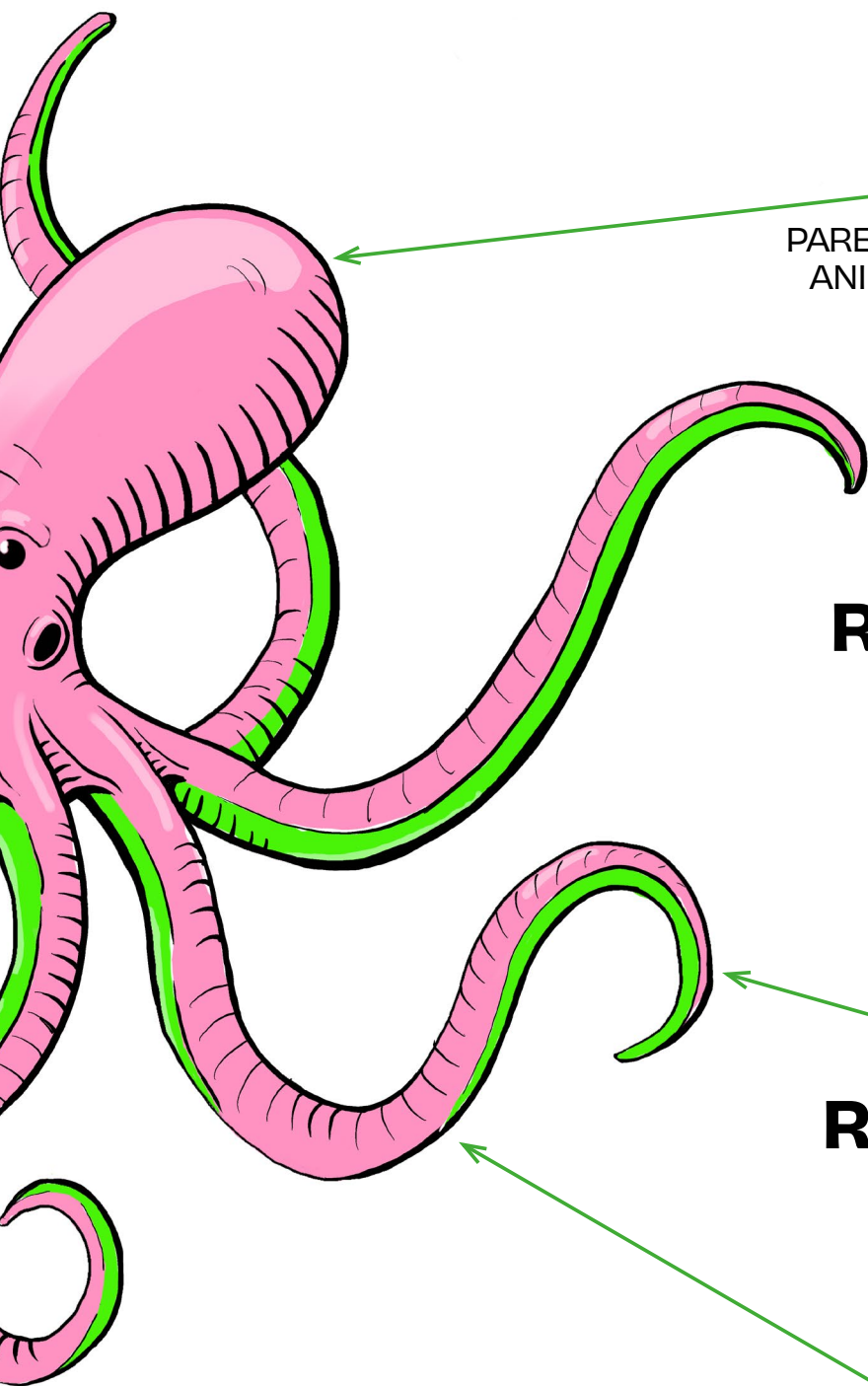
86 GROUPES - CLASSES
ACCUEILLI·E·S EN VISITE SPÉCIALE KRAKEN

80 000 VISITEURS·EUSES
ACCUEILLI·E·S AUX SUBS PENDANT LA SÉQUENCE KRAKEN

LE KRAKEN

UN ÉCOSYSTÈME ARTISTIQUE
4 MAI > 15 OCTOBRE 2022

25 ATELIERS

PARENTS-ENFANTS, ENFANTS OU ADULTES
ANIMÉS PAR LES ÉQUIPES ARTISTIQUES

50
**REPRÉSENTATIONS
GRATUITES**
EN PLEIN AIR

37
**REPRÉSENTATIONS
PAYANTES**
EN SALLE

3 LIVRETS-JEUX PÉDAGOGIQUES
POUR ACCOMPAGNER LA DÉCOUVERTE DU KRAKEN DES 3-5 ANS, DES
6-10 ANS ET DES 11-15 ANS

L'INGÉNIERIE DU KRAKEN

HOSPITALITÉ, PARTICIPATION ET ÉCO-SENSIBILITÉ

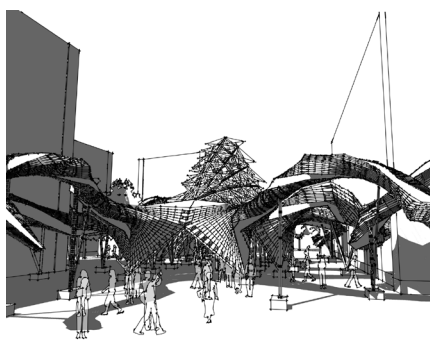
Après *la Tornado* réalisée par Domitille Martin et Alexis Mérat sous la Verrière en 2021, c'est Khaled Alwarea que les SUBS invitent pour cette nouvelle métamorphose estivale de nos espaces. Architecte d'origine syrienne, il est accompagné par l'Atelier des artistes en exil à Paris.

Pour ce défi architectural, l'artiste a été accompagné de Mike Shnsho et Layla Abdulkarim, ses partenaires d'UV LAB, studio avec lequel ils réalisent des installations au Moyen-Orient, en Asie et en Europe malgré la distance qui sépare les différents membres du collectif depuis leur fuite de Damas en 2013.

La collaboration avec Khaled Alwarea s'appuie sur le partenariat privilégié avec un co-commanditaire : Mondes Nouveaux, un programme de soutien à la conception et à la réalisation de projets artistiques initié par le gouvernement dans le cadre du volet Culture de France Relance. En étant lauréat, Khaled Alwarea a bénéficié d'un soutien conséquent permettant de modéliser le cadre d'action et l'envergure du projet.

1.

2.

3.

4.

1. CROQUIS | © UV LAB
2. MODÉLISATION | © UV LAB
3. MONTAGE | © COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX
4. INAUGURATION | © COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

La construction du KRAKEN a décliné de nombreuses valeurs qui fondent l'engagement artistique des SUBS : expérimentation, inclusion, participation, diversité, hospitalité, éco-sensibilité. Les artistes sont très attachés à la dimension participative de leur architecture et à la façon dont l'intelligence collective peut en être le moteur. L'équipe de construction du KRAKEN en a été le reflet avec **46** personnes mobilisées sur un chantier de **6** semaines :

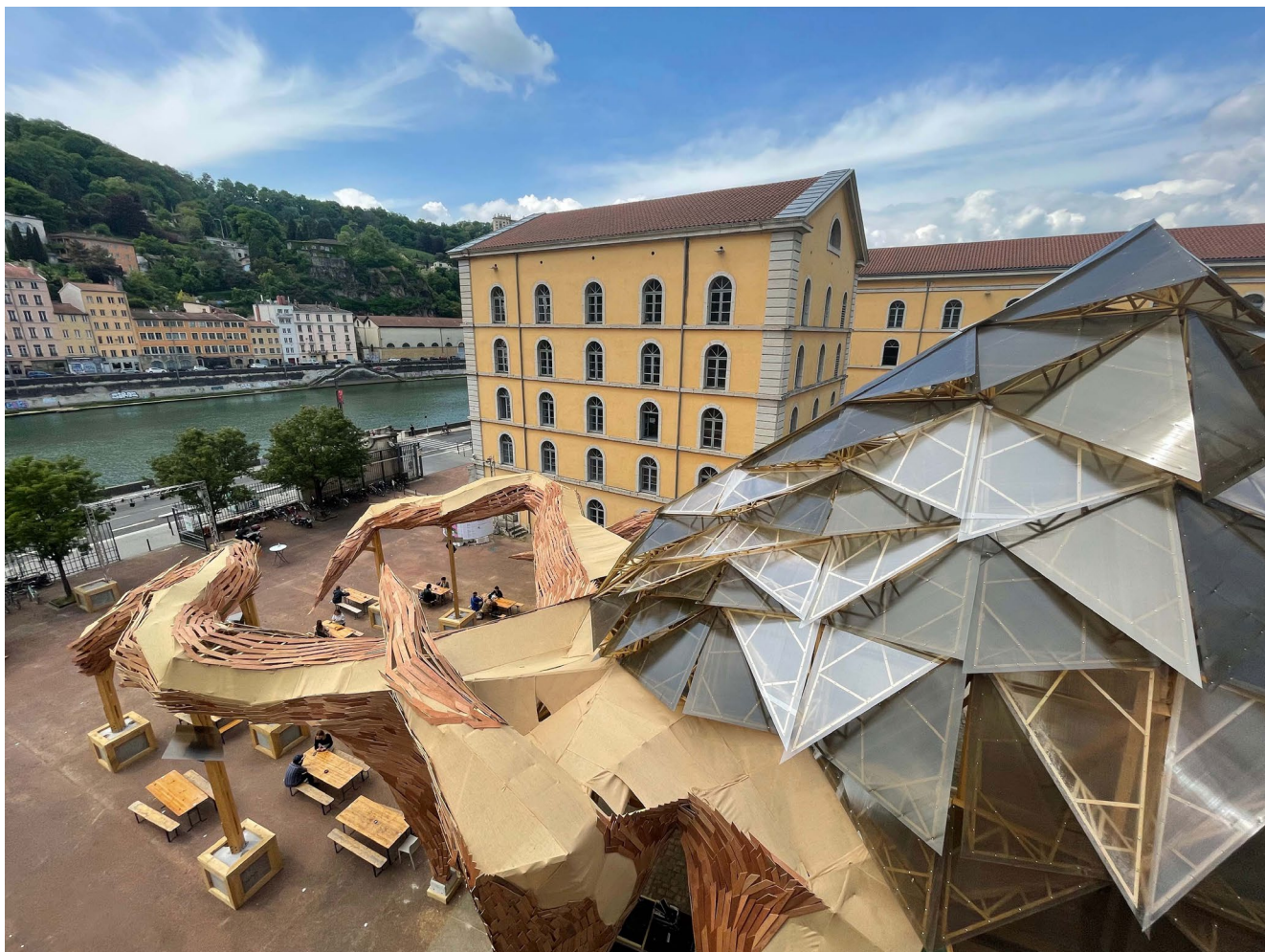
- Il étudiant·e·s de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon ;
- 2 stagiaires de l'Association Année Lumière, une structure unique accompagnant les 16-25 ans, quels que soient leurs origines et leurs parcours antérieurs, à construire leur projet d'avenir ;
- des professionnel·le·s de la construction et du spectacle vivant.

Le projet a également bénéficié du soutien de la direction unique de sécurité du site – Service de la Ville de Lyon ainsi que de l'appui de partenaires techniques : C3 – Bureau d'études ; Alpes contrôle ; Yann Lehyaric – Loca Rhône ; Jean-Michel Chevance – Trenoï Decamps ; Les connexions – matériaux de réemploi ; Made In Past ; Vincent Loubert – Louxor Spectacle ; Sameh Saad CG.

Le KRAKEN représente un budget de production de 205 000€ HT dont 40% fléché sur l'emploi artistique et technique.

Cette installation vivante est érigée comme un emblème du recyclage avec des matériaux locaux et de récupération et destinés à une réutilisation après l'installation. En effet, après un processus de création intégrant une part importante de bois de récupération, une grande partie des matériaux du KRAKEN a pu faire l'objet d'un réemploi pour un nouveau projet architectural temporaire à Lyon : une halle agricole dans le quartier de la Sauvegarde, Lyon 9. Cette halle est l'élément structurant du projet de renouvellement urbain de la Sauvegarde, lauréat de la démarche « quartier fertile » (ANRU).

LE KRAKEN | 5 MAI 2022 | © MIKE SHNSHO

DE MULTIPLES COOPÉRATIONS CULTURELLES

Le KRAKEN a constitué un nouveau vecteur de coopération avec une dizaine de partenaires culturels issus d'horizons très divers :

- Le Festival BIPOD - Beirut International Dance Platform (Liban)
- L'ENSBA et l'ACEBAL (association des étudiants de l'ENSBA)
- La Villa Gillet avec le Littérature Live Festival
- Le Ninkasi Musik Lab
- Le CN D Lyon avec Camping
- Le Jeune Ballet du CNSMD
- La Ville de Lyon avec le Festival entre Rhône et Saône
- Les Nuits de Fourvière avec l'événement Vogue la Nuit
- Pôle en Scènes avec le Festival Karavel
- Le Black Box Teater d'Oslo (Norvège)
- La Fête des Lumières

VOGUE LA NUIT | 15 JUILLET 2022 | © PAUL BOURDREL

LES VISITES SPÉCIALES POUR LES GROUPES

VISITE DE LA CLASSE CULTURELLE ET CITOYENNE FRANÇAS | 29 NOVEMBRE 2022 | © LEILA VITALIEN

L'équipe des relations avec les publics a développé un programme inédit de visites-découvertes du KRAKEN à l'attention des publics scolaires. Près de **1 800 enfants et adolescents** ont bénéficié de ce dispositif de médiation proposé **gratuitement** aux établissements scolaires et aux structures d'éducation populaire de la Métropole.

Pour compléter le parcours et prolonger l'expérience, chaque visiteur a reçu un livret-jeu pédagogique adapté à son âge, conçu en partenariat avec des enseignants et notre professeur relais.

Plus de **80 classes** (écoles et collèges) ont eu l'occasion de découvrir le KRAKEN. La majorité de ces établissements sont situés dans les 1er et 9ème arrondissements, les SUBS ayant privilégié une inscription forte dans leur territoire avec les structures de proximité.

Le travail autour du KRAKEN a été poursuivi par de nombreux enseignants en classe après leurs visites. Pour beaucoup de groupes, il s'agissait d'une première venue aux SUBS. La découverte du lieu et de ses propositions artistiques a suscité l'envie de revenir, et a été pour certains le point de départ de projets pour l'année scolaire 22-23.

LE BAR TERRASSE

DE NOUVEAUX MODES D'ACCÈS À LA CRÉATION

Les SUBS constituent un point de convergence d'usages et d'utilisateurs très différents. Dans une organisation architecturale destinée au rassemblement du plus grand nombre, les configurations sont à la disposition de toutes et tous.

Cette hospitalité se matérialise par une offre de bar-terrasse de mai à octobre, constituée de boissons artisanales et d'une petite restauration, agrémentée d'une offre culturelle largement accessible et 100% gratuite en plein air pendant l'été. Concerts, spectacles, ateliers, visites, rendez-vous participatifs... il s'agit de démultiplier les portes d'entrée aux SUBS et d'ouvrir au maximum le lieu en désacralisant l'expérience artistique.

La terrasse est également ouverte en dehors des heures d'activité du bar : étudiant·e-s, usagers·ères du site, artistes, voisins·es et entreprises alentour occupent tables et bancs pour déjeuner, se réunir, travailler en extérieur.

TERRASSE | 10 JUIN 2022 | © MARION BORNAZ

LA TERRASSE EN CHIFFRES

une terrasse de

1 000 m²

de mai à octobre

300

places assises

une équipe de

12

serveurs, pour la plupart étudiant·e-s (notamment à l'ENSBA)

2.

HABITER LE LIEU ARTISTI- QUEMENT

L'EFFERVESCENCE ARTISTIQUE

Lieu qui se conjugue au pluriel avec la multiplicité de ses espaces et des équipes artistiques accueillies, les SUBS cultivent l'art des situations. Théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels et numériques... toute la diversité de la scène contemporaine y est représentée, surtout les aventures esthétiques qui sortent du cadre et bousculent nos habitudes. À la croisée des disciplines, des pratiques amateurs et du patrimoine, l'expérience vivante des œuvres interagit avec tous les domaines de l'existence et de la citoyenneté. C'est l'identité des SUBS de faire dialoguer la diversité des formes, des esthétiques et des points de vue, de façon sensible et irrévérencieuse.

Il se passe toujours quelque chose aux SUBS : c'est le défi de faire en sorte que le lieu soit vivant au quotidien. L'ordonnement des activités assume ainsi davantage un développement chronologique en garantissant une régularité d'ouverture aux publics. L'offre artistique et culturelle articule spectacles, étapes de création, répétitions publiques, ateliers, rencontres, médiations en réaffirmant la cohérence et la lisibilité de nos activités selon une dynamique trimestrielle : janvier-avril, mai-juillet et septembre-décembre. Autant d'évolutions qui favorisent l'élargissement et l'augmentation des publics.

MOURN BABY MOURN DE KATERINA ANDREOU
4 JUIN 2022
© COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

FRÉQUENTATION

98 900

visiteurs-euses et
spectateurs-rices

5 000

enfants et/ou adultes accueillis en
visite-médiation

1 500

amateur-rices en ateliers ponctuels
ou réguliers

500

participante-s aux projets
artistiques participatifs : *L'Inclinée*,
Le Bal Lumière, les spectacles
hors-les-murs

PARTENARIATS

100

établissements scolaires ou universitaires
engagés en partenariat

60

acteurs-rices du champ social mobilisé-e-s dans
les parcours de médiation

18

JANVIER À AVRIL 2022

GEYSER

Résidences et créations croisées avec le Grütli (Genève)
+ week-end « Azimuts » organisé avec le Théâtre du Point du Jour
et le Théâtre de l'Élysée de Lyon :

- *Makers* d'Oscar Gómez Mata
- *Nos désirs font désordre, les vôtres sont-ils des ordres ?* d'Isabelle Chladek
- *La Trêve* du collectif La Novia
- *Kit de survie en milieu masculiniste* de Marion Thomas

SPECTACLES D'ARTISTES VENU·E·S EN RÉSIDENCE AUX SUBS

- *Garcimore est mort* de Gaël Santisteva
- *Débandade* d'Olivia Grandville
- *Carte noire nommée désir* de Rébecca Chaillon

CRÉATION

Mille Miles de Youness Aboulakoul
avec la Maison de la Danse / Festival Sens Dessus Dessous

BIME / BIENNALE INTERNATIONALE DES MUSIQUES EXPLORATOIRES AVEC LE GRAME

- *Devenir imperceptible* de Clément Vercelletto
- *Syncretismus Hypothesi* de Jennifer Walshe & Mario De Vega
- *Dead trees give no shelter* de Florentin Ginot
- Concerts de Nova Materia et Roscius

NEW SETTINGS LYON UN PROGRAMME PRÉSENTÉ AVEC LA FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS

- *Les Merveilles, Abysse et Les Baigneurs* de Clédat & Petitpierre
- *A R A ! A R A !* de Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi (annulation Covid)
- *The Dancing Public* de Mette Ingvarstsen

KIT DE SURVIE EN MILIEU MASCULINISTE DE MARION THOMAS
22 JANVIER 2022
© LAURE DEGROOTE - COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

GARCIMORE EST MORT DE GAËL SANTISTEVA | 3 FÉVRIER 2022 | © COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

MAI À JUILLET 2022

GROOVE DE SOA RATSIFANDRIHANA | 5 MAI 2022 | © LAURE DEGROOTE - COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

SPECTACLES ET CRÉATIONS D'ARTISTES VENU·E·S EN RÉSIDENTE AUX SUBS

Outre la programmation gratuite en extérieure en lien avec le KRAKEN, des spectacles et créations ont été présentés au Hangar, à la Boulangerie et sous la Verrière :

- *Ce qui nous lie* du Groupe Nuits
- *Mourn Baby Mourn* de Katerina Andreou
- Concert de Cabaret Contemporain
- *La Boum Boom Bum* d'Arthur Perole
- *Kinski* de Rui Paixão
- *Missionnaire* de Jeanne Moynot
- *Territoire* de Mathilde Monnier

VOGUE LA NUIT AVEC LES NUITS DE FOURVIÈRE

Manifestation dédiée aux danses urbaines et aux musiques actuelles organisée avec les Nuits de Fourvière et confiée à deux jeunes directrices artistiques, Rose-Amélie Da Cunha et Claudia Courtial : collectif Unit Soeurs, Marina Trench, Odalie, Romane Santarelli, Submarine FM, Catastrophe, An'Pay, Pagaï, Maud Le Pladec, Lucie Antunes, la Cie le doux supplice, Habibitch, Josépha Madoki et Lyon Waacking Project...

CARNAVAL DE VANIA VANEAU
16 JUIN 2022
© COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

OPTIMISME AMBIENT

Événement musical de rentrée à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine

- *In C* de Terry Riley par Erwan Keravec et vingt sonneurs de cornemuse
- Concerts de Vanessa Wagner et DeLaurentis
- *Drumming in motion* de Steve Reich par l'Ensemble Links

L'INCLINÉE

Partitions chorégraphiques pour sculptures skatables de Julie Desprairies, Thierry Thieû Niang et Raphaël Zarka

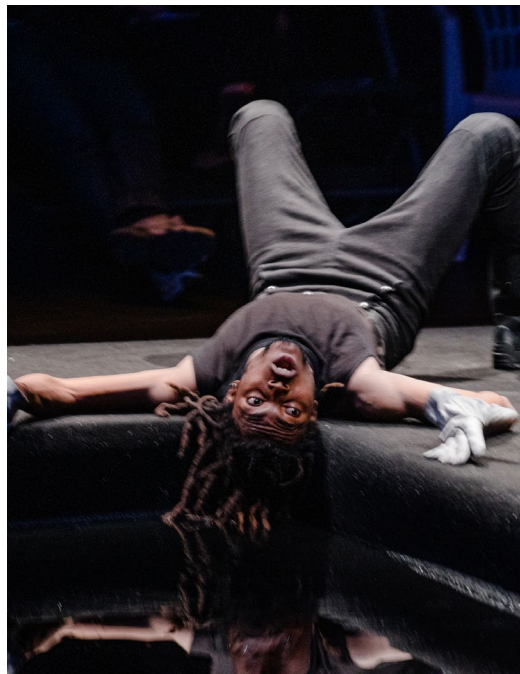
SI LOIN SI PROCHE

Les SUBS invitent Black Box Teater (Oslo, Norvège) :

- *Originally a plant* de Maritea Daehlin
- *Le Temps s'est endormi dans le soleil de l'après-midi* de Mette Edvardsen
- *Gone here (yet) to come* de Heine Avdal et Yukko Shinozaki
- Concert de Lost Girls (Jenny Hval et Havard Volden)

VANESSA WAGNER | 16 SEPTEMBRE 2022 | © COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

SPECTACLES ET CRÉATIONS D'ARTISTES VENU·E·S EN RÉSIDENCE AUX SUBS

- *Leçons de Ténèbres* de Betty Tchomanga
- *Waiting for the sea Eagle* de Iona Kewney (Nuit du Cirque)
- *Passages* d'Alice Rende (Nuit du Cirque)
- *Grand Crié* de Nicolas Barry
- Concert de Clipping
- *Showgirl* de Marlène Saldana & Jonathan Drillet + soirée Warrior Amor à Mort

RETROUVER L'ODORAT

Parcours d'installations-performances à la rencontre des artistes du Post-diplôme Recherche et Création Artistique : Maïa Broudic, Agathe Chevallier, Ariane Germain, Eva Habasque avec la CinéFabrique, le CNSMD Lyon, l'ENSATT et l'ENSBA Lyon

LE BAL LUMIÈRE

à l'occasion de la Fête des Lumières avec l'Atelier des Artistes en exil, le collectif A/R, le CNSMD et Nicolas Paolozzi / Module

LEÇONS DE TÉNÈBRES DE BETTY TCHOMANGA
21 OCTOBRE 2022
© GREG RUBIN - COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

LA PROGRAMMATION EN CHIFFRES

107

spectacles, concerts, live

+ 36%

de programmation par rapport à 2021

173

représentations

50%

en gratuité

LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE

**ISABELLE
CHLADEK**

NOS DÉSIRS FONT
DÉSORDRE, LES
VÔTRES SONT-ILS
DES ORDRES ?

LA NOVIA
LA TRÊVE

YARA BOUSTANY
LA VALLÉE DU
SOMMEIL

**ANA
KARASINSKA**

**MITHKAL
ALZGHAIR**
CLAMEURS

**BRYAN
CAMPBELL**
DEEP CUTS

**MAEVA
LONGVERT**
KILL ME

**YOUNESS
ABOULAKOUL**
MILLE MILES

ANNE CORTÉ
CHIMIE

UV LAB
KRAKEN

ALIX BOILLOT
BLEU

**PIERRE LOUIS
GALLO**
PROPHÉTIES DU
POULPE

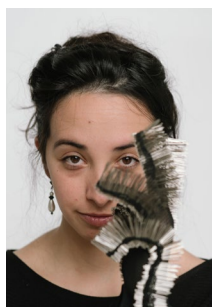
YAIR BARELLI
SUR
L'INTERPRÉTATION
– TITRE DE
L'INSTANT

**MARIE
GOURDAIN**
SEISMIC

**KATERINA
ANDREOU**
MOURN BABY
MOURN

**NAWELLE
AÏNÈCHE**
ENTRE

**CABARET
CONTEMPORAIN**
CONCERT

RUI PAIXÃO
KINSKI

QUELQUES CHIFFRES POUR 2022

705

artistes, administratifs
et techniciens
accueillis

126

équipes artistiques
accueillies en résidence
et/ou en programmation

40%

d'équipes artistiques
implantées en Région
Auvergne-Rhône-Alpes

70%

des équipes accueillies
pour la 1ère fois

2 525

nuitées à la résidence

**MINH DUC PHAM,
ADELE*MIKE
DITTRICH FRYDETZKI,
ALIX BOILLOT,
NICOLAS BARRY
HELLERAU**

**MELIS TEZKAN
8936 CHANSONS**

**JULIE DEPRAIRIES,
THIERRY THIEU
NIANG, R. ZARKA
L'INCLINÉE**

**JUSTINE
BERTILLOT & MOSI
ESPINOZA
ON NE FAIT PAS DE
PACTE AVEC LES BÊTES**

**MARITEA
DAELHIN
ORIGINALLY A
PLANT**

**HÉLÈNE
IRATCHET
LES DÉLIVRÉS**

**AGATHE
CHEVALIER
LA CHAMBRE DE
COMPENSATION
(RCA)**

**LLUNA PI &
IORHANNE
DACUNHA
I'M A LOSER BABY**

**VANIA VANEAU
AMBRE ET
POURPRE**

**SOPHIE LALAY
TERRESTRE**

**ALICE RENDE
FORA**

**JULIAN VOGEL
CERAMIC CIRCUS**

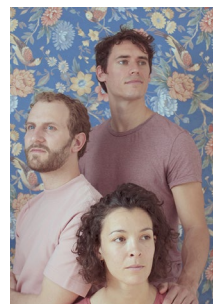
**IONA KEWNEY
WAITING FOR THE
SEA EAGLE**

**NICOLAS BARRY
GRAND CRIÉ**

**MIKA KASKI &
SYLVAIN JULIEN
AU HASARD DANS
LE VACARME**

**COLLECTIF AR
SHAKE SHAKE
SHAKE**

**ATELIER DES
ARTISTES EN EXIL
SAPÉS COMME
JAMAIS**

**FREDERIC
LEIDGENS
UN**

LES ACCUEILS EN RÉSIDENCE

Les SUBS soutiennent la création artistique avec **43** projets artistiques accueillis en résidence dont 4 résidences hors-les-murs accompagnées par l'équipe du Pôle Publics.

Malgré la réduction subite de la subvention de fonctionnement du conseil régional en cours d'année, les SUBS maintiennent l'enveloppe dédiée aux équipes en création à hauteur de **150 000€** permettant à **90%** des accueils en résidence de faire l'objet d'un soutien financier à la résidence (< ou = à 5000€) ou d'une coproduction(> 5000€).

Corrélié à l'évolution des rythmes de programmation, ce soutien est renforcé par une action volontaire en faveur de la diffusion des projets artistiques (+36% de spectacles diffusés).
L'équipe des SUBS préfigure une présence artistique renforcée en développant de nouveaux formats de résidence et en augmentant la durée d'accueil des équipes.

RÉSIDENCE DE ANNE CORTÉ POUR CHIMIE | 7 JUILLET 2022 | © COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

Les commandes artistiques liées à la scénographie estivale renouvellent les modalités de résidence artistique et favorisent un compagnonnage d'une saison entière avec l'artiste ou l'équipe artistique invitée. En 2022, Khaled Alwarea et l'équipe UV Lab habitent les SUBS pendant plusieurs mois tandis qu'Alix Boillot prépare en parallèle la scénographie 2023 avec la planification de plusieurs temps de travail (repérage, conception, pré-production).

Les SUBS expérimentent une formule de résidence de recherche longue avec l'accueil de l'artiste Yara Boustany, dans le cadre de NAFAS, programme d'urgence en soutien à la scène artistique libanaise initié par l'Institut Français à Paris. Les résidences NAFAS (de l'arabe سَفَن, « souffle ») représentent une respiration pour les artistes libanais durement touchés dans l'exercice de leur profession au Liban suite aux crises sociales et politiques successives. Cet accueil de 3 mois a permis à Yara Boustany de déployer sur un temps long de la réflexion et des moyens pour expérimenter, créer et enrichir sa pratique, se familiariser avec notre écosystème artistique régional, notamment en rencontrant des professionnels et en découvrant des lieux de résidence, de création, de diffusion ainsi qu'en rencontrant d'autres artistes.

UN APPEL À RÉSIDENCES ARTISTIQUES ANNUEL

Les SUBS poursuivent également leur action spécifique et régulière auprès de la jeune création à la fois dans un esprit de découverte, facilité par l'appel à résidences artistiques annuel, et animé par la volonté de mieux accompagner les premiers pas artistiques et les débuts de parcours professionnels.

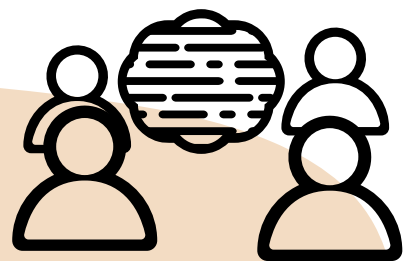

AUTOMNE 2021
Ouverture de l'appel à résidences artistiques en ligne pendant **5 semaines**

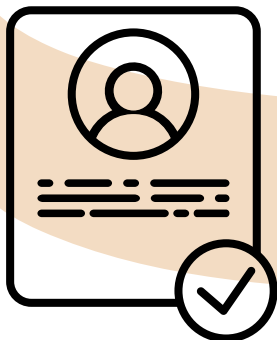

184 candidatures reçues d'artistes de toutes disciplines artistiques

41% d'artistes du territoire régional,	45% d'artistes du territoire national,	14% d'artistes du territoire international.
--	--	---

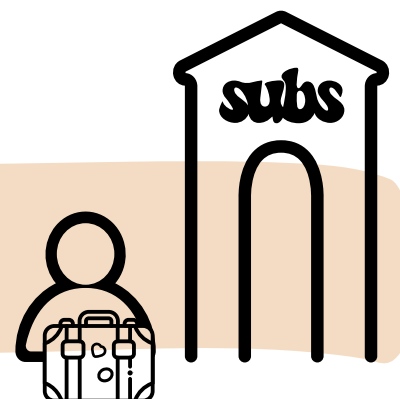
JANVIER 2022
3 commissions
d'instruction participative mobilisant **70% de l'équipe** permanente des SUBS

FÉVRIER 2022
1 commission finale de sélection

MARS – AVRIL 2022
28 équipes reçues en rendez-vous par la direction artistique

MAI 2022
13 projets ont été sélectionnés pour une **résidence DÉCOUVERTE** aux SUBS + **2 projets** artistiques **accueillis en programmation** au cours de l'année 2022

LE PROGRAMME PÉPITE

Pour répondre au besoin de professionnalisation de jeunes créatrices et créateurs pluridisciplinaires de la région Auvergne Rhône-Alpes, les SUBS impulsent un nouveau programme d'accompagnement spécifique. Intitulé « Pépite », il vise à :

- accompagner les parcours d'artistes pluridisciplinaires dans la structuration de leur projet professionnel afin de favoriser leur insertion dans le secteur des arts vivants ;
- renforcer les moyens dédiés à la jeune création en mutualisant les outils et les compétences ;
- créer un compagnonnage au long cours avec des artistes de la métropole et de la région pour faire des SUBS un lieu-ressource et leur foyer de rayonnement.

Lieu où résident déjà les artistes de demain, les SUBS ont acquis une expertise reconnue dans le repérage des nouveaux talents. C'est avant tout pour l'originalité et la solidité de leur projet que les artistes Pépite 2021-2023 ont été sélectionnés avec une attention portée à l'exigence de parité (3 équipes artistiques = 2 artistes hommes et 2 artistes femmes). Une attention particulière a été portée au caractère résolument pluridisciplinaire et novateur de leurs esthétiques.

Les artistes qui bénéficient du programme Pépite sont toutes et tous issus d'une école supérieure de formation artistique de la région.

Au seuil de leur parcours professionnel, ces équipes ont un fort besoin de structuration de leurs activités pour implanter leur compagnie et/ou professionnaliser leur statut d'artiste pluridisciplinaire.

NAWELLE AÏNÈCHE

Depuis sa formation en costume de scène à la Martinière-Diderot de Lyon, Nawelle développe une pratique artistique transdisciplinaire. Son travail est centré sur le corps, ses métamorphoses et ses mécanismes. Elle engage son travail sur des questions d'espace intérieur-extérieur, attraction-répulsion, telle une maison, une architecture corporelle. Entre poésie et mystique, ses performances, installations, sculptures ou masques, demandent aux spectateurs-rices de briser le quatrième mur afin de se libérer de ses vérités contemporaines.

Parcours SUBS - 2022

- Accompagnement de la création *Entre* : coproduction, accueils en résidence, étapes de création publiques (tout public et pros), diffusion de 2 représentations
- Participation à la vie du lieu :
 - Passerelle avec un groupe d'étudiant-e-s autour de Clédat et Petitpierre / Classes prépa. Art et design - École Management Art et Design International
 - Projet de partenariat avec les Classes prépa. Art et design - École Management Art et Design International dans le cadre de la Fête des Lumières 2022
- Projets d'action culturelle :
 - Projet EAC au Collège Jean Mermoz - Classes à horaires aménagés Arts Plastiques
 - Projet EAC au Lycée Récamier / Option Arts Plastiques

NAWELLE AÏNÈCHE | 10 JUIN 2022 | © COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

NICOLAS BARRY

Formé comme comédien à Paris, il commence à écrire et à pratiquer la mise en scène, avant d'intégrer l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) à Lyon, au sein du département Écriture dramatique, dont il sort en 2018. Dans la foulée, il travaille également comme chorégraphe à Lyon grâce à une bourse de recherche-crédation. Il travaille à l'élaboration d'une sorte d'écriture scénique qui fait le lien entre son goût pour le texte dramatique, la danse, la performance et les arts plastiques.

Parcours SUBS - 2022

- Accompagnement de la création *Grand crié* : coproduction, accueils en résidence, étapes de création publiques (tout public et pros), diffusion de 4 représentations
- Participation à la vie du lieu / Action culturelle : conduite de l'atelier théâtre hebdomadaire des SUBS
- Conception d'une soirée festive et participative au sein de la programmation du KRAKEN
- Participation au programme de recherche et d'échanges artistiques avec Hellerau à Dresden, Allemagne

GRAND CRIÉ DE NICOLAS BARRY | 25 NOVEMBRE 2022 | © COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

LUNDY GRANDPRÉ | © DR

LUNDY GRANDPRÉ

Fin 2022, le tandem artistique Lucile Genin (artiste-plasticienne issue de l'ENSBA Lyon) et Akène Lenoir (danseur-chorégraphe issu du CNSMD Lyon) intègre le programme et commence à co-construire avec l'équipe des SUBS son parcours et les modalités de soutien.

UNE DYNAMIQUE PARTICIPATIVE

L'INCLINÉE

Du 28 septembre au 8 octobre 2022, le Hangar a été investi par une installation de sculptures à skater et à danser. Fruit de la rencontre entre l'artiste plasticien et skateur Raphaël Zarka et les chorégraphes tout-terrain Julie Desprairies et Thierry Thieû Niang, ce projet participatif s'est émancipé des formats de l'atelier, du spectacle et de l'exposition pour proposer un espace-temps de liberté créatrice, ouvert à tous les publics.

L'INCLINÉE
1 NOVEMBRE 2022
© COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

2

semaines de résidence
artistique participative

2

structures du champ socio-
éducatif (Association ADOS
- MJC des Rancy)

20h

d'ateliers workshop

2

performances-concerts
participative

50

personnes du champ socio-
éducatif et médico-social

1

structure d'insertion
(La Cloche)

10

ateliers workshop dédiés
aux partenaires du champ
médico-social et socio-
éducatif

4

workshops avec des
élèves en option danse
du Lycée Frédéric Fays de
Villeurbanne

3

structures du champ
médico-social (IME Le
Bouquet, MAS CHAPUIS,
Hôpital de l'Arbresle)

1

groupe de 15 étudiante-s en
art complices (soit 3 écoles
d'art partenaires ENSBA,
ENSATT, CNSMD)

5

skate sessions tout public

SAPÉS COMME JAMAIS - LE BAL LUMIÈRE À L'OCCASION DE LA FÊTE DES LUMIÈRES

En partenariat avec l'Atelier des Artistes en Exil et la Fête des Lumières, Les SUBS ont proposé au chorégraphe congolais Daouda Nganga de créer le bal participatif *Sapés Comme Jamais* sous la verrière des SUBS. Cet ambitieux projet a mobilisé 15 amateurs-rices en complicité avec l'association lyonnaise Afromundo et les musiciens des Tambours de Brazza. Présenté lors des deux premiers soirs de la Fête des Lumières les 8 et 9 décembre 2022, le bal *Sapés Comme Jamais* a réuni plus de 3 000 personnes.

8

heures de performances

25h

d'ateliers

6

musicien-ne-s

3 000

spectateur-rices pendant
les deux soirées

1

semaine de répétitions en
stage intensif

15

participant-e-s
amateur-rices

1

chorégraphe

1

partenariat avec l'Atelier
Costumes de l'Opéra de Lyon

BAL LUMIÈRE | DÉCEMBRE 2022 | © COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

LA FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS À NOS CÔTÉS

Avec le programme New Settings, la Fondation d'entreprise Hermès accompagne chaque année la création de spectacles, de leur production à leur diffusion. Les projets soutenus ont en commun d'emprunter, à un moment ou à un autre, des chemins de traverse : en jouant sur l'hybridation originale de différentes pratiques artistiques, les créateurs·rices expérimentent des formes buissonnières et leurs gestes élargissent les possibles des arts de la scène.

En 2022, les SUBS deviennent le 1er partenaire hors-Paris de la Fondation pour imaginer la 1ère édition d'un programme New Settings à Lyon pendant 2 semaines avec 4 spectacles et 11 représentations aux SUBS et hors-les-murs.

Ara ! Ara ! - Enrico Ticconi, Ginevra Panzetti

Annulation des 3 représentations, l'une des artistes étant positive au Covid et immobilisée à Turin avec des règles très strictes de quarantaine

Les Merveilles - Clédat et Petitpierre

3 représentations du 7 au 9 avril 2022

The Dancing Public - Mette Ingvarsen

3 représentations du 13 au 15 avril 2022

Abysse - Clédat et Petitpierre

2 représentations au Musée des Confluences le 10 avril 2022

Le dialogue régulier avec la Fondation d'entreprise Hermès est aussi tourné vers les artistes en création. Les équipes artistiques présentées dans le cadre du focus sont pour certaines des équipes qui ont été accueillies en résidence et soutenues en production par les SUBS, comme les artistes Clédat et Petitpierre.

La Fondation a également apporté un soutien crucial aux productions portées par les SUBS :

- *PLI* d'Inbal Ben Haïm : coproduction et aide à la diffusion au Théâtre de la Cité Internationale à Paris en 2022 ;
- Fin 2022, la Fondation rejoint les partenaires de production de la création *Les Délivrés* d'Hélène Irachet (création 2023).

LES MERVEILLES DE CLÉDAT & PETITPIERRE
© COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

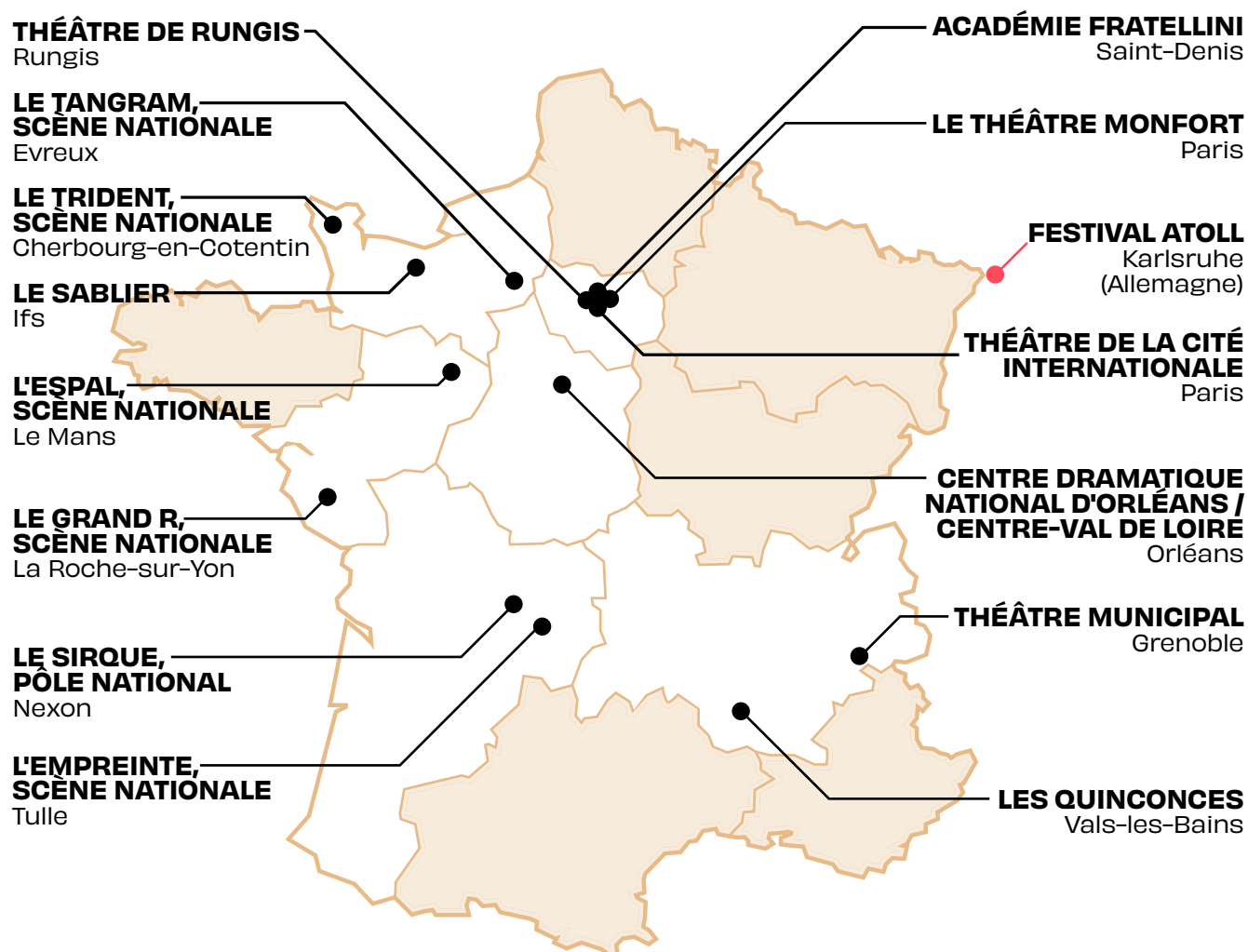
3.

FAIRE

LIEN

LES PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES

COMPAGNONNAGE ARTISTIQUE ET RAYONNEMENT

PLI - INBAL BEN HAIM

Suite à sa création en 2021, le spectacle a été présenté dans **15** lieux français et internationaux cumulant **28** représentations, **9 900** spectateurs-rices (taux de remplissage moyen de **87%**). Ce succès s'est également traduit tout au long de l'année par des actions de médiation autour du spectacle permettant à 245 bénéficiaires/participant-e-s de plonger dans l'univers si singulier des artistes de *PLI*, entre cirque et papier.

PLI
INBAL BEN HAIM
© DOMITILLE MARTIN

LES DÉLIVRÉS D'HÉLÈNE IRATCHET | © COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

LES DÉLIVRÉS - HÉLÈNE IRATCHET

Cette nouvelle collaboration, débutée en 2021, permet d'accompagner l'artiste stéphanoise Hélène Iratchet avec un projet de création ambitieux *Les Délivrés*, qui marque un tournant dans son parcours professionnel en affirmant sa qualité d'autrice-chorégraphe. Hélène Iratchet est une artiste tout terrain qui mène un parcours d'interprète auprès de grands chorégraphes comme Gisèle Vienne et Christian Rizzo. Passionnée par les sciences humaines, elle conçoit sa danse comme un moyen d'investigation de sujets de société et appuie sa démarche artistique sur les métamorphoses physiques et la plasticité des corps, le grotesque et le comique.

- 6 lieux d'accueil en résidence + 1 résidence hors-les-murs
- 52 jours de répétitions
- Création du 21 au 24 février 2023 aux SUBS, en partenariat avec la Maison de la Danse, dans le cadre du Festival Sens dessus dessous

LES PRODUCTIONS EN CHIFFRES

Le volume budgétaire global est de **244 000€**.
L'activité de production déléguée est une source importante d'emploi artistique et technique :

68%

du volume budgétaire global correspond à la masse salariale

26

artistes et techniciennes employées

30%

apports en coproduction

15%

aides au projet et subventions fléchées

6 439

heures déclarées

3.5

équivalent Temps Plein

55%

ventes des spectacles

CIRQUE HORS-LES-MURS

PASSAGES D'ALICE RENDE

Les SUBS sont engagées sur le territoire de Vaulx-en-Velin autour des arts du cirque dans le cadre du PTEAC. Dans cette dynamique, une tournée hors-les-murs de l'artiste contorsionniste Alice Rende a été organisée. Son spectacle **Passages a été présenté aux SUBS, puis au gymnase Blondin à Vaulx-en-Velin, devant un public composé d'élèves du lycée Robert Doisneau** (en enseignement de spécialité arts du cirque et en classe de 2nde), et de classes de l'école élémentaire Angelina Courcelles. Avant le spectacle, Alice Rende a proposé une visite sensorielle et sonore de son agrès à une élève en situation de handicap visuel. Elle a également mené des ateliers avec les lycéen-ne-s en enseignement de spécialité arts du cirque du lycée Robert Doisneau, avec une classe de 6ème du collège Pierre Valdo et 2 classes de CP de l'école Anton Makarenko, qui étaient venues voir le spectacle aux SUBS la semaine précédente.

Une représentation a également eu lieu au **centre de tri du Foyer Notre Dame des Sans-abris** à destination de 40 salariées en insertion. En amont, Alice Rende y a animé un atelier avec des femmes en insertion professionnelle.

PASSAGES D'ALICE RENDE AU GYMNASSE BLONDIN À VAULX-EN-VELIN | © STÉPHANE Malfettes

RÉSIDENCES IN SITU

DANS DES STRUCTURES SOCIALES ET ASSOCIATIVES

Ce programme de résidence témoigne du lien fort entre création artistique et enjeux sociaux. Certains artistes ont besoin d'un contact plus ténu avec une réalité qu'ils ne partagent pas toujours au quotidien pour avancer dans le processus de création. Une fois ce besoin identifié par l'équipe des SUBS, ces compagnies sont mises en lien avec des structures qui accueillent la résidence dans leurs murs et leurs organisations. Les SUBS encouragent ainsi les artistes à créer en dehors de « la boîte noire » et à nourrir leurs processus de création de la rencontre avec les publics les plus diversifiés.

Les principes d'action :

- 2 à 4 semaines de résidence au sein d'une structure partenaire ;
- Un espace de travail artistique dans la structure ouvert aux échanges ;
- Distribution du temps :
 - 1/3 = ateliers participatifs + 1/3 = recherche artistique + 1/3 = participation des artistes à la vie du lieu – échanges ;
- Des réunions préparatoires entre équipes du lieu partenaire et artistes = co-écriture du projet.

HÉLÈNE IRATCHET ET MARINE DELCROIX À LA RÉSIDENCE JEAN VILLARD DE POLLIONNAY EN RÉSIDENCE DE JUIN À SEPTEMBRE 2022

- 3 semaines de résidence dans le cadre du programme Culture et Santé
- Participation d'une vingtaine de personnes âgées, l'équipe encadrante-soignante de la médiathèque de Pollionnay, d'une dizaine de bénévoles et proches de résidents

La résidence Jean Villard est un établissement public médico-social intercommunal située à Pollionnay, dans les monts du lyonnais.

La résidence de la danseuse et chorégraphe Hélène Iratchet et la photographe Marine Delcroix s'est articulée autour de 3 axes communs au travail d'Hélène Iratchet et à des enjeux cernés auprès des résidents : la relation à la danse – le rire – la filiation, des thématiques phares de son prochain spectacle *Les Délivrés*. L'occasion idéale de nourrir son travail chorégraphique et de vivre des moments de partage forts en émotion avec les résidents.

VISITE DES SUBS PAR LES PENSIONNAIRES DE LA RÉSIDENCE JEAN VILLARD À POLLIONNAY
15 OCTOBRE 2022 | © ROMAIN FIEVET

COMPAGNIE MATIÈRE MOBILE - MARIE GOURDAIN À LA MECS D'OULLINS EN RÉSIDENCE DE DÉCEMBRE 2022 À AVRIL 2023

- Autour de la création *Coefficient Inconnu*
- 3 semaines de résidence
- 20h d'ateliers de danse et création à destination de 20 enfants, adolescents et de l'équipe de professionnelle·s de la MECS
- 10h d'ateliers de photographie avec le collectif Les Flous Furieux

La MECS, Maison d'Enfants à Caractère Sociale, assure l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social et éducatif des enfants et des adolescente·s qui lui sont confiée au titre de la protection de l'enfance ou de la prévention de la délinquance.

La coexistence des contraires était le fil rouge de la résidence. L'ambiguïté, l'incohérence, les moments de bascule sont les thèmes qui motivent cette création. Marie Gourdain s'est intéressée aux émotions contradictoires qui touchent les adolescente·s, aux tensions générées à cet âge par l'affirmation de soi dans un collectif.

COOPÉRATIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

En 2022, les SUBS poursuivent une dynamique partenariale forte dans la programmation mais aussi autour du soutien à la création.

DES RÉSIDENCES CROISÉES AVEC DES LIEUX ET ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

LE GRÜTLI (Genève, Suisse)

Geyser est un programme de résidences croisées avec le Grütli - Centre de production et de diffusion des arts vivants en Suisse romande, qui permet d'accompagner chaque saison deux équipes artistiques en création : l'une établie en Région AURA et l'autre en Suisse romande. En 2021/2022, la compagnie suisse Folledeparole - Isabelle Chladek et le collectif auvergnat La Novia ont bénéficié de ce soutien, avec le mentorat artistique d'Oscar Gomez Mata. En 2022/2023, la compagnie suisse Urf et l'artiste stéphanoise Chloé Serre bénéficient de ce soutien, avec le mentorat artistique de Fanny de Chaillé.

HELLERAU (Dresden, Allemagne)

Pour une deuxième année consécutive, les SUBS sont associées à Hellerau - European Centre for the Arts - pour une résidence de recherche croisée, avec le soutien de l'Institut Français d'Allemagne et du Goethe Institut. Deux tandems artistiques ont été créés pour favoriser un dialogue artistique et culturel entre 4 artistes pluridisciplinaires et les 2 institutions. → Les artistes basées en France accueillies en résidence à Hellerau en juin 2022 : Nicolas Barry et Alix Boillot. → Les artistes basées en Allemagne accueillies aux SUBS en juillet 2022 : Adele*Mike Dittrich Frydetski et Minh Duc Pham.

SAISON FRANCE - PORTUGAL 2022

À l'occasion de la saison France-Portugal, les SUBS ont invité l'artiste Rui Paixão pour une résidence-création taillée sur mesure. Avec son collaborateur Cristovão Neto, il a eu la liberté d'inventer le contexte spatio-temporel de leur nouvelle création in situ, présentée du 22 au 25 juin. Clown à la fois fantomatique et épiphanique, Rui Paixão a créé *KINSKI*, un spectacle déambulatoire dans différents espaces des SUBS. Jeune artiste performeur portugais encore inconnu en France, ce contexte a été l'occasion de faire découvrir et accompagner un artiste clown de la meilleure espèce : virtuose des travestissements et transfigurations en tout genre, contorsionniste baroque, champion des croisements entre cirque et art contemporain... Au cours de différentes résidences aux SUBS et au Portugal de décembre 2021 à juin 2022, Rui Paixão a su inventer un univers hautement singulier en adoptant l'identité de personnages mutants.

DES ALLIANCES AU SEIN DE L'ÉCOSYSTÈME RÉGIONAL AUTOUR DE LA JEUNE CRÉATION

MAISON DE LA DANSE

- soutien croisé (résidence + coproduction) de Youness Aboulakoul + co-programmation du spectacle dans le cadre du Festival Sens Dessus Dessous

GRAME - CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE

- soutien croisé (résidence + coproduction) de Clément Vercelletto + co-programmation du spectacle dans le cadre de la BiME, Biennale internationale des Musiques Exploratoires

THÉÂTRE DE L'ÉLYSÉE + THÉÂTRE DU POINT DU JOUR + LES SUBS = AZIMUTS

- parcours de 3 jours avec 15 expériences artistiques dans 3 lieux de la Ville de Lyon pour mettre en lumière les jeunes créateur·rices de la Région AURA

DES COLLABORATIONS RÉGULIÈRES AVEC LES ÉCOLES SUPÉRIEURES D'ART DE LYON DANS UNE DYNAMIQUE PÉDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE

- CNSMD, ENSBA, ENSATT, Ciné Fabrique avec Post-Diplôme RCA
- KRAK'ENSBA
- Jeune Ballet du CNSMD avec Mathilde Monnier
- Étudiant·es du CNSMD avec Collectif AR - Fête des Lumières

DES ARTISTES MOBILISÉ·E·S POUR L'EAC

Les liens avec les structures éducatives se sont renforcés en 2022 et de nouveaux partenariats se sont tissés. Chaque groupe s'est vu proposé un accompagnement personnalisé : parcours de spectacles, visites découvertes des SUBS, temps de rencontre avec les équipes artistiques accueillies et les équipes des SUBS, temps de pratique artistique, participation à des projets artistiques.

- 101 partenaires éducatifs en partenariat actif ;
- 33 écoles élémentaires (+ 13 nouveaux partenaires en 2022) ;
- 19 collèges (+6 nouveaux partenaires en 2022) ;
- 20 lycées (+1 nouveau partenaire en 2022) ;
- 29 partenaires de l'enseignement supérieur, dont 8 formations artistiques.

BETTY TCHOMANGA ET SON ÉQUIPE
AVEC LES OPTIONS ARTS DU LYCÉE
ST EXUPÉRY
© CHARLINE GUÉNEAU

Alice Rende, Mika Kaski, Rachel Salzman, Jérémy Paon avec les élèves en option arts du cirque au lycée Robert Doisneau (Vaulx-en-Velin). Alice Rende et Mika Kaski avec le collège Valdo et l'école Makarenko (Vaulx-en-Velin)

Les SUBS sont également investies sur le territoire de Vaulx-en-Velin. Partenaire culturel de l'enseignement de spécialité arts du cirque du lycée Robert Doisneau, les élèves fréquentent régulièrement les SUBS et des artistes intervenant·es vont au lycée tout au long de l'année pour proposer des temps de pratique. Une classe de 6ème du collège Valdo a également réalisé sur plusieurs mois une série d'ateliers. Les SUBS sont partenaires actifs du Pôle Territorial d'Education Artistique et Culturelle de Vaulx-en-Velin.

Alban Lefranc au collège Gilbert Dru (Lyon 3), Boris Vian (St Priest), Honoré de Balzac (Vénissieux), Jean Jaurès (Villeurbanne), Jean Moulin (Lyon 5), Verrazane (Lyon 9)

Tout au long de l'année, Alban Lefranc, co-auteur de *L'Énigme Rosemary Brown*, a porté un projet autour de l'univers du spectacle avec 6 classes, dans le cadre des Classes Culturelles et Numériques, dispositif de la Métropole de Lyon. À la fin de l'année, les classes ont présenté aux SUBS des petites formes scéniques créées par les élèves.

Nicolas Barry avec les Terminales option danse du lycée Fays (Villeurbanne)

Nicolas Barry a accompagné tout au long de l'année scolaire 22-23 les élèves de Terminale option danse du Lycée Frédéric Fays de Villeurbanne, leur proposant d'élaborer des petites formes scéniques en lien avec son spectacle *Grand Crié*, présentées au spectacle de fin d'année scolaire.

Denis et Louise Mariotte avec les CAP fonderie d'art du lycée Hector Guimard (Lyon 7)

Tout au long de l'année scolaire, les élèves en CAP fonderie d'art du lycée Hector Guimard (Lyon 7) ont été en contact avec Denis et Louise Mariotte, artistes accompagnées par les SUBS. Les élèves ont conçu des œuvres en lien avec le spectacle *ET CÆTERA*, exposées à la billetterie des SUBS lors des représentations.

JOURNÉE DAAC | MAI 2022 | © CHARLINE GUENEAU

Betty Tchomanga et son équipe avec les options arts du lycée St Exupéry (Lyon 1)

Les élèves en option arts du lycée Saint Exupéry (Lyon 1) ont été accueilli-es en résidence aux SUBS pendant une semaine. L'occasion de travailler avec les membres de l'équipe du spectacle *Leçons de ténèbres* de Betty Tchomanga et de créer de petites formes scéniques.

Aurélien Dougé et Nawelle Aïnèche avec les classes à horaires aménagés arts plastiques du collège Mermoz (Lyon 8)

Les SUBS ont été en partenariat avec les 3 classes à horaires aménagés arts plastiques du collège Mermoz (Lyon 8). Les élèves ont travaillé avec Aurélien Dougé et Nawelle Aïnèche pour créer des œuvres présentées lors de l'exposition de fin d'année scolaire. Ils sont également venus à plusieurs reprises aux SUBS pour des représentations et échanges avec les équipes artistiques.

Marie Papon au collège Verrazane, et aux écoles Jean Zay, Joannes Masset, Audrey Hepburn, Gare d'Eau (Lyon 9) et des Entrepôts (Lyon 4)

Dans une dynamique d'inscription sur le territoire de proximité, les SUBS se sont investies auprès de 6 écoles et 1 collège du réseau d'éducation prioritaire du 9ème arrondissement (collège Verrazane, école Jean Zay, Chapeau Rouge, Audrey Hepburn, Joannes Masset, Gare d'Eau et Montel). Les élèves ont travaillé autour du spectacle de cirque et papier *PLI*, qu'ils ont vu aux SUBS fin 2021, puis les élèves ont pris part à des ateliers mêlant arts plastiques et arts du mouvement en 2022.

Jeanne Vallauri à l'école des Entrepôts et avec les 2nde arts plastiques du lycée Récamier (Lyon 2)

Les SUBS ont travaillé avec 2 classes de l'école des Entrepôts (Lyon 4, bords de Saône), école à proximité. Les élèves ont réalisé des ateliers autour du corps et de la notion de contrainte, après avoir découvert aux SUBS le spectacle *Passages* d'Alice Rende.

RÉSIDENCE HORS-LES-MURS MECS DE MARIE GOURDAIN
© COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

Les SUBS sont partenaires actifs des établissements scolaires de proximité et s'engagent au sein du réseau d'éducation prioritaire de Lyon 9.

Des étudiant-e-s de l'IEP de Lyon autour de l'organisation des rendez-vous mensuels des « 19h Pétantes ».

L'équipe des relations avec les publics des SUBS a accompagné en projet tutoré sur la fin de l'année 2022, trois étudiantes en dernière année à l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon. L'objectif de cette mission consistait à organiser les « 19 Heures Pétantes », temps de rencontre avec des acteurs-rices de la société civile en lien avec la programmation des SUBS.

LA PRESSE

112

articles de presse
publiés en 2022

22

articles dans la presse
nationale

<< CETTE IMMENSE PIEUVRE DE BOIS, QUI RECOUVRE DE SES TENTACULES DE 15M DE HAUTEUR LA COUR DES SUBS EST UNE SORTE D'ALIEN ÉCHAPPÉ DE LA SAÔNE. LE MONSTRE ÉCHOUE DANS CE HAUT LIEU DE LA CULTURE LYONNAISE, QUI PREND AVEC CETTE INSTALLATION ÉPHÉMÈRE, UNE TOUTE NOUVELLE DIMENSION >>

FRANCE INTER

<< EN BOIS DE RÉCUP' ET TOILE DE JUTE, CETTE SCÈNE ÉPHÉMÈRE EST LE NOUVEAU SPOT ARTY DE LYON >>

BEAUX-ARTS MAGAZINE

**<< LE KRAKEN, NOUVELLE INSTALLATION ARTY À LYON >>
LYON CITY CRUNCH**

<< UN PETIT PARADIS URBAIN QUI OFFRIRA UNE BELLE PROGRAMMATION CULTURELLE POUR FAIRE DES SUBS L'UN DES LIEUX LES PLUS ANIMÉS DE LA CAPITALE DES GAULES >>

LE BONBON LYON

<< UNE OEUVRE AUSSI IMPRESSIONNANTE QU'ORIGINALE >>

GRAINS DE SEL

<< AVEC SON AMBIANCE GÉNÉREUSE, DÉCONTRACTÉE ET UN PEU MAGIQUE, LE KRAKEN PROPOSE UNE NOUVELLE FAÇON DE RENCONTRER L'ART ET LES ARTISTES DANS UN CADRE CHARGÉ D'HISTOIRES ET DE LÉGENDES >>

TOUTELACULTURE

COMMUNICATION

LES RÉSEAUX SOCIAUX

2 696 11 264 31 316

abonnés (+77%)
sur LinkedIn

abonnés (+32%)
sur Instagram

abonnés (+61%)
sur Facebook

Les SUBS rayonnent chaque année davantage sur les réseaux sociaux. Le KRAKEN et sa programmation en plein air ainsi que l'activité liée à la terrasse ont permis d'élargir significativement les communautés en ligne des SUBS. La dimension lieu de vie des SUBS est ainsi très plébiscitée.

Pour alimenter les différents réseaux, les SUBS ont déployé de nouveaux formats vidéos, plus courts (15-30 secondes), qui témoignent de la diversité de la création artistique. Avec les artistes, nous avons imaginé une série de courtes vidéos intitulées « Pitch » pour présenter en 1 minute un spectacle.

Les SUBS fédèrent un réseau professionnel toujours plus important avec 888 nouveaux abonnés en 2022 sur LinkedIn. Les SUBS sont identifiées par un large réseau et la dynamique partenariale donne lieu à de nombreuses publications à l'intention des professionnel-le-s.

ÉVOLUTION DE L'IDENTITÉ VISUELLE

L'identité visuelle des SUBS a évolué en 2022 avec l'arrivée d'une nouvelle équipe de graphistes. Elle s'est donnée pour défi de garder les grands principes de la charte graphique instaurée lors du changement de direction en 2019, tout en apportant de l'innovation. La nouvelle typographie propose une variation d'étirements et de compressions pour accentuer les niveaux de lecture. Le recours à la bichromie crée une dynamique sur les pages et une meilleure lisibilité. Un façonnage original des dépliants de saison, avec une superposition de couverture permet de renforcer la singularité et l'attractivité de la communication des SUBS.

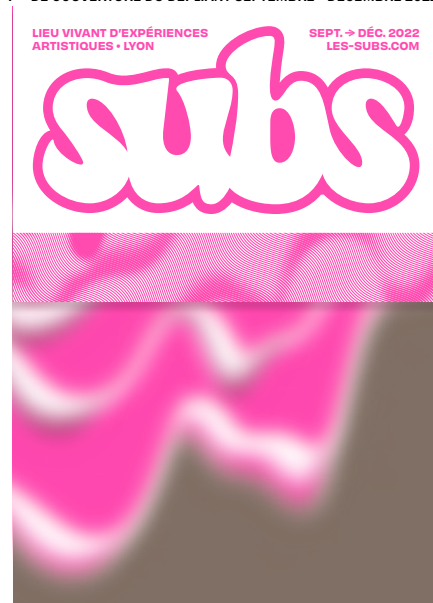
KRAKEN | DÉPLIANT

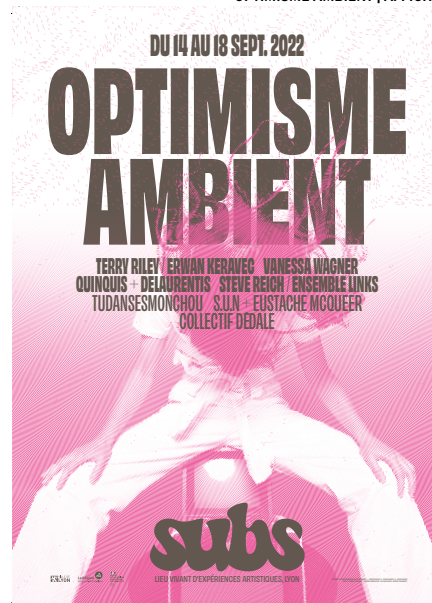
KRAKEN | AFFICHE

1ÈRE DE COUVERTURE DU DÉPLIANT SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

OPTIMISME AMBIENT | AFFICHE

LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS ET ÉCONOMIQUES

5 rencontres professionnelles organisées aux SUBS :

- Réseau WEB : réseau européen informel réunissant 11 lieux autour du soutien à la création et de la mobilité européenne des artistes pluridisciplinaires : Tanzquartier - Wien ; Blackbox Teater - Oslo ; La Maison CDCN - Uzès ; MDT Stockholm ; Beursschouwburg - Bruxelles ; WP Zimmer - Antwerpen ; Sophiensaele - Berlin ; Frascati - Amsterdam ; Battersea Art Center - London ; Gessnerallee - Zurich
- Rencontres REDITEC : journée de séminaire de l'Association Professionnelle des Responsables Techniques du Spectacle Vivant
- Inter-régionale annuelle de la Fédération des Arts de la rue
- LUCI - Fête des Lumières - rencontres professionnelles
- Forum Entreprendre dans la Culture organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

Les SUBS reprennent également en 2022 leur activité annexe de privatisation des locaux à destination d'acteurs-rices du monde économique et institutionnel : 6 privatisations en 2022 (Crédit Agricole, Métropole de Lyon, Sport dans la ville ...)

4.

OPTIMISER

LES

MOYENS

ET NOTRE

IMPACT

ENVIRON-

NEMENTAL

TRANSITIONS ENVIRON- NEMENTALES ET SOCIÉTALES

PUISSANCE DE L'IMAGINAIRE ET ACTIONS CIBLÉES

Transmettre une planète durable aux générations futures est un enjeu primordial en faveur duquel les SUBS s'engagent avec des actions ciblées. Nos leviers se répartissent entre la sensibilisation des publics et des opérations très concrètes. Pour que l'art soit bel et bien un acteur du changement.

DE NOUVELLES APPROCHES DU VIVANT

La puissance de l'imaginaire et le partage d'émotions sensibles peuvent jouer un rôle de prise de conscience et de volonté de transformation. Attentives à la façon dont la scène artistique s'empare des enjeux sociétaux contemporains, les SUBS présentent des spectacles qui abordent de nouvelles approches du vivant afin de mieux penser la place de l'humain dans son environnement. *La Trêve* du collectif La Novia, *Devenir Imperceptible* de Clément Vercelletto, *Originally a plant* de Maritea Daehlin, *Leçons de ténèbres* de Betty Tchomanga sont autant d'exemples de spectacles qui oeuvrent à la construction de nouveaux imaginaires permettant de nous engager dans la transition écologique que nous impose le régime climatique.

MOBILITÉS DOUCES

Le programme international de résidences croisées initié avec Hellerau à Dresde en Allemagne a permis d'organiser dans les deux lieux des temps de recherche autour du spectacle vivant in situ et des problématiques environnementales. En cohérence avec l'esprit du programme, les artistes bénéficiaires (Nicolas Barry, Alix Boillot, Minh Duc Pham et Adele*Mike Dittrich Frydetski) ont circulé en train entre Lyon et Dresde. De façon plus générale, nous travaillons avec nos partenaires européens pour élaborer et nous inscrire dans des logiques de tournées cohérentes, limitant les déplacements et les émissions carbone liées. Nous travaillons également à optimiser la mutualisation des transports de matériels avec d'autres structures culturelles.

SECONDE VIE

Les projets et le fonctionnement global des SUBS s'inscrivent dans une démarche de sobriété énergétique et de recyclage anticipé des matériaux utilisés. À ce titre, le KRAKEN a constitué un chantier exemplaire de sa conception à sa fabrication jusqu'à son démontage puis son réemploi. Le bois de charpente connaîtra une deuxième vie à Lyon, dans le quartier de la Sauvegarde (La Duchère, 9e). Le réemploi des matériaux va permettre la réalisation d'une nouvelle structure : la Halle Agricole, élément structurant d'un projet de renouvellement urbain de la Sauvegarde, lauréat de la démarche « Quartier Fertile ». Couplée à des sites de production agricole, cette halle renforcera les pratiques maraîchères existantes dans le quartier et à proximité. Elle aura en outre vocation à cultiver le lien social, le vivre-ensemble et le pouvoir d'agir des habitant·es via des ateliers de médiation et de sensibilisation, d'action culturelle, de création artistique, de concertation et des événements festifs.

TERRASSE ESTIVALE

Préserver et mettre en commun les ressources, faire des déchets de nouvelles richesses, réparer, transformer, changer les habitudes, et d'abord les nôtres : l'organisation de notre terrasse estivale repose sur un engagement quotidien dans une logique de circularité, en réduisant les matériaux utilisés en les réutilisant au maximum et en revalorisant tout ce qui ne peut être réutilisé en l'état. Notre politique zéro plastique à usage unique a été relayée par l'installation d'un cube à eau en self-service. Les produits proposés au bar sont sourcés localement en privilégiant ceux qui sont certifiés Agriculture Biologique (AB).

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Enfin, la crise énergétique et les plans publics de sobriété se sont traduits à l'échelle de l'ensemble des bâtiments des Subsistances par une baisse de 30% de la consommation de gaz et d'électricité. Il s'agit pour l'avenir de dépasser le stade des mesures d'urgence pour privilégier des solutions à long terme comme le passage à la LED pour tout le parc technique lumière.

RESTITUTION POST-DIPLOME | ENSBA AUX SUBS
27 NOVEMBRE 2022
© COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

LES MOYENS FINANCIERS

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE À RECONSTRUIRE

UN BUDGET FRAGILISÉ...

- L'année 2022 a été marquée par une baisse inattendue et tardive (annoncée en mai) de la subvention de fonctionnement attribuée par la région Auvergne Rhône-Alpes : de 280 000€ à 146 000€, soit une diminution de 134 000€ ;

- Il a été choisi pour autant de ne pas diminuer nos capacités d'action artistique en cours d'année : une importante activité d'accueil en résidence et de programmation a été maintenue ;

- Le résultat net de la structure est en conséquence déficitaire de 137 891€ ;

- Ce déficit sera compensé par l'utilisation d'une partie des réserves de l'association, rendue possible par une gestion saine des précédentes années ayant permis la constitution de fonds propres ;

Pour autant, cette baisse de la subvention régionale viendra directement impacter à l'avenir notre soutien à l'activité artistique et le maintien des emplois permanents : c'est un secteur entier qui est fragilisé.

LES BAIGNEURS DE CLÉDAT & PETITPIERRE
7 AVRIL 2022
© COLLECTIF DES FLOUS FURIEUX

... RENDANT NÉCESSAIRE LA DYNAMISATION DES RESSOURCES PROPRES

Le contexte de crise institutionnelle accroît la nécessité pour les SUBS de dynamiser ses ressources propres. C'est ainsi une vision dynamique du modèle économique de l'association qui est repensée :

- Le pari de la production déléguée :

Avec 244 000€ de recettes en 2022, la production déléguée constitue un nouveau pan de l'activité des SUBS : activité bénéficiaire, celle-ci génère un volume d'emploi artistique et technique important (6439 heures artistes et technicien-ne-s intermittent-e-s). Véritable outil de soutien à la création, c'est un pari réussi lancé par les SUBS depuis 2020.

- Le développement du mécénat :

La fondation Hermès, et son programme New Settings, se positionne comme un mécène solide des SUBS. Mais l'association voit plus grand et recrute fin d'année 2022 une responsable mécénat afin de lancer une stratégie nouvelle de levée de fonds privés : c'est l'image singulière des SUBS, à la fois patrimoniale mais aussi tournée vers la création contemporaine et la jeunesse, qu'il est proposée d'associer à des entreprises du secteur privé.

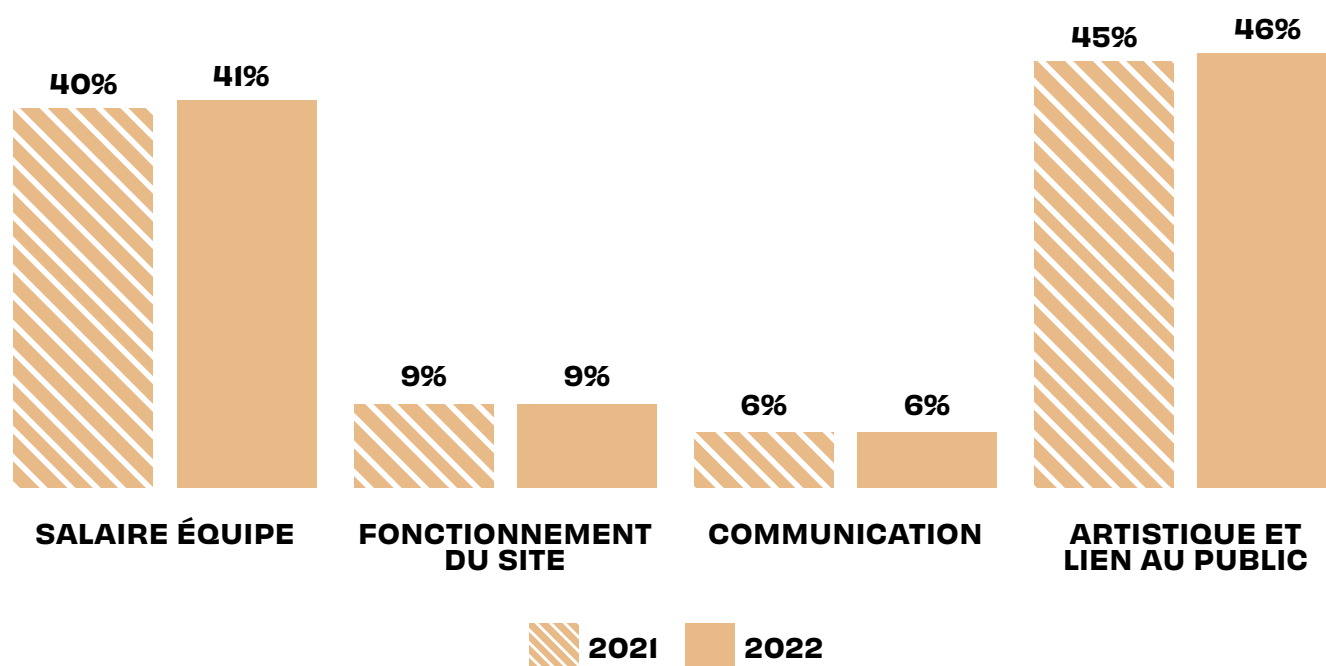
- L'activité de bar-terrasse, avec un chiffre d'affaires multiplié par 2,5 en 2022 :

L'année 2022 est définitivement marquée par l'explosion de l'activité de bar-terrasse, fortement aidée par l'attractivité du KRAKEN. C'est ainsi un chiffre d'affaires de 255 000€ qui est dégagé en 2022 (contre 100 000€ en 2021), faisant de notre bar un lieu définitivement repéré dans le 1er arrondissement de Lyon. La marge bénéficiaire s'élève à 45 000€ pour cette activité ; celle-ci bénéficie directement à l'activité artistique.

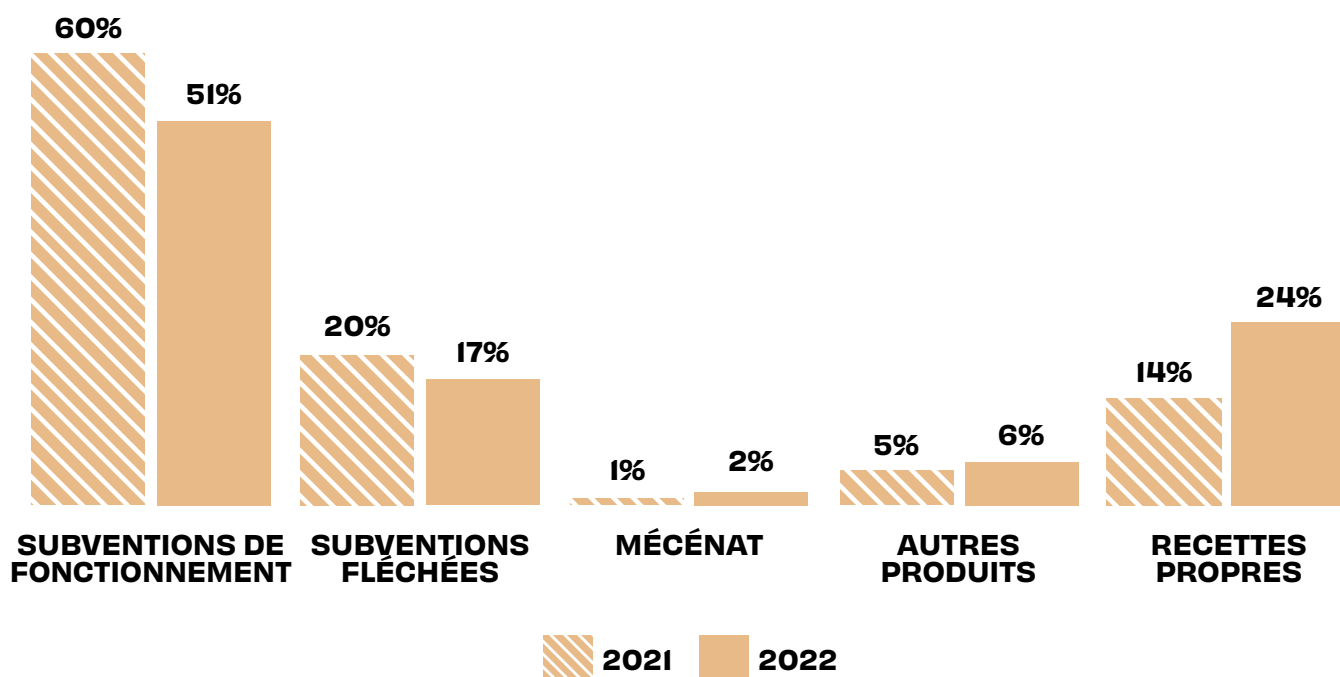
VOLUME BUDGÉTAIRE GLOBAL : 3 100 000 €

L'année 2022 est marquée par une baisse de la part des subventions (de fonctionnement et fléchées) dans les recettes totales, du fait notamment de la baisse de la subvention Région. On note également la hausse de la part des recettes propres, grâce aux recettes de production déléguée et de bar-terrasse.

STRUCTURATION DES DÉPENSES 2021 & 2022

STRUCTURATION DES RECETTES 2021 & 2022

L'ÉQUIPE

UN VOLUME D'EMPLOI STABLE

- 35 salarié·e·s Équivalent Temps Plein
- équipe de 25 permanents, en CDI à 92 %
- moyenne d'âge des permanents : 38 ans
- 14 femmes, 11 hommes : 56% de femmes
- embauche de salarié·e·s intermittents en contrats de longue durée : 15 salarié·e·s à la faveur de la production déléguée
- 220 intermittent·e·s, 20 800 heures de travail, pour un budget de 487 K€ (artistes et technicien·ne·s)
- 1 service civique : emploi pérenne dans une structure culturelle à la suite des SUBS
- 14 agents d'accueil, 947 heures de travail
- équipe de bar : 1 responsable et 16 serveurs·euses, 3 300 heures de travail

L'ÉQUIPE AU 31 DÉCEMBRE 2022

Stéphane Malfettes – Directeur

Pôle Publics

Bénédicte Beaudot – Secrétaire générale
Théo Duby – Chargé de communication print
Emilie Daub – Chargée de communication et presse
Romain Fievet – Chargé de communication digitale
Leïla Vitalien – Chargée des relations avec les publics
Charline Gueneau – Chargée des relations avec les publics
Antoine Pardo – Chargé de billetterie
Cem Gelgün – Chargé des pratiques artistiques et de l'accueil des publics
Léna Zavatta – Professeur relais
Zoé Soulat & Benjamin Ferrand – Volontaires en services civiques
Équipe d'agents d'accueil

Pôle Production et résidences

Irène Joatton-Rodriguez – Directrice de production
Lucie Brosset-Jolinon – Coordinatrice des productions déléguées
Camille Loupiac – Attachée de production
Lola Rodamel – Chargée de production
Florent Fichot – Chargé d'accueil des compagnies
Chloé Hiberty – Attachée de production

Pôle Technique

Hugo Hazard – Directeur technique
Alexis Pawlak – Régisseur général
Pénélope Hays – Chargée d'administration de la direction technique
Bertrand Faure – Régisseur principal son
Abdellatif Sidki – Régisseur de site
Mathilde Aubailly – Régisseuse principale lumière
Nicolas Goblet – Régisseur principal plateau
Personnel technique intermittent

Pôle Ressources

Magali Lapiere – Administratrice
Michel Kanzler – Administrateur adjoint
Emilie Perron – Comptable unique
Mélanie Perron – Assistante comptable et administrative
Maria Michez – Responsable de bar et chargée des privatisations
Marie Brocca – Responsable de recherche de financements privés et publics
Équipe du bar-terrasse

UN ACCENT MIS SUR LA FORMATION

- 17 salarié·e·s ont bénéficié d'une ou plusieurs formations : pour un budget de 23,4 K€
- une attention particulière portée aux VHSS : 2 salariées référentes et 19 permanents formés aux fondamentaux en matière de violences et harcèlements sexistes et sexuels

UN TRAVAIL TRANSVERSAL ET COLLABORATIF

- Des chantiers transversaux menés en équipe pluridisciplinaire : évolution du système d'information, lieu de vie des SUBS, refonte du site internet, stratégie de mécénat, terrasse des SUBS, scénographie estivale
- Constitution d'une cellule VHSS et premières actions de sensibilisation menées en interne et auprès du public
- Un séminaire collectif aux Jardins de Lucie afin de renforcer la dynamique d'équipe à travers la culture maraîchère avec des salarié·e·s en insertion professionnelle

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Bureau

Nicole Gautier – Présidente
Françoise Giroux – Secrétaire
Catherine Taglioni – Trésorière

Membres administrateurs

Michel Bastrenta
Justine Belot
Claire Bleton-Martin
Philippe Bouchet
Matthieu Debay
Grégory Diguët
Nicole Guidicelli
Pascale Henrot
Karim Mahmoud-Vintam
Catherine Marion
Elodie Perrin
William Vassal

Les Nouvelles Subsistances, association loi 1901.
Licences d'entrepreneur de spectacles :
1 - 2020.003996 / 2 - 2020.004002 / 3 - 2020.004003

subs

8 BIS QUAI SAINT-VINCENT
LYON 1ER
LES-SUBS.COM

TÉLÉPHONE

04 78 30 37 72

CONTACT

STÉPHANE MALFETTES
DIRECTEUR

LES SUBSISTANCES SONT SUBVENTIONNÉES PAR

