

subis

**LIEU VIVANT D'EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
LYON**

Sylvain Prunec - Graminées - Septembre 2020 / Crédit : Romain Etienne / item

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

« En 2020, les Subsistances s'offrent un nouveau logo, tout en rondeur et lignes courbes, comme gonflé à l'hélium, pour bien souligner la vocation de cette maison de création et de résidence à transgresser les frontières entre les disciplines et les lieux. Un nouveau look qui va de pair avec la première vraie programmation initiée par Stéphane Malfettes. »

TRIBUNE DE LYON, FÉVRIER 2020

(...) Même combat aux SUBS où Stéphane Malfettes, le maître des lieux, recentre la rentrée sur ce qu'il nomme les « premières nécessités. Il faut se réunir, malgré les règles, et composer à partir de nos fondamentaux : des oeuvres hybrides, hors cadre, qu'on ne voit pas ailleurs... Des créations qui interrogent et agitent le lieu aussi par leur forme. »

La biodiversité des formes, si chère aux SUBS, s'impose en temps d'épidémie (...). « Nous nous devons d'être la chambre d'écho des préoccupations des artistes, note Malfettes. Et cela semble interpeller le public puisque les réservations ont bien démarré en juillet. »

ARKUCHI, RENTRÉE 2020

« Le confinement aura fait tomber son couperet au moment où il mettait sur les rails sa toute première vraie programmation. Qu'à cela ne tienne, avec « Premières nécessités », Stéphane Malfettes relance une nouvelle saison à la voilure certes réduite, mais fourmillant de propositions déjantées, pour toujours plus brouiller la frontière entre le public et la scène. (...) Et comme toujours aux Subs, le public sera invité à participer pleinement. (...) Vous savez où se trouve la scène la plus expérimentale de la saison. »

EXIT, SEPTEMBRE 2020

« Optimisme ambient » ... Que le nom de ce nouvel événement est bien trouvé ! À contre-courant de tout ou presque, ce satané pessimisme ambient, donc, mais aussi des esthétiques à la mode et même des façons de présenter du spectacle vivant aujourd'hui, les Subsistances lancent un alléchant mini-festival autour de la musique « ambient ».

EXIT, SEPT 2020

« Le jour de notre venue, nous avons pu rencontrer deux équipes représentatives de l'identité plurielle, aventureuse que Stéphane Malfettes souhaite donner à son lieu.

(...) En fonction de la spécificité de son lieu, chaque équipe invente sa manière de donner à voir la vie artistique qui se déroule à huis clos. Sans hésiter, pour les plus téméraires dont font partie Laëticia Guédon et Stéphane Malfettes, à bousculer leurs habitudes afin d'assurer au mieux leur mission de service public. »

POLITIS, NOVEMBRE 2020

« Les Subs, lieu vivant d'expériences artistiques, avaient encouragé ce spectacle* bien avant que la Covid-19 fasse son apparition. C'est ce qui s'appelle avoir du flair ! La pièce, d'une durée d'une heure, résonne avec la période aujourd'hui traversée et les interrogations qu'elle suscite : la santé est devenue un sujet plus communément partagé. Cette pièce forte et poignante confirme aussi que l'art est absolument une composante essentielle de l'existence, ce dont les Subs n'ont jamais douté. »

*Martin Palisse- Time to tell

LE PROGRÈS, 16 NOVEMBRE 2020

SOMMAIRE

INTRO	P.05
ELLES-ILS FONT LES SUBS	P.06-08
CHIFFRES-CLÉS	P.09
LES PUBLICS	P.10 À 19
UNE NOUVELLE IMAGE	P.20 À 22
LE SOUTIEN À LA CRÉATION	P.23 À 27
DE NOUVEAUX DÉFIS	P.28 À 33
DYNAMISER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE	P.34-38
FAIRE ÉQUIPE	P.39-42
LE MEILLEUR RESTE À VENIR	P.43

2020

UNE ANNÉE PARADOXALE

Samuel Segura - *Cryptographique* - 24/10/20 / Crédit : Les SUBS

Aux SUBS, nous attendions avec impatience l'arrivée du printemps. C'est en avril que nous devons en effet présenter aux publics les premiers jalons de notre nouveau projet artistique : nouveaux spectacles, nouvelles équipes en résidence, nouvelle identité visuelle, nouvelles dynamiques partenariales, nouvel ordonnancement de saison et une métamorphose du site des Subsistances...

Mais le printemps 2020 a pris une toute autre tournure avec l'entrée en vigueur le 17 mars du confinement. On connaît trop bien la suite pour égrener toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le destin du monde, en général, et sur nos activités, en particulier.

Un an après, au moment de faire le bilan de cette période inédite à rebondissements multiples : le terme "paradoxal" est celui qui s'impose. 2020 a été une année absolument paradoxale pour les lieux de création artistique qui, comme les SUBS, ont été fermés aux publics pendant plusieurs mois. Nous avons en effet eu à cœur de poursuivre vaille que vaille l'accomplissement de nos missions en nous adaptant aux contraintes et à l'incertitude. Loin de revoir nos ambitions à la baisse, nous avons renforcé notre soutien à la création en portant nos efforts sur les équipes artistiques les plus fragilisées : les jeunes compagnies, notamment lyonnaises et de la région. Dès que nous avons pu accueillir le public (en septembre-octobre), nous avons proposé un programme-manifeste de "Premières Nécessités" pour réaffirmer en acte l'importance fondamentale du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque et des arts numériques dans la vie de la cité.

Cet état d'esprit volontariste a été rendu possible grâce au soutien sans faille de nos partenaires publics et grâce aux dispositifs exceptionnels d'aides de l'Etat et de la ville de Lyon. L'équilibre économique des SUBS a ainsi pu être préservé en garantissant notre capacité à construire l'avenir et à préparer la relance de la filière culturelle.

Stéphane Malfettes, directeur des SUBS

ELLES ET ILS FONT LES SUBS LES ARTISTES EN RÉSIDENCE

COLLECTIF A6
QUE TU SAIS PAS QUI TE MANGERA

DIKIE ISTORII COMPANY
¡NO PASARÁN!

NINA SANTES
RÉPUBLIQUE ZOMBIE

JORIS LACOSTE & ICTUS
SUITEN°4

WANJIRU KAMUYU
(CIE WKGCOLLECTIVE)
AN IMMIGRANT'S STORY

CLÉDAT & PETITPIERRE
LES MERVEILLES

YAN DUYVENDAK
VIRUS

**MARLÈNE SALDANA &
JONATHAN DRILLET**
SHOWGIRL

THE VERY BIG EXPERIMENTAL
TOUBIFRI ORCHESTRA

SYLVAIN PRUNENEC
48ÈME PARALLÈLE

KATERINA ANDREOU
ZEPPELIN BEND

FEMMES DE CROBATIE
ONESHOT

KUBRA KHADEMI
TRANSITION THROUGH
THE REPROACH VALLEY

AYOUB MOUMEN
ON MARCHE SUR DES ŒUFS

PUCE MOMENT
SANS SOLEIL

SAMUEL SEGURA
CRYPTOGRAPHIQUE

**BENJAMIN VILLEMAGNE &
YANN MÉTIVIER**
#FANTÔME

MARION THOMAS
KIT DE SURVIE EN
MILIEU MASCULINISTE

MARTIN PALISSE
TIME TO TELL

SABRINE BEN NJIMA
LE PRINTEMPS DES RÉVOLTÉS

ELLES ET ILS FONT LES SUBS LES ARTISTES EN RÉSIDENCE

NETA OREN & ERIC LONGUEUEL
UNPLUGGED

OMAR RAJEH
BIPOD

**BRENNAN GERARD &
RYAN KELLY**
PRACTICES FOR KEEPING TIME

**VIOLETA GAL &
PAULA GONZALEZ**
LA MÉMOIRE BAFOUÉE

NICOLAS BARRY
LES OBSÈQUES DU GRAND PAON

BASTIEN MIGNOT
**UN REGARD SUFFIT À
RAVER L'INVISIBLE**

JULIEN FOURNET
AMIS, IL FAUT FAIRE UNE PAUSE

SAMUEL HACKWILL
LE TIRET DU SIX

CIE AMA / ELODIE GUEZOU
RÉSIDENTE DÉCOUVERTE

VANIA VANEAU
NEBULA

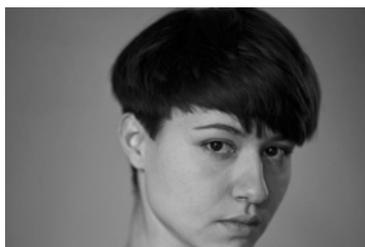
NATACHA PAQUIGNON
SPACE DANCES

MÉLINA FAKA
ODE

INBAL BEN HAIM
PLI

MALIKA DJARDI
PIER 7

ANNE-SOPHIE GRAC
SIMONETTA

**ALEXIS MERAT &
DOMITILLE MARTIN**
LA TORNADE

ELLES ET ILS FONT LES SUBS LES ARTISTES EN RÉSIDENCE

Yan Duyvendak - *VIRUS* - juillet 2020 / Crédit : Agnes Mellon

YAN DUYVENDAK **LE CARACTÈRE VISIONNAIRE ET CATHARTIQUE DE LA CRÉATION ARTISTIQUE**

Depuis 2019, nous échangeons avec l'artiste néerlandais installé en Suisse, Yan Duyvendak, pour accompagner sa nouvelle création *VIRUS*, mise en chantier en 2018. Des dates de résidences et de diffusion avaient été calées en 2020... Avec l'irruption du coronavirus, ce jeu de simulation en cours d'élaboration a pris une tournure hyperréelle et vertigineuse. *VIRUS* est en effet un spectacle participatif imaginé en collaboration avec des scientifiques et des développeurs de jeux dans lequel le public doit endiguer une pandémie. « Il y a des moments où l'on songe à renoncer vu le contexte tragique, expliquait l'artiste pendant le confinement du printemps 2020. À d'autres moments, il nous apparaît au contraire qu'il puisse revêtir une utilité non plus anticipatoire mais exutoire. *VIRUS* pourrait offrir au citoyen impuissant de prendre les rênes – même ludiques. »

VIRUS sera finalement présenté aux SUBS en 2021.

CHIFFRES-CLÉ

Party en Exil - Septembre 2020 © Romain Etienne / Item

**SEULEMENT 4 MOIS D'OUVERTURE AU PUBLIC
MAIS DES ARTISTES EN RÉSIDENCE ET LE LIEN AU PUBLIC CONSERVÉ**

LA CRÉATION ARTISTIQUE

- > **52 équipes** accueillies aux SUBS en résidence et/ou dans le cadre d'une programmation
- > **70% des équipes artistiques** accueillies pour la 1re fois aux SUBS
- > **48% d'équipes** artistiques émergentes
- > **50% d'équipes** artistiques de la région Auvergne Rhône-Alpes
- > **364 artistes et techniciens** (compagnies, artistes indépendants, auteurs...)

L'ÉQUIPE

- > **CA : 14 membres** (+4 nouveaux entrants)
- > **24 salariés** permanents (+2) dont **67% Femmes**
- > **112 salariés Intermittents**, 7 800 heures de travail, budget 167 K€
- > **13 agents d'accueil**, 471 heures de travail (-37% fermeture public)
- > **2 personnes** en service civique
- > **6 salariés** en CDD, missions animation d'ateliers, 111 heures de travail
- Budget 2020 : 1 931 K€**

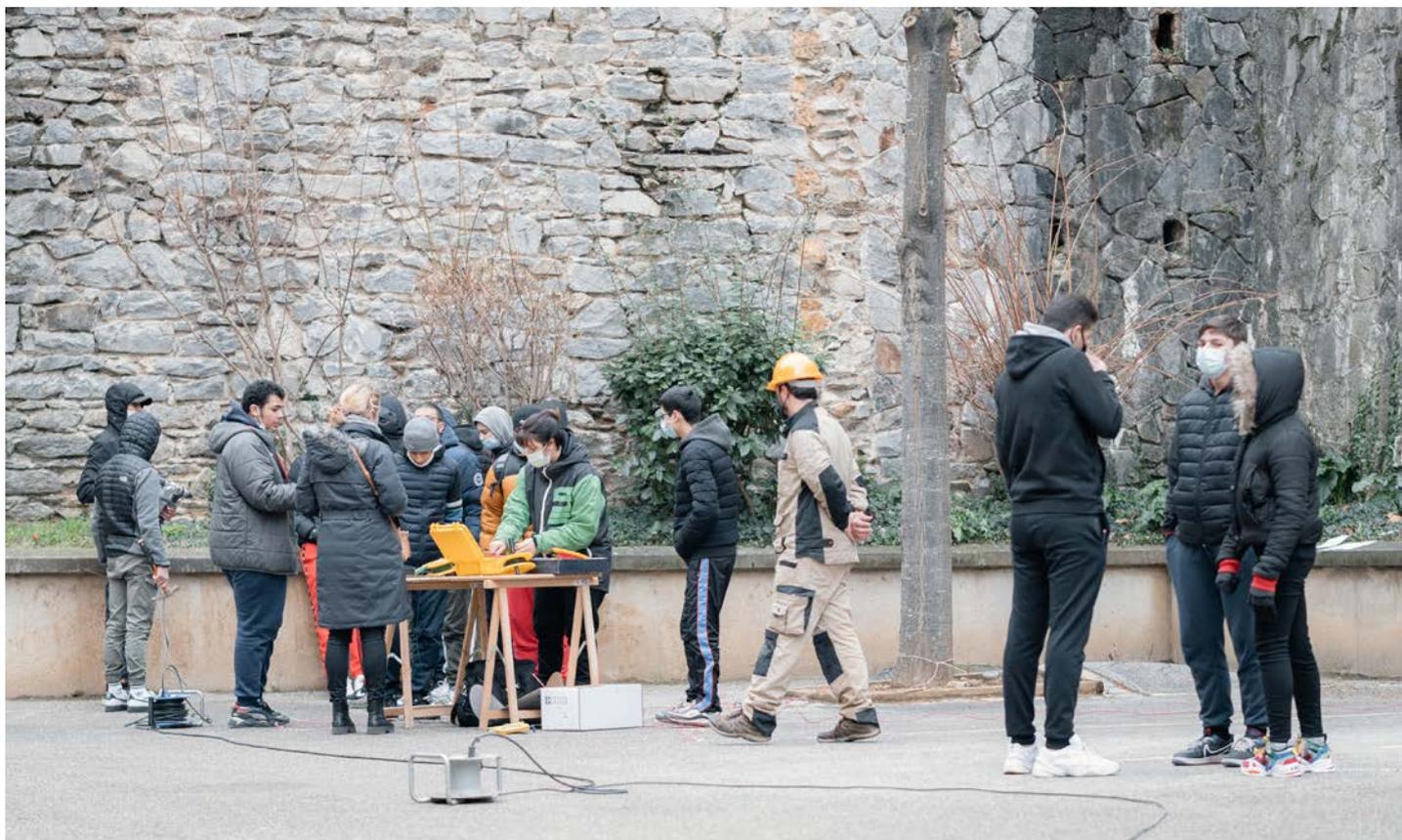
LES PUBLICS

- > **18 spectacles** programmés en 2020 annulés sans possibilité de report (hors spectacle accueillis dans le cadre de partenariats culturels)
- > **13 spectacles** programmés en 2020 reportés sur la saison 2020/2021 ou 2021/2022
- > **13 évènements/spectacles** construits en partenariat avec des acteurs culturels locaux annulés
- > **24 spectacles** présentés au public
- > **43 séances publiques**/représentations

MAINTIEN DE LA RELATIONS AVEC LES PUBLICS

- > 100% des projets d'éducation artistique et culturelle maintenus ou réaménagés
- > 100% des projets avec les personnes en situation de handicap maintenus
- 11 000 interactions** avec les contenus vidéo en ligne des cours de danse minute

LES SUBS ENGAGÉES AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS

Thierry Boutonnier / Atelier Lycée Hector Guimard - Janvier 2021 - Crédit : Vladimir DMDJ

Si le spectacle vivant se réalise lorsque artistes et publics sont présents dans un même espace, l'année 2020 aura été marquée par une obligation à repenser ce "faire relation".

Au-delà de la sidération, le temps du confinement de mars 2020 aura été un temps fructueux pour élaborer de nouvelles pratiques, plus connectées aux enjeux qui font lame de fond dans notre société.

DYNAMISER NOTRE LIEN AU TERRITOIRE

Les SUBS sont un lieu d'initiatives artistiques pour tous. En s'appuyant sur leur territoire d'implantation, les SUBS explorent la participation des habitants et les enjeux de démocratie locale :

- 13 février 2020 : présentation par Stéphane Malfettes du nouveau projet des SUBS pour les habitants du quartier Ouest des pentes.
- 15 septembre 2020 : inauguration de *Substances*, installation végétale sur l'Esplanade des SUBS, de l'artiste Thierry Boutonnier, en partenariat avec l'ENSBA.

Le projet de végétalisation du site se réalise en association avec les publics :

- 15 heures d'ateliers avec des lycéens du Lycée Hector Guimard (Lyon 7e)
- Rencontre avec les habitants-voisins des SUBS, autour d'une rencontre avec Thierry Boutonnier et du spectacle *Cryptographique* de Samuel Segura.
- Inscription des SUBS auprès du Conseil de quartier. Intégration du projet *Substances* dans la programmation de l'événement "Qu'elle est verte ma colline" porté par le Conseil de quartier.

Parallèlement, les SUBS ont lancé une concertation auprès des habitants de proximité. L'objectif de cette enquête a été de recueillir les attentes pour imaginer de nouveaux usages du lieu en relation avec le voisinage.

LES SUBS, UN CAMPUS CRÉATIF

Fidèles à leur ADN, les SUBS ont eu à cœur de soutenir les jeunes artistes en formation pendant toute la crise sanitaire. Les liens avec les écoles supérieures d'art ont été maintenus pour favoriser la continuité des actions avec les artistes accueilli.e.s en résidence.

À l'occasion de Party en exil, le 7 octobre 2020, Kubra Khademi crée une performance en association avec 2 étudiant.e.s de l'ENSBA et 5 étudiant.e.s du CNSMD.

Au cœur de l'écosystème culturel lyonnais, les SUBS jouent un rôle moteur auprès des jeunes équipes artistiques pluridisciplinaires pour concrétiser leurs premières créations. Cette mission se déploie en complémentarité avec la "première marche" que représente le réseau des Scènes Découvertes et en partenariat avec certaines d'entre elles - notamment le théâtre de l'Elysée. Cette fonction relationnelle des SUBS trouve également un terrain d'expression privilégié avec l'École nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon pour redéfinir ensemble une logique globale de site. La structuration de l'accompagnement de la jeune création s'appuie aussi sur d'autres centres de formation artistique de haut niveau qui font la richesse et la vitalité de Lyon : CNSMD, ENSATT, Ciné-Fabrique, la formation préparatoire de l'École de cirque de Lyon...

Les SUBS sont par exemple partenaires du Post-diplôme Recherche et Création Artistique réunissant des artistes chercheurs issus de plusieurs écoles supérieures d'art et favorisant le croisement des disciplines artistiques enseignées dans ces écoles : art et design, musique et danse, théâtre et arts de la scène.

Ce programme est le fruit d'une collaboration entre L'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (Ensba Lyon), le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMD) et l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) depuis 2018.

Les SUBS accueillent chaque année des jeunes équipes sous toutes leurs formes d'explorations, qu'elles soient objets d'étude, de recherche ou de questionnement, au cours de plusieurs soirées de programmation.

Performances RCA / Octobre 2020 - Crédit : DR

**INTERVIEW LUCIE PAVY,
ÉTUDIANTE EN 2^E ANNÉE À L'ENSBA - PERFORMEUSE DE
TRANSITION THROUGH THE REPROACH VALLEY DE KUBRA KHADEMI**

« Mon expérience avec Kubra [Khademi] est je pense l'une des premières expériences que j'ai eues avec les SUBS. J'ai été attirée par l'annonce du projet : une femme, non occidentale avec un travail "engagé" qui nous propose de participer à l'une de ses performances. C'est très rare d'avoir accès à ce genre de projet, que ce soit à travers le genre, l'origine ou les revendications des artistes. Il est toujours plus évident de se rapprocher d'artistes qui nous entourent, ce qui n'était pas du tout le cas avec Kubra et avec l'atelier des Artistes en Exil. C'est un vent frais pour nous étudiants artistes des Beaux Arts de Lyon. Le fait de pouvoir travailler avec les élèves du conservatoire de danse, de se rassembler est également très rafraîchissant : malgré la proximité de nos écoles nous ne sommes pas forcément amenés à créer ensemble, mais nos conditions d'étudiants sont très similaires et il est donc toujours agréable de se retrouver. Travailler avec Kubra a été très enrichissant, c'était pour elle une première expérience du travail en groupe et pour nous un moyen d'observer son processus de création. Le fait est que nous avons dû repousser nos barrières pour pouvoir nous adapter aux demandes de Kubra, mais nous l'avons fait collectivement, c'était stimulant et nous avons ressenti une énorme satisfaction d'avoir pu nous dépasser et d'avoir réalisé la performance.

Je pense qu'à travers cette expérience on peut se représenter les SUBS qui sont un lieu de possibilités qui dépasse les genres, les origines et les revendications artistiques. ».

Kubra Khademi - Septembre 2020 / Crédit : Les SUBS

Pendant dix jours, des étudiant.e.s en scénographie de l'ENSATT, accompagné.e.s des équipes artistiques du collectif Das Plateau, ont travaillé dans le cadre d'un laboratoire de recherche scénographique associant de manière étroite la pratique artistique et la recherche expérimentale et scientifique.

Des étudiant.e.s de l'ENSBA ont pu travailler aux côtés de plusieurs artistes, comme Yair Barelli et Gérard & Kelly dans les espaces des SUBS.

Les SUBS sont aussi solidaires des écoles d'arts pour les aider à répondre aux contraintes sanitaires qui s'exercent dans leurs lieux. Des prêts de salle ont été mis en place avec le CNSMD et l'École de Cirque de Lyon.

RETROUVER LE PUBLIC : SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020

Les SUBS ont réouvert leurs portes en septembre et octobre 2020 démontrant ainsi leur réactivité pour accueillir tous les publics dans des conditions adaptées.

Journées européennes du patrimoine 2020

Rendez-vous régulier de la programmation, les JEP ont réuni près de 1800 personnes au cours de visites adaptées au contexte sanitaire. Une fréquentation relativement stable entre l'édition 2019 et l'édition 2020 (-18% de fréquentation) qui laisse entendre que le lieu, par son histoire et son projet suscite toujours autant de curiosité.

Les actions de médiation

Partenaires de nombreuses structures scolaires, du champ social et associatif, les SUBS ont saisi toutes les opportunités pour rendre vivant le lien des publics au spectacle malgré le contexte.

- Les SUBS ont accueilli des enfants du Centre Social Pierrette Augier (Lyon 9e) et de la Maison de l'Enfance de Saint-Rambert pour une répétition du spectacle *Les Merveilles* des artistes Clédat & Petitpierre, en partenariat avec les Francas dans le cadre de l'opération C'est mon patrimoine.

- Le CIEF de l'Université Lyon 2 a proposé deux jours de stage avec la danseuse Corinne Garcia à un groupe d'étudiants aux multiples nationalités.

Répétitions Clédat& Petitpierre - *Les Merveilles* - Juillet 2020 / Crédit : Les SUBS

**INTERVIEW JEAN-FRANÇOIS GRASSIN,
ENSEIGNANT-CHERCHEUR À LYON 2 / DU ARTS DE LA SCÈNE*, CULTURE DE L'IMAGE ET DE
L'ESPACE**

Formation en langue française d'un an pour des étudiant.e.s internationaux.ales venant faire des études artistiques en France - Ateliers danse avec Corinne Garcia chaque année.

« Passer par la danse contemporaine pour apprendre une langue : voilà l'expérience que nous vivons aux SUBS depuis maintenant plus de 10 ans ! 2 jours, 1 objectif : s'exprimer corporellement et faire corps avec les autres pour construire un groupe capable de travailler ensemble, d'apprendre une nouvelle langue et une nouvelle culture par d'autres manières de bouger, de penser avec son corps, d'être présent physiquement à l'autre, explorées en commun. L'atelier que nous conçoit chaque année Corinne Garcia emmène toujours plus loin qu'on ne le pense un groupe constitué d'individus différents mais qui partagent un objectif commun : poursuivre un bout de vie en France, en étudiant dans des écoles ou à l'université, en art. Chaque année, différemment, l'atelier trace un chemin qui fait bouger les lignes de chacun de ses membres, moi y compris ! C'est cela que je/nous venons chercher aux SUBS : un terrain de passerelles et de liens, vers l'inattendu. »

*Le DU Arts de la Scène, c-Culture de l'Image et de l'Espace propose une formation en langue française d'un an pour des étudiant.e.s internationaux.ales venant faire des études artistiques en France :
<https://www.univ-lyon2.fr/du-arts-de-la-scene-2>

Répétitions Cléd& Petitpierre - Les Merveilles - Juillet 2020 / Crédit : Les SUBS

- Un groupe de Forum Réfugiés a pris possession des espaces des SUBS pour un projet alliant cours de Français Langue Etrangère et théâtre, intégrant des rencontres avec les artistes en résidence en septembre-octobre.

- 4 structures accompagnant des personnes en situation de handicap ont pu continuer de nourrir une pratique du cirque, en attendant de pouvoir re-fréquenter nos salles de spectacle- en partenariat avec l'Ecole de Cirque de Lyon.

- 5 étudiants en projet tutoré de l'Université Lyon 3 ont été accompagnés par les SUBS. L'enjeu de cette collaboration est de chercher de nouveaux formats de relations aux publics. Pendant la résidence de Denis Mariotte, accueilli en décembre 2020, les étudiants ont développé un podcast autour de la création de *Commencer est toujours une façon d'en finir*.

Denis Mariotte - *Commencer est toujours une façon d'en finir* - Janvier 2021 / Crédit : Romain Etienne / Item

INTERVIEW CLÉMENCE BLANCHOT ÉTUDIANTE EN GACO ARTS – PROJET TUTORÉ

« Je vois les SUBS comme un lieu artistique, de partage et d'échange. C'est un lieu très vivant et qui attise toujours ma curiosité. Etant des étudiant.e.s dans un DUT en rapport avec la culture et dans un but pour certains d'entre nous de devenir chargé de communication ou de médiation, les SUBS nous apportent une vision concrète de ces métiers, de leurs enjeux et contraintes mais aussi sur le fonctionnement d'une structure culturelle. Nous apprenons beaucoup de cette expérience. Les SUBS nous ont permis de garder un contact humain et social pendant le confinement puisque nous avons eu l'occasion de venir y travailler mais aussi et surtout de pouvoir assister à une représentation de l'œuvre de l'artiste Denis Mariotte et de le rencontrer. Les propositions de sorties de résidences sont toujours très intéressantes et nous offrent des opportunités de garder un lien avec la culture. ».

- L'IME Jean Jacques Rousseau a pu mener un parcours avec les SUBS tout au long de l'année avec d'abord un temps de recherche chorégraphique avec Youness Aboulakoul pour avec des rencontres d'artistes en résidence à l'automne 2020 (Samuel Segura, Denis Mariotte...).

Atelier Vania Vaneau - Lycée Fays - Octobre 2020 - Crédit : Les SUBS

MAINTENIR LE LIEN ARTISTES-PUBLICS AVEC LES PROJETS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

L'EAC a représenté en cette période de crise sanitaire et de fermeture des lieux culturels la possibilité d'une permanence artistique et de liens avec les publics. Les SUBS ont ainsi déployé davantage de projets dans les établissements scolaires, mobilisant les équipes artistiques et de nouveaux partenaires éducatifs.

Les projets se sont réajustés en fonction des contraintes pour être maintenus sur la fin de l'année scolaire 19/20, comme par exemple pour le projet de territoire à Lyon 9e (École Chapeau Rouge, École Jean Zay, Collège Jean de Verrazanne) mené par le circassien Xavier Kim.

Les Terminales option danse du lycée Fays de Villeurbanne ont pu suivre un cycle de 30 heures d'ateliers autour de *Ora (Orée)* avec Vania Vaneau, Jeanne Vallauri et Melina Faka.

INTERVIEW ADELINE PORTE PROFESSEURE D'EPS AU LYCÉE FAYS

« Cette année les élèves de l'option EPS danse du lycée Frédéric Fays ont collaboré avec les artistes de la compagnie Arrangement provisoire. Melina, Vania et Jeanne sont intervenues auprès des élèves de terminale. C'est au travers d'expériences sensorielles et corporelles variées que chacun a pu découvrir son intériorité, aller à la rencontre des autres et éveiller sa créativité.

Les élèves ont découvert et vécu les moments clés de la démarche artistique de la compagnie. Ils se sont mis dans la peau de créateurs de costumes destinés à célébrer les rituels. C'est à partir de tissus, de matières, de feuillages que chacun a pu exprimer son originalité. Les élèves ont eu ensuite la chance d'aller assister à une répétition de la pièce *Ora* de la compagnie aux SUBS, pièce qui a pris tout son sens compte tenu de leur expérience précédente avec la compagnie. Ce projet permet aux élèves de se placer dans une véritable démarche de création artistique. La venue de ces artistes en classe fut un enrichissement culturel considérable en plus d'être une très belle rencontre humaine. »

Restitution de projet avec le Collège Marot - Femmes de Crobatie - Janvier 2021 / Crédit : Les SUBS

- Une classe de CM1-CM2 de l'École des Entrepôts (Lyon 4e) et une classe de 6e du Collège Marot (Lyon 4e) ont travaillé avec Lola Morales du collectif Femmes de Crobatie autour du *One Shot* présenté aux SUBS en septembre 2020.

- Une classe de 2nde générale et technique et une classe de 1er STAV du lycée agro-viticole Bel Air de Belleville-en-Beaujolais ont investi le Plateau 4 pour une découverte de la pratique théâtrale avec Yan Métivier et Benjamin Villemagne, autour de leur spectacle en ligne *#fantôme*. Le groupe a ensuite imaginé puis réalisé des courts métrages.

- Investies dans le Pôle Territorial d'Education Artistique et Culturelle de Vaulx-en-Velin, les SUBS ont accompagné une classe de 3e du collège Pierre Valdo dans une découverte des arts du cirque et une initiation à la pratique du jonglage, autour du spectacle *Time to tell* de Martin Palisse.

- Partenaire culturel de l'enseignement de spécialité arts du cirque du lycée Doisneau de Vaulx-en-Velin, les SUBS ont également continué à proposer des interventions d'artistes circaciens auprès des élèves, les accompagnant dans leur parcours pédagogique.

- Dans le cadre des Classes Culturelles et Numériques (portées par Erasme), les SUBS ont associé l'artiste Anne-Sophie Grac avec 6 classes de collèges de la Métropole lyonnaise. Via un espace numérique dédié, les classes interagissent avec la metteuse en scène pour s'emparer du sujet de la beauté et du rapport au corps via des outils numériques.

Yan Métivier et Benjamin Villemagne - lycée agro-viticole Bel Air - Octobre 2020 / Crédit : Les SUBS 17

LE LABO DES PRATIQUES, EN PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

À l'aube du confinement de mars 2020, le Labo des Pratiques réunissait toutes les semaines 197 personnes avec les 14 ateliers hebdomadaires portés par Les SUBS ou des associations partenaires. Des ateliers ponctuels, tels que les Mini-pousses destinés aux duos parents - enfants et des workshops avec Dikie Istorii Company et Youness Aboulakoul, artistes programmés pendant le MOI de la danse 2020, ont eu lieu sur la période janvier - février réunissant 99 personnes.

Pendant le confinement Les SUBS ont proposé des cours de danse en ligne pour perpétuer les pratiques artistiques jusque dans les salons.

Ainsi, 6 cours de danse contemporaine, de swing, de hip hop, de bachata, de danse orientale ainsi que de K-pop qui ont eu lieu lors des 8 semaines de confinement. Avec la complicité de : Nathalie Chazeau / Association Shall we swing / Compagnie Voltaik / Marlon Kamba / Ballet Daloua / Alyssia Gaoua.

Ces contenus vidéos ont totalisé plus de 11 000 interactions.

Dans le même esprit, une série de tutos a été mise en ligne. Le plasticien et ingénieur papier Alexis Mérat est le premier à avoir répondu à cette commande en partageant son savoir-faire avec de petites créations plastiques accessibles à tous.

En septembre 2020, malgré l'engouement du public et la nécessité de reprendre les pratiques artistiques, seuls les ateliers destinés aux enfants (cirque et danse) ont pu débiter. Aucun atelier de pratique amateur à destination des adultes n'a pu avoir lieu sur la période septembre - décembre 2020. Le nombre d'enfants inscrits aux ateliers cirque en 2020 a augmenté de 33% par rapport à l'année 2019 atteignant un taux de remplissage de 93%, alors que les ateliers à destination des adultes affichaient des taux de pré-inscription proche des 100%. »

LA BILLETTERIE

En 2020, l'évolution du projet des SUBS a engendré un renouvellement de la politique tarifaire avec trois marqueurs principaux :

- Affirmation du caractère accessible de la tarification, afin que celle-ci constitue un appel à tenter l'expérience artistique, et non un frein à la découverte.
- Rééquilibrage de l'accès aux réductions tarifaires
- Proposition d'une grille tarifaire simple, lisible, compréhensible

En ce sens, la grille tarifaire se décompose en deux catégories : les spectacles d'une part, les concerts et formes émergentes d'autre part. La catégorie des spectacles a vu le tarif augmenter de 2 € pour le tarif plein (14 à 16 €), 1 € pour le tarif réduit (12 à 13 €) et la création d'un tarif solidaire à 5 € destiné aux bénéficiaires des minima sociaux. La catégorie des concerts et formes émergentes est constituée d'un tarif unique à 10 € et du tarif solidaire à 5 €. Le choix affirmé dans cette nouvelle grille est la permanence d'un tarif solidaire réduisant de moitié le tarif proposé aux personnes bénéficiaires des minima sociaux (de 10 à 5 €).

LES SUBS ADHÈRENT À LA MONNAIE LOCALE ET SOLIDAIRE : LA GONETTE

Depuis 2020, la Gonette est acceptée par les SUBS en tant que moyen de paiement.

Objectifs de la Gonette : proposer un circuit économique alternatif favorisant la circulation de l'argent sur et pour le territoire, favoriser les liens entre consommateurs et acteurs économiques locaux. Les SUBS entendent ainsi encourager la communication de ce dispositif auprès du public, se fournir auprès de producteurs locaux, commerçants ou prestataires partenaires du dispositif, et contribuer au fonctionnement d'une économie durable et vertueuse.

Répétition avec la Maison de l'Enfance de St-Rambert et les FRANCAS - Juillet 2020 / Crédit : Les SUBS

UNE NOUVELLE IMAGE

REFONTE GRAPHIQUE

L'arrivée de Stéphane Malfettes à la direction des SUBS est l'occasion de renouveler l'identité graphique. Pour transcrire au plus près le nouveau projet des SUBS, un appel à projets a été diffusé aux élèves sortants de la section Design graphique de l'Ensba.

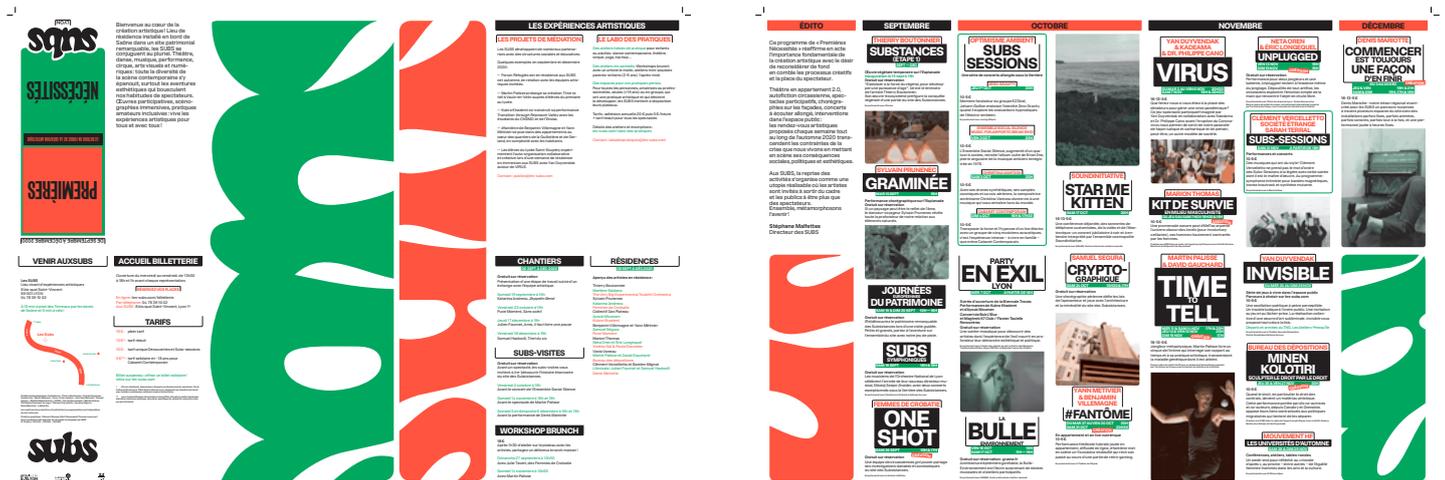
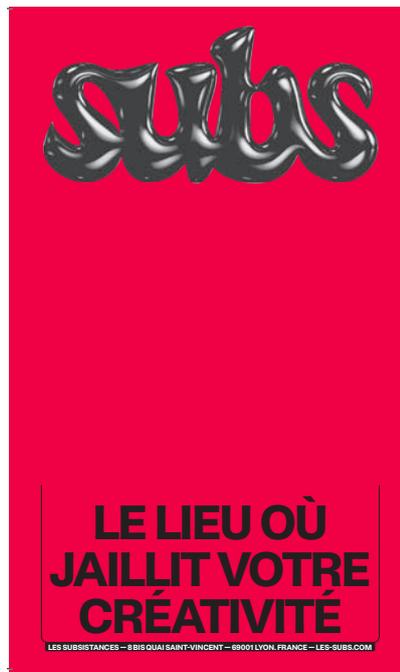
Un projet a fait l'unanimité : celui porté par Elliott Grunewald, Thomas Le Provost et Clément Gicquel, avec une identité graphique forte, novatrice, pop et décalée.

Cette équipe de jeunes graphistes s'est engagée avec les SUBS pour une durée de 3 ans.

La nouvelle identité se décline tant sur les supports papiers (programmes, affiches...) que sur le web (site, réseaux sociaux, animations vidéos...).

subs

LIEU VIVANT D'EXPIÉRIENCES ARTISTIQUES
LYON

RÉSEAUX SOCIAUX

En 2020, la communauté des SUBS s'agrandit toujours plus sur les réseaux sociaux :

Facebook 27 994 (+622)

Twitter 5 792 (+121)

Instagram 5657 (+1591)

Linkedin 620 (+423)

Série de dessins de Yan Duyvendak

DE NOUVEAUX FORMATS

Pour s'adapter à la crise sanitaire, les SUBS ont proposé de nouveaux contenus afin de maintenir le lien entre le public et la création. Ainsi, les SUBS ont mis en place des rendez-vous réguliers comme « Des nouvelles des artistes », des publications hebdomadaires qui donnaient à voir le processus créatif des artistes pendant le confinement, ou encore les « cours de danse-minute », une série d'ateliers en ligne et en direct pour petits et grands.

Lancés le 24 mars 2020, les cours de danse-minute ont connu un grand succès dès l'annonce de cette série qui a touché près de 7 000 personnes. Cet engouement s'est traduit dès le premier cours, suivi par 2 116 personnes. L'adhésion du public s'est poursuivie sur les rendez-vous suivants, réunissant en moyenne 2 000 spectateurs par vidéo. Au total, les 6 cours de danse ont fédéré presque 11 000 personnes.

Pendant le confinement, des rendez-vous hebdomadaires donnent à voir le processus créatif des artistes. Parmi ces publications, l'artiste Yan Duyvendak a créé *Still*, un feuilleton dessiné qui célèbre la créativité et l'humour des usagers des réseaux sociaux à travers des « arrêts sur images » de vidéos virales. La circassienne Inbal Ben Haim, dont nous accompagnons la prochaine création en production déléguée, a généré 6 268 vues pour 169 interactions.

LA VIE ARTISTIQUE CONTINUE

Malgré l'annulation d'une partie de la programmation, cette année particulière nous a permis de mettre davantage en avant nos résidences artistiques.

À travers plusieurs séries de publications thématiques, le public a pu suivre les artistes, dans leur processus de création. Chaque équipe artistique a été invitée à s'emparer du compte Instagram des SUBS, le temps de sa résidence.

La mise en lumière des SUBS comme "lieu de création" s'est illustrée par le large relais de nos appels à résidence sur les réseaux sociaux, signe d'une grande communauté d'artistes et de partenaires culturels gravitant autour des SUBS.

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU PROFESSIONNEL

L'année 2020 a aussi été marquée par notre développement sur la plateforme LinkedIn avec l'objectif de créer un tissu professionnel et partenarial en proposant davantage de contenus sur-mesure, comme par exemple nos appels à résidence fortement relayés.

TÉMOIGNAGE DE L'ÉQUIPE GRAPHIQUE DES SUBS ELLIOTT GRUNEWALD, THOMAS LE PROVOST, CLÉMENT GICQUEL

« Le projet des SUBS occupe une partie de notre activité de designer graphique depuis 2 ans. Ce projet est d'abord un moyen de conserver un lien avec ce lieu, les Subsistances, dans lequel nous avons vécu pendant nos années à l'ENSBA Lyon. C'est aussi l'un de nos premiers projets où nous collaborons tous les trois, de manière continue sur toute l'année. Cela nous apporte beaucoup d'expérimenter le travail avec une équipe sur de multiples supports différents, de faire en sorte que ce que nous souhaitons mettre en place en terme de communication graphique soit accepté, compris et "utilisable" par l'équipe des SUBS avec qui nous collaborons. Aussi, nous apprécions beaucoup le fait de travailler pour un lieu de culture qui souhaite mettre en place une identité graphique audacieuse et qui n'hésite pas à prendre des risques, et à nous faire confiance pour cela. »

TÉMOIGNAGE DE JÉRÉMY ARAKELIAN IMPRIMEUR IMAV - FEYZIN

« C'est toujours avec un très grand plaisir que nous collaborons avec l'équipe des SUBS et leur studio graphique « studio Subs », leurs idées et implication apportent un regard unique et innovant quant au travail demandé. Il s'agit à chaque fois de relever un défi technique et de le dépasser pour faire de leur outil de communication, un document imprimé décalé, artistique et exceptionnel. À l'image des SUBS...».

TÉMOIGNAGE DE SÉBASTIEN BROQUET, RÉDACTEUR EN CHEF DU PETIT BULLETIN

« Les SUBS... c'est un lieu d'expériences. Là où l'on défriche, là où l'on se perd pour mieux découvrir, là où les artistes que l'on aimera demain se dénichent. Un spot qui cherche, qui innove, qui attise la curiosité. Pour nous, au Petit Bulletin, c'est un réservoir sans fin de découvertes où fureter pour alimenter nos colonnes en projets titillant l'imagination de nos lectrices, de nos lecteurs ; un lieu connecté au monde où s'invente l'art mais aussi où se racontent nos sociétés contemporaines. Sans pour autant perdre l'essentiel : la convivialité et l'envie de partager. »

RENFORCER LE SOUTIEN À LA CRÉATION

Femmes de Crobotie - One Shot / Crédit : Romain Etienne / Item

AUGMENTER LES MOYENS FINANCIERS À LA CRÉATION

La crise liée au Covid-19 a touché de plein fouet la jeunesse dans tous les secteurs, particulièrement ceux de la création artistique et du spectacle vivant. Depuis mars 2020, de nombreux projets ont été suspendus dans l'attente d'une résolution de la crise sanitaire qui s'étire. « Report » et « annulation » ont été les deux termes les plus récurrents dans les discussions entre artistes et institutions. Mais les équipes artistiques ne sont pas toutes égales face à cette crise : les plus jeunes ont souvent été les plus fragiles. Parce que c'est l'une de leurs missions fondamentales, les SUBS ont souhaité renforcer leur soutien financier aux jeunes compagnies accueillies en résidence en 2020. Cet effort significatif consacré à la création artistique a pu s'appuyer sur 3 leviers :

- Le redéploiement du budget artistique
- Le fonds d'urgence de la Ville de Lyon
- Le plan de relance de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes

Une majorité des équipes artistiques accueillies aux SUBS en 2020 a ainsi bénéficié d'un soutien financier pour pallier la perte d'autres partenaires.

Au total, **52** équipes accueillies aux SUBS en résidence et/ou dans le cadre d'une programmation **48%** des équipes artistiques accueillies en 2020 sont dites "émergentes"

35 projets artistiques ont fait l'objet d'une coproduction dont **34%** concernent des compagnies installées dans la Métropole lyonnaise

- > 13 projets ont bénéficié d'une augmentation de l'apport en coproduction déjà engagé avant la pandémie
- > 12 nouveaux projets ont fait l'objet d'une coproduction

L'enveloppe 2020 des coproductions a ainsi doublé par rapport à nos prévisions
soit **+ 123 468 €**

Vania Vaneau - *Nebula* / Crédit : Vincent Laisney

SOUTENIR LA CRÉATION AU FÉMININ

Soucieuses de l'égalité femmes-hommes dans l'équilibre de la programmation et dans le choix des projets artistiques soutenus chaque année en résidence, les SUBS mettent l'accent sur le renouvellement de la création pluridisciplinaire portée par des femmes.

Cette orientation forte a également guidé le choix d'accompagner en production déléguée des projets portés par des artistes-auteurs féminines (présentées ci-après).

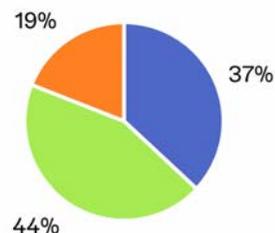
ARTISTES FÉMININES D'AUVERGNE RHÔNE-ALPES :

Jennifer Lauro Mariani
Cecilia Bengolea
Natacha Paquignon
Vania Vaneau
Melina Faka
Malika Djardi
Anne-Sophie Grac

ARTISTES NATIONALES ET INTERNATIONALES :

Kubra Khademi
Christina Vantzou
Néhémie Lemal
Sinem Sahin
Marion Thomas

LES SUBS ATTENTIVES À LA PARITÉ

- Projet artistique porté par une artiste femme
- Projet artistique porté par un artiste homme
- Projet artistique porté par des artistes hommes/femmes ou un collectif

Compagnie Yage - Crédit : Jean-Luc Fortin

FAVORISER LA LISIBILITÉ DES PROGRAMMES DE RÉSIDENCE

Malgré une année contrainte, **36** équipes artistiques ont été en résidence selon des modalités adaptées à leur besoin. Les artistes et équipes indépendantes ont pu bénéficier de bonnes conditions de travail, via la mise à disposition d'un espace de travail, d'hébergements, de personnels et matériels techniques, et aussi par des apports financiers et des conseils artistiques et/ou stratégiques sur leurs projets. Le partage de l'outil passe aussi par une attention particulière au renouvellement des équipes accueillies : en 2020, **70%** des compagnies accueillies venaient aux SUBS pour la 1er fois !

UN APPEL A RESIDENCE ARTISTIQUES BIANNUEL

Soucieuses de garantir la lisibilité et la transparence des programmes de résidence ainsi que leurs modalités d'accès, les SUBS ont fait évoluer en 2020 le formulaire en ligne centralisant la réception des demandes de résidence vers un appel à résidences artistiques biannuel.

À l'automne 2020, 88 candidatures ont été instruites dont 51% de compagnies issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Au-delà des 6 compagnies lauréat.es, cet appel à résidences permet de poursuivre un travail de repérage actif d'équipes artistiques.

11 équipes candidates (dont 8 implantées en région AuRA), ont été reçues en rdv pour amorcer de premiers échanges.

Au total, **20%** du nombre total de candidatures ont fait l'objet d'un suivi par la direction artistique des SUBS.

NOUVEAUTÉ

Notre méthode d'instruction de ces demandes est désormais participative au sein des SUBS.

Cette initiative a permis à plus de la moitié de l'équipe permanente de prendre part aux commissions d'instruction et à la sélection des artistes de demain !

Bureau des dépôts - *Minen Kolotiri - Sculpter le droit par le droit* / Crédit : Victor Donati

GEYSER, UN PROGRAMME TRANSFRONTALIER DE SOUTIEN À LA CRÉATION

NOUVEAUTÉ

En 2020, les SUBS et le Grütli, Centre de production et de diffusion des arts vivants à Genève, ont lancé GEYSER, un appel à projets croisé pour faire jaillir de nouvelles formes artistiques et favoriser la mobilité artistique transfrontalière.

2 équipes lauréates parmi les 72 candidatures reçues :

- Le Bureau des dépôts avec le projet *Minen Kolotiri - Sculpter le droit par le droit* (France)
- Pintozor Prod. avec le projet *Kit de survie en milieu masculiniste*, porté par Marion Thomas (Suisse).

Chaque équipe lauréate a bénéficié d'un apport en coproduction, d'un double accueil en résidence et d'un pré-achat de 2 représentations dans chaque lieu. La spécificité du programme implique un accompagnement du travail artistique via le mentorat d'un artiste confirmé. Pour cette 1ère édition, ce fut l'artiste Yan Duyvendak.

UN PROGRAMME DE RÉSIDENCE ITINÉRANTE POUR FAVORISER LA RECHERCHE ARTISTIQUE

Dans la continuité d'une première initiative débutée en 2019 avec *les Laboratoires de Traverses* de Marine Mane (Cie In Vitro), nous avons souhaité fédérer à nouveau un réseau informel d'opérateurs culturels régionaux autour de la recherche expérimentale en spectacle vivant, en accompagnant l'itinérance régionale des Femmes de Croatie.

Depuis 2016, ce collectif implique un réseau d'une cinquantaine d'artistes-interprètes féminines de cirque en France et à l'étranger. Les objectifs principaux de ces laboratoires sont motivés par le souhait d'établir une autonomie de pratique émancipée du sexisme sous-jacent à l'enseignement de l'acrobatie en école de cirque. Ces labs leur permettent de composer un espace de travail innovant qui privilégie des processus d'intelligence collective.

Avec ce programme, les SUBS ont mis en réseau 5 lieux de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour affirmer ensemble la nécessité de permettre aux artistes des temps de recherche émancipés de l'obligation de création.

Avec le CCN2 à Grenoble, La Cascade - Pôle cirque d'Ardèche, les Utopistes à Lyon et Boom Structur' à Clermont-Ferrand.

Bime en partenariat avec le GRAME

CO-CONSTRUIRE AVEC L'ÉCOSYSTÈME CULTUREL LOCAL ET REGIONAL

En 2020, 11 événements de programmation ont été construits en partenariat avec des acteurs culturels de l'écosystème métropolitain :

- Le Mirage festival
- la BIME en partenariat avec le Grame
- la programmation d'un focus autour des artistes Clédat et Petitpierre, avec le Musée des Beaux Arts, le Musée des Confluences et le Musée des Tissus
- un concert dans le cadre de Circuit/Nuits Sonores avec le Marché Gare
- les Assises Internationales du Roman avec la Villa Gillet
- Camping avec le CN D à Lyon
- Les Utopistes avec le cie MPTA
- La Fête de la Musique avec l'association Génération spontanée
- le Jarring Fest avec le label Jarring Effects.

Tous ces événements ont été annulés en 2020 à cause de la pandémie mais de nouvelles collaborations sont envisagées pour les saisons à venir avec les partenaires.

En 2020, l'animation du réseau professionnel régional s'est naturellement recentrée autour du travail des artistes en résidence. Entre juillet et décembre 2020, nous avons organisé avec les équipes artistiques qui le souhaitaient des étapes de création à destination des professionnels et de la presse.

Ainsi, 8 projets en cours de création ont pu faire l'objet d'invitations à destination du réseau professionnel local et national, permettant aux artistes Yan Duyvendak, Inbal Ben Haim, Martin Palisse, Nicolas Barry, Violeta Gal/Paula Gonzalez, Bastien Mignot, Julien Fournet, Samuel Hackwill, de garder un lien avec les programmateurs malgré la fermeture des lieux culturels.

DE NOUVEAUX DÉFIS

Inbal Ben Haim - PLI / Crédit : Domitille Martin

PRODUIRE LES ARTISTES DE DEMAIN

NOUVEAUTÉ

Pour aller plus loin dans le soutien apporté à la jeune création, les SUBS prennent des risques aux côtés des artistes en devenant producteurs délégués de leurs projets.

Cette nouvelle activité de production permet ainsi à des artistes-porteurs d'un projet de bénéficier de l'ingénierie indispensable au montage d'une production professionnelle, depuis la recherche de partenaires artistiques et financiers jusqu'à la diffusion des spectacles sur les réseaux nationaux et internationaux. Les PRODS MADE IN SUBS constituent un défi important pour l'équipe des SUBS qui a dû en 2020 se structurer et créer outils et process pour assurer toutes les opérations de gestion, de structuration et de valorisation des projets accompagnés.

Désormais lieu de production artistique, les SUBS sont un employeur important d'artistes-interprètes et de techniciens.

Inbal Ben Haim - *PLI* / Crédit : Domitille Martin

INBAL BEN HAIM - *PLI*

Jeune artiste circassienne israélienne installée récemment à Grenoble, Inbal Ben Haim navigue à la croisée des arts scéniques et plastiques. Sa prochaine création, *PLI* associe Domitille Martin, scénographe plasticienne et Alexis Mérat, plasticien spécialiste du papier pour imaginer un dialogue entre la matière, transformée en agrès, et le corps.

La création aura lieu du 10 au 20 novembre 2021 aux SUBS, avec une large diffusion déjà confirmée en France et en Europe au cours de la saison 2021-2022.

Quelques chiffres

Budget total de création de 238 000 € HT sur les années 2020 et 2021.

54% du budget 2020 concernent l'emploi artistique et technique de l'équipe de création.

75 jours de résidence en 2020 dans 6 lieux partenaires.

2 résidences annulées suite à la crise sanitaire : Cirko en Finlande (14 jours) et le Théâtre de la Croix Rousse dans le cadre du festival des Utopistes (6 jours).

L'univers artistique d'Inbal Ben Haim a suscité l'intérêt et la curiosité d'un grand nombre de partenaires, coproducteurs et financeurs. Le budget de création 2020 a connu une évolution importante en cours d'année, l'accompagnement technique du volet scientifique autour des spécificités du papier prenant une place importante.

L'engagement de nouveaux partenaires financiers tels que la Fondation Hermès, le CDN d'Orléans, la SACD/Processus Cirque ont permis de consolider cet accompagnement.

Les demoiselles d'Afrique - Germaine Sikota / Crédit : Visuel Art Studio

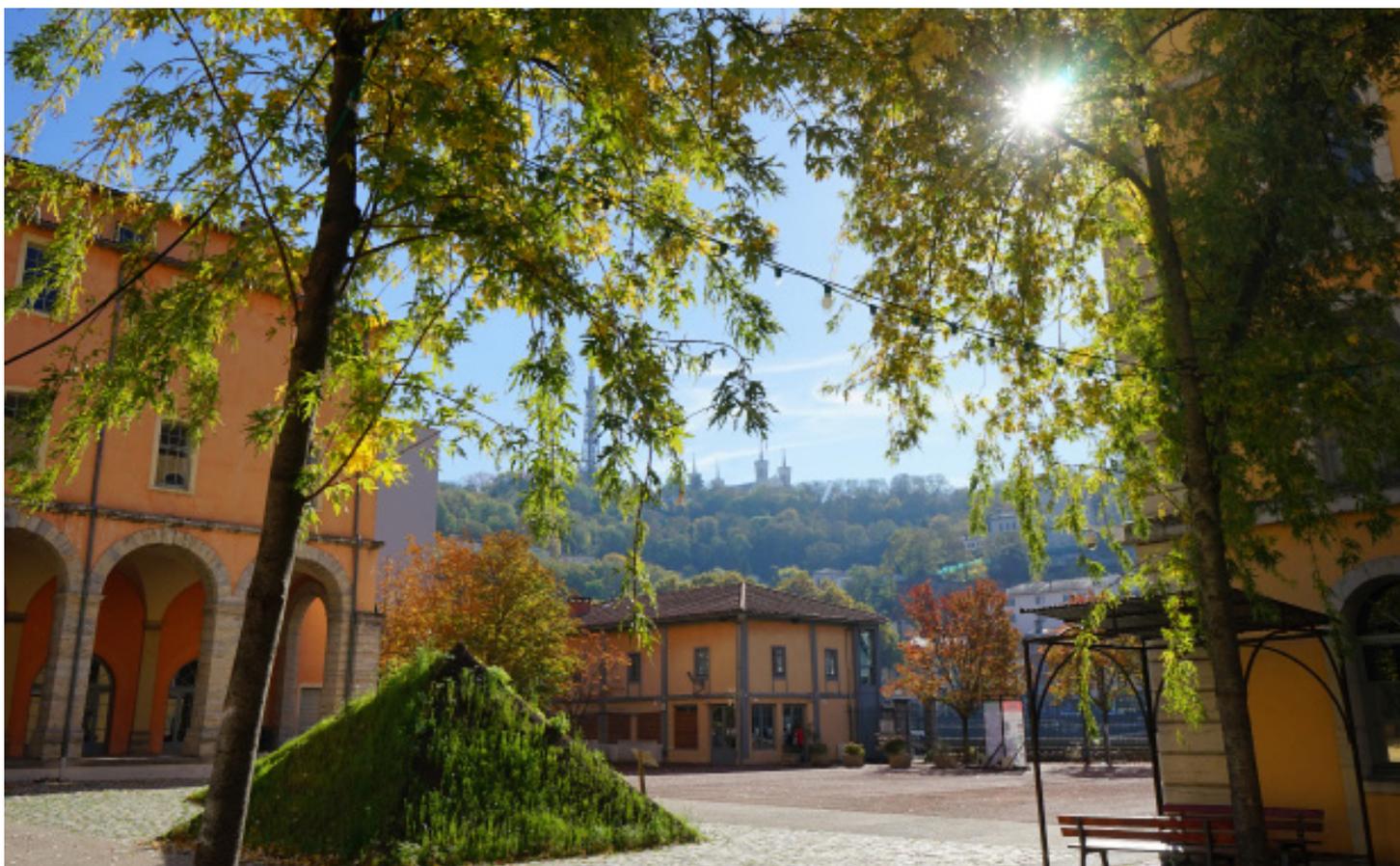
**ANGE AOUSSOU-DETTMANN, AGATHE DJOKAM TAMO, GERMAINE SIKOTA, AICHA KABORÉ,
KADIDJA TIEMENTA & CARMELITA SIWA RÉUNIES PAR SALIA SANOU
LES DEMOISELLES D'AFRIQUE**

Cette deuxième PROD MADE IN SUBS consiste à valoriser le travail de 6 jeunes danseuses et chorégraphes originaires du Burkina Faso, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Togo et du Cameroun et réunies par le chorégraphe Salia Sanou au sein d'une création collective. Leurs univers respectifs dialoguent sur le plateau pour représenter un saisissant portrait de groupe d'une jeune génération prête à en découdre et un manifeste artistique sur la place des femmes en Afrique au XXIe siècle.

Ce projet s'inscrit dans une invitation plus large faite au Centre de développement chorégraphique que les artistes burkinabés Salia Sanou et Seydou Boro ont créé à Ouagadougou (Burkina-Faso). Chaque année, les SUBS invitent un lieu de résidence et de création d'un autre pays pour mettre à l'honneur les artistes qui y travaillent. Il s'agit de faire découvrir une jeune scène artistique mais aussi de rendre sensibles l'esprit et le génie d'un lieu, son art de vivre et de créer.

Cette nouvelle série de rendez-vous aurait dû être inaugurée en septembre 2020 mais le pilotage d'une tournée impliquant de nombreuses artistes internationales a été rendu impossible avec la crise sanitaire.

CULTIVER NOTRE ÉCOSENSIBILITÉ

Crédit : Les SUBS

Les SUBS sont sensibles aux questions de développement durable aussi bien sociales, environnementales que démocratiques. A l'initiative des salariés, un groupe transversal de travail sur l'ESS développe les conditions d'une transition écologique au sein des SUBS.

LES SUBS VIGILANTES À LEUR EMPREINTE CARBONE

Transports vertueux : les SUBS ont adopté une démarche incitative vis-à-vis de leurs salariés

- Prime vélo ou prime transport en commun pour 72% de l'effectif des permanents
- Achat d'un vélo électrique pour les déplacements professionnels
- Remplacement de 2 véhicules à essence par une seule voiture hybride

Végétalisation du site

En concertation avec l'Ensba et la Ville de Lyon, et en relation avec l'artiste Thierry Boutonnier, les SUBS proposent un projet de végétalisation du site des Subsistances en plusieurs étapes.

2020 : installation de pyramides de terre amenées à développer le végétal et un éco-système sur une surface bétonnée.

À terme : 14 places de parking remplacées par un jardin, îlot de fraîcheur et espace de convivialité : la Clairière des tilleuls.

Thierry Boutonnier © Eva Habasque

Thierry Boutonnier affirme ses filiations agricoles et développe sa pratique artistique en affrontant la question de la domestication. Il déploie un large panel de comportements singuliers qui interrogent la modernité et la grande accélération. Artiste arboriculteur, il s'adosse à la puissance du végétal. S'ancrant dans des territoires spécifiques, ces œuvres sont conçues et co-construites sur un temps long afin de tisser des liens avec les populations et les contextes locaux. Premier Lauréat du prix COAL Art & Écologie en 2010, il réalise des œuvres collectivement et en interdépendance avec des écosystèmes comme pour Lausanne Jardin (2009), la Biennale d'art contemporain de Lyon (2017), le Grand Paris (depuis 2016), Suite de Pan sur le chemin de la biodiversité à Fleurance (2018) ou la Fabrique des Arts Vivants à Nyon (Depuis 2019). Son travail fait l'objet d'expositions en France et à l'international.

INTERVIEW THIERRY BOUTONNIER, ARTISTE EN ÉCO-SYSTÈME

« Substances fait son œuvre, patiemment. Depuis les premières ébauches et projections pour transformer un parking en clairière des Tilleuls en septembre 2019, nous vivons les tempêtes de l'anthropocène sous toutes ses formes : pandémie mondiale, incendies continentaux, sécheresses et inondations à répétition... Les 7 plaies d'Égypte frappent les innocents.

Patiemment, aux Subsistances avec la constance du jardinier, nous cultivons des terres échouées. Les fleurs nous ravissent au grès des saisons. L'amour de l'art se pratique : les abeilles volent à notre secours et butinent tout azimut.

L'équipe des nouvelles Subs, comme les pollinisateurs, féconde notre imagination pour sortir du constat de la ruine et retrouver le goût de cette altérité radicale que peut être une fleur, un arbre. En tant qu'artiste, j'ai la joie de partager des discussions pour agir et malgré l'épaisseur de croûte du bitume continuer à faire respirer, au-delà des masques, la plante des pieds. Merci pour votre attention et confiance qui nous permet d'écouter les bourdons et de voir le vent balayer le lin sur les pyramides. »

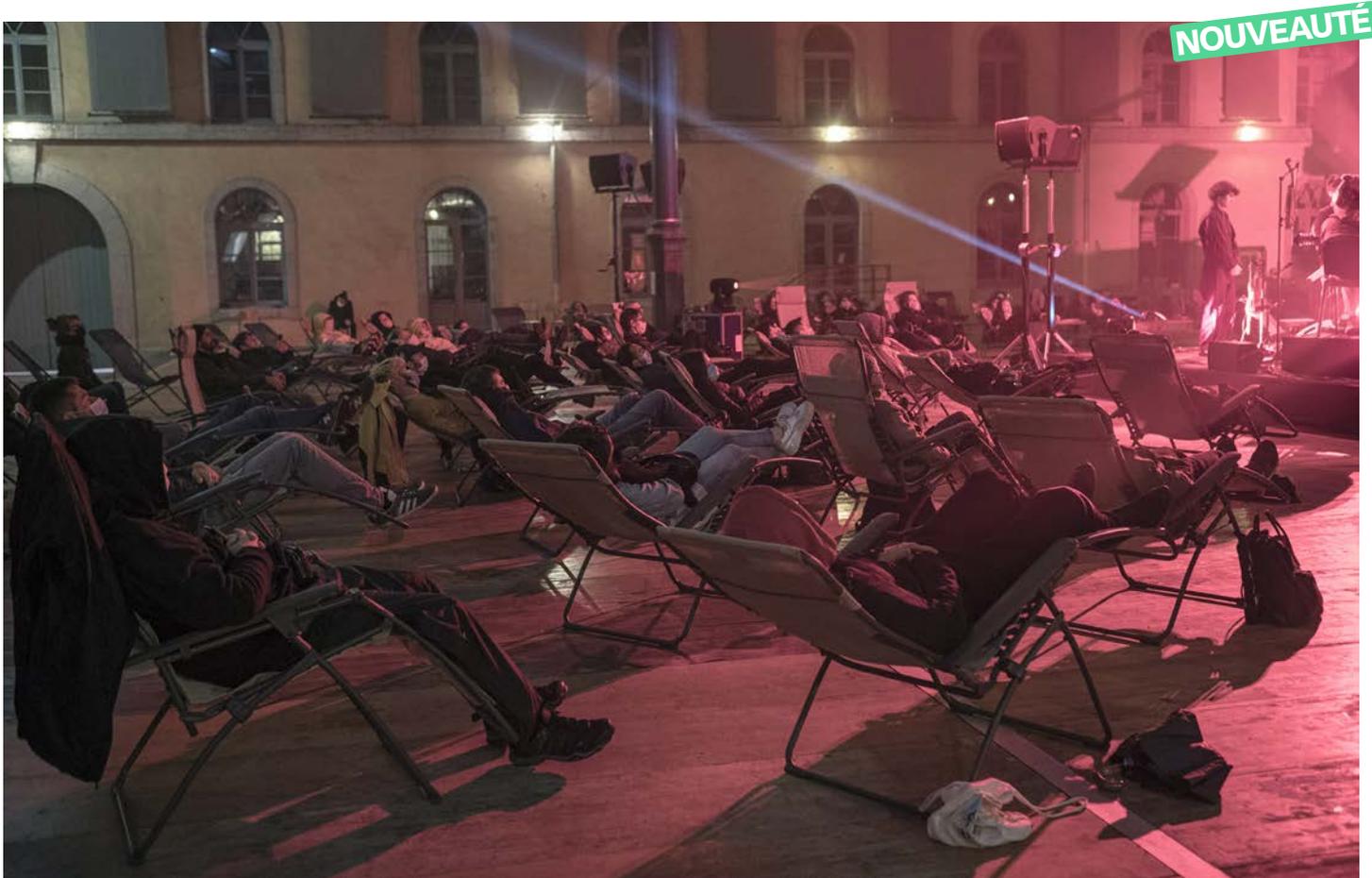
Crédit : Les SUBS

DES COMPORTEMENTS ÉCORESPONSABLES INTÉGRÉS DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

- Les SUBS sont engagées dans divers réseaux de mutualisation et de récupération : prêt inter-structures de matériel technique, Récupérathèque de l'ENSBA, réseau CAGIBIG (plateforme web pour la mutualisation technique et logistique des festivals), participation au projet de recyclerie culturelle et artistique de la Métropole de Lyon.
- Incitation des personnels permanents et intermittents au ré-emploi des petits matériels, et à la limitation du petit consommable dans leurs usages quotidiens, dématérialisation des bulletins de paie et factures, numérisation des docs administratifs...
- Autour des événements, limitation des déchets (achat d'écogobelets, démarche zéro déchets avec accompagnement AREMACS)

DYNAMISER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPER LE MÉCENAT

Ensemble Social Silence © Romain Etienne / item

Malgré la crise sanitaire, nous poursuivons en 2020 la structuration de notre stratégie de mécénat. Dans ce contexte économique dégradé, nous avons sollicité avec succès des entreprises pour accompagner des projets artistiques. Nous continuons ainsi à tisser des liens avec les acteurs économiques du territoire et les fondations en prévision d'un retour des spectateurs, des scolaires et des amateurs sur le site.

MÉCÉNAT FINANCIER

Fondation Hermès : projet *PLI* d'Inbal Ben Haim porté en production déléguée par les SUBS.

Res Publica : soirée avec l'atelier des artistes en exil et biennale TRACES.

MÉCÉNAT EN NATURE

La Nationale de papeteries (Décines - Rhône) et **Gascogne** (Mimizan-Landes) ont partagé leur passion du papier avec l'équipe artistique du projet *PLI* : visite de l'entreprise et présentation de leur savoir-faire, propositions de nombreux types de papier pour la construction d'agrès, conseils et soutien technique, fourniture de papier kraft...

Lafuma Mobilier, entreprise basée à Anneyron (26) a doté les SUBS de 120 relax pour des concerts allongés « Optimisme ambient » début octobre, permettant d'offrir au public une expérience sensible en toute sécurité sanitaire.

LAFUMA MOBILIER est la marque française iconique de mobilier en métal et textile. Depuis bientôt 70 ans l'entreprise crée du mobilier outdoor confortable et durable dans ses ateliers drômois. Aude Boisadan travaille au sein du département Marketing & Collections en tant que responsable de la communication depuis 4 ans.

INTERVIEW AUDE BOISADAN, COMMUNICATION MANAGER, LAFUMA MOBILIER

• Pourquoi avez-vous accepté un partenariat avec les SUBS ?

« Il y a plusieurs raisons. La 1re étant que vous êtes un acteur culturel régional incontournable et que nous privilégions les partenariats locaux. Ensuite le projet, vous êtes venus nous voir avec une demande assez atypique mais qui nous a immédiatement séduit : offrir une expérience de concerts allongés. Il se trouve que nous sommes l'inventeur du fauteuil Relax avec la position « Zéro gravité », position idéale pour se relaxer et déconnecter, quoi de mieux pour profiter d'un concert ?

Enfin, il faut resituer notre partenariat dans le contexte de post-confinement. Début octobre 2020 vous étiez les premiers à être en capacité d'organiser de nouveau des concerts grâce à votre réflexion et programmation innovantes. Les 120 Relax installés sous la Verrière ont permis de respecter la distanciation sociale et les règles sanitaires. Nous avons été ravis de soutenir l'art et la culture à notre manière, en nous associant à une idée avant-gardiste et joyeuse qui va à contre-courant de la morosité ! Le clin d'œil, c'est le nom du groupe Zéro Gravité qui était à la programmation du concert.

• Qu'est ce qui est significatif dans cette expérience ?

Un concert en position zéro gravité transforme l'expérience du concert. On se sent bien et on se laisse porter par les vibrations ressenties dans le fauteuil, on divague, on somnole parfois...

Un concert public comme si on était confortablement installé chez soi...

• Qu'est ce qui rapproche une entreprise d'un lieu culturel ?

Dans notre cas, je pense que ce sont nos valeurs de marque et nos produits.

Une marque, c'est un patrimoine et un art de vivre qui se promeut partout et de façon intemporelle, surtout à l'international. C'est bien le cas de Lafuma Mobilier.

Concernant nos produits, nos fauteuils et chaises longues fabriquées dans la Drôme depuis toujours sont dédiés à la détente, à la relaxation, au repos ou au partage et à la convivialité, des émotions auxquelles tout le monde aspire et qui élèvent. Ce sont des émotions que l'on est aussi amené à vivre dans de nombreux lieux culturels ! ».

TRAVAILLER EN RÉSEAU AVEC LES ENTREPRISES LOCALES

UN FORT ANCRAGE TERRITORIAL

Pour mener à bien leur intense activité, les SUBS s'appuient sur l'expertise de nombreuses entreprises locales.

TECHNIQUE

- Scenetec - Venissieux
- ResoTech - Meyzieu
- Fa Musique - Chassieu
- La corderie Dor - Chassieu
- Trefois Decamps - Chassieu
- Corne et Cie - Vénissieux
- Alpes Contrôles - Villeurbanne
- IK Sécurité - St Priest
- Nationale de papeteries - Décines
- Parcs et Sports - Chassieu
- ...

COMMUNICATION

- IMAV - Saint-Fons
- Routalya - Brignais
- Jérémie Aubert- Lyon
- Collectif Item - Romain Etienne, Renaud Alouche - Lyon
- GreenCup - Saint-Etienne
- AGP Publicité - Caluire
- ...

SUBS

FONCTIONNEMENT

- EUREX - Lyon
- Ohayon et associées - Lyon
- MIX Concept - Châtillon d'Azergues
- Innov technologie - Oullins
- LDLC - Lyon
- MUONA - Lyon
- CP Bureautique - St André de Corcy
- La Papéthèque - Lyon
- ...

RÉSIDENTICE & ACCUEIL

- Carrard Services - Vénissieux
- HD Propreté - Lyon
- Taxi Piacenza - Lyon
- Radio Taxi - Lyon
- Voisin - Lyon
- Thevenon Pro - Lyon 6
- Foodtrucks, traiteurs, brasseurs et caves locaux
- ...

INTERVIEW PAULINE TAURELLE ATTACHÉE COMMERCIALE AU SEIN DU SERVICE VENTE DE LA SOCIÉTÉ SCENETECH

« Notre domaine d'activité est multiple (bureau d'études serrurerie/machinerie et réseaux, aménagement scénique de lieux de spectacle, location et vente de matériel). Nos solides références, notre ancienneté dans le métier depuis 40 ans nous confèrent aujourd'hui une place de choix dans le domaine de la scène sur Lyon et sa région.

Nous entretenons avec les Subs une étroite relation depuis plusieurs années et tentons au mieux de les accompagner tant sur leurs projets d'investissements qu'en terme de location de matériel et prestations. Les Subs sont un « haut lieu » culturel à Lyon, un lieu unique de création artistique, un partenaire incontournable. C'est une équipe jeune et dynamique, avec laquelle nous apprécions de travailler. Nous nous efforçons au quotidien d'être réactifs pour soutenir au mieux la création artistique. »

INTERVIEW ÉQUIPE RESOTECH

Depuis 2018, Résotech apporte à l'équipe technique des SUBS ses compétences complémentaires.

En 2020 nous avons accompagné les SUBS dans leur projet d'investissement lumière, lors de l'équipement de la salle de spectacle la Boulangerie.

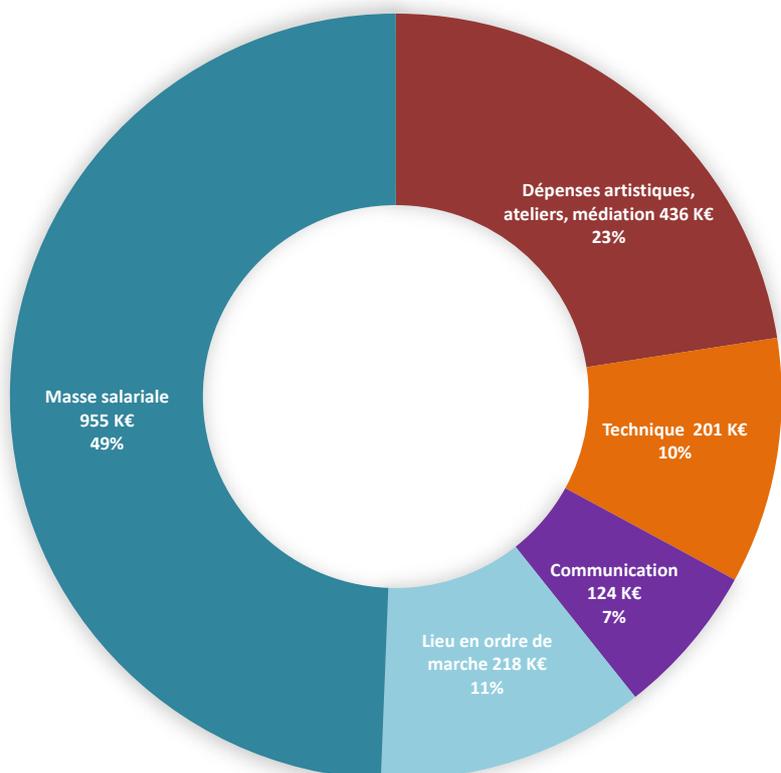
En créant un véritable laboratoire technique, sur une durée d'un an, nous avons pu mettre en place tout un travail de veille technologique, passant de l'étude sur plan à l'essai des produits en condition réelle. Nous avons pu avancer avec une équipe à l'écoute, pour trouver la solution la plus pertinente pour l'équipement de ce lieu, avec une vision sur le long terme en adéquation avec le projet des SUBS.

La confiance que nous accordent les SUBS nous permet de proposer les solutions les plus justes à chaque projet, prenant en compte l'organisation interne, le budget et les contraintes des projets artistiques accueillis.

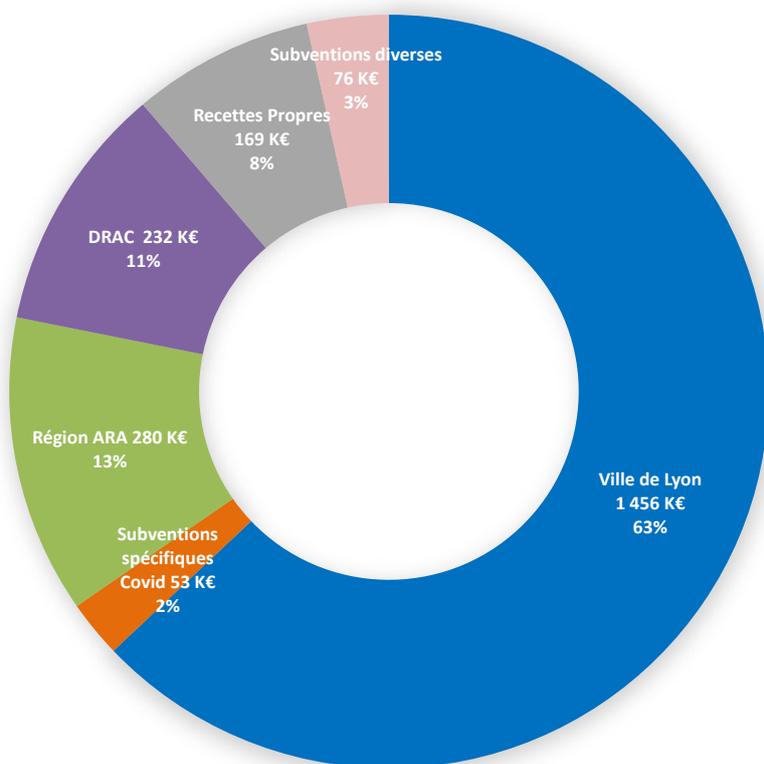
Le partenariat avec les SUBS reste avant tout une aventure humaine, permettant de faire avancer nos deux structures. Nous tachons d'être un partenaire fidèle pour le lieu, et celui-ci nous donne l'opportunité de penser l'aspect du projet sur un temps long, ce qui accroît la qualité de nos propositions. »

ASSURER UNE GESTION SOUPLE ET RÉACTIVE AU SERVICE DE LA CRÉATION

Répartition des dépenses 2020

Répartition des Produits 2020

L'année 2020 s'est traduite par :

- Une importante activité d'accueil en résidence.
- Le renforcement de la capacité de production artistique des SUBS.
- La chute des recettes liées aux spectacles, aux ateliers de pratique, aux privatisations et au mécénat en raison de la crise sanitaire, compensées par des aides de l'Etat.

Pour faire face aux incertitudes sur les recettes et sur la réalisation de ses projets, l'association a fait évoluer plusieurs scénarios budgétaires. Cela lui a permis d'adapter son effort sur la création et l'emploi tout au long de l'année, en favorisant le soutien aux artistes et la solidarité avec les équipes intermittentes et les prestataires régionaux.

Cela n'aurait pu se faire sans le maintien des subventions. L'attribution par la Ville et par la DRAC de fonds d'urgence destinés à soutenir les artistes en difficulté a permis de soutenir financièrement plus de projets que prévu.

FAIRE ÉQUIPE

L'équipe est constituée des membres de son Conseil d'Administration, de 24 salariés, de deux personnes en service civique, d'agents d'accueil et d'une équipe de techniciens intermittents qui accompagnent la création artistique au quotidien.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration des SUBS est composé de 14 membres :

Michel Bastrenta, ancien proviseur de lycée et ancien délégué académique et culturel.

Philippe Bouchet 47 années de travail en pédopsychiatrie auprès d'enfants et adolescents et leur famille en suivi thérapeutique individuel et groupal jusqu'en 2019.

Grégory Diguët, Directeur du Château de Goutelas, centre culturel de rencontre en Forez.

Nicole Gautier, Conseillère technique à l'ONDA 80/91, Directrice du Théâtre de la cite Internationale 91/2008 .

Françoise Giroux, Conservateur à la BPI, Bibliothèque Publique d'information au Centre Georges Pompidou, puis responsable à la Bibliothèque de l'ENSAD, Ecole Nationale supérieure des Arts Décoratifs jusqu'en 2016

Nicole Giudicelli, ancienne proviseure, membre d'Unicef et de Quai du Polar.

Pascale Henrot, Directrice de l'Onda (jusqu'en décembre 2020).

Marie-Claude Jeune, Directrice de l'Espace Lyonnais d'art contemporain (1978/1986), au Centre d'échanges de Perrache; Conseillère pour les arts plastiques à la DRAC Rhône-Alpes (1986/2006); Présidente de l'ADERA (association des Écoles supérieures d'art de Rhône Alpes) 2006/2016; Trésorière de l'association Documents d'artistes Auvergne Rhône-Alpes (site documentaire en ligne pour les artistes plasticiens et designers de la région) depuis 2009.

Karim Mahmoud-Vintam, fondateur et délégué général des Cités d'Or.

Catherine Marion, ancienne professeure de Lettres et théâtre et conseillère éducation artistique à la DRAC de Lyon. Présidente de l'association Sens interdits et de compagnies lyonnaises.

Elodie Perrin, Productrice, accompagnement d'artistes dans le domaine de la danse contemporaine et de la performance.

Guilhem Ricci, Associé auprès du fonds Quadia implanté à Genève.

Accompagne des entreprises de l'économie régénératrice qui contribuent à la définition de nouveaux modèles plus durables, plus circulaires et plus efficaces énergiquement, dont les produits et services répondent aux enjeux de la crise environnementale.

Membre des conseils d'administration des sociétés : CETIH, Ultéria, Groupe ISE, Gelato Club, Sofi Groupe, hudi et Nous-Épicerie-Anti-Gaspi.

Catherine Taglioni, ancienne responsable de la programmation culturelle du Goethe Institut, Présidente de la Plateforme de la jeune création franco-allemande.

William Vassal, Architecte, agence Z Architecture à Lyon (rénovation des Subsistances en 2007).

L'un des enjeux des Cités d'Or, mouvement pédagogique et civique, est d'accompagner des jeunes adultes (16-25 ans) vers l'autonomie et la citoyenneté à travers une démarche pédagogique originale structurée autour de compétences humaines et civiques fondamentales : l'inclusion par l'humain.

INTERVIEW KARIM MAHMOUD-VINTAM MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SUBS, CO-FONDATEUR ET DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DES CITÉS D'OR

- Pourquoi avez-vous accepté de faire partie du Conseil d'Administration des SUBS ?

« J'ai accepté parce que je crois en l'éducation populaire - champ que j'investis et explore à travers les Cités d'Or depuis près de 15 ans - et en la nécessité de créer des ponts et de susciter des fécondations réciproques entre le monde de l'éducation populaire et le monde de la création artistique et culturelle. Je conçois l'un et l'autre comme des espaces de transformation de soi et du monde dans une perspective d'émancipation et de réconciliation avec nous-mêmes, entre nous et avec le monde. Nous sentons tous, plus ou moins confusément, que nous sommes à la fin d'un cycle, à la fin d'un monde, et que nous sommes appelés à inventer le monde d'après... Si je peux donc, en tant qu'administrateur des SUBS, contribuer même modestement à étoffer et renforcer les liens entre éducation populaire et création contemporaine, mon mandat n'aura pas été inutile.

- Qu'est ce qui est significatif dans cette expérience ?

C'est d'abord l'expérience concrète du « glocal » : l'action des SUBS s'inscrit dans un territoire, celui de la Métropole de Lyon, dans le local, en lien avec les acteurs locaux, les scolaires, les gens. Mais les enjeux explorés tout comme les artistes produits nous renvoient au monde entier et portent une réflexion globale. Et cet aller-et-retour permanent entre le local et le global fait la singularité et la force des SUBS. Ce qui est également significatif dans cette expérience, c'est l'interaction, vivante et féconde, entre une équipe salariée conduite par le directeur des SUBS, qui fait vivre un lieu et un projet au quotidien, et une instance de gouvernance - le CA des SUBS conduit avec énergie par sa présidente Nicole Gautier - qui est impliquée et mise au travail à travers des séminaires collectifs notamment.

- Qu'incarnent selon vous les SUBS dans la vie de la Cité ?

Pour moi, les SUBS incarnent « l'excellence pour tous ». C'est en effet un lieu sublime ET hospitalier, conçu (dans son aménagement comme dans sa programmation) pour que chacun s'y sente chez soi. C'est un laboratoire de création pointu sans être « snob », un lieu ouvert à l'infinie diversité du monde qui a le mérite de nous renvoyer à notre commune humanité en nous interpellant constamment : qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Que nous est-il permis d'espérer ? En cela, les SUBS sont un lieu « politique », un miroir aussi dans lequel une population aussi diverse que celle de la Métropole de Lyon -- de la Presqu'île au Mas du Taureau en passant par Tarare -- peut se « réfléchir », dans tous les sens du terme. C'est pourquoi il est si important que tous les Grands-Lyonnais, quel que soit leur âge, leur profil social, leurs référents culturels, puissent s'appropriier les SUBS et s'y « reconnaître ». A nous de continuer à y travailler...».

Séminaire au Château de Goutelas - Septembre 2020 / Crédit : Les Subsistances

Dynamique, impliquée, l'équipe s'investit au quotidien dans la mise en place des multiples projets des SUBS.

L'activité maintenue en 2020

- Faible recours au chômage partiel, les activités de la structure étant en partie maintenues.
- Télétravail mis en place rapidement pendant la première période de confinement, grâce à des outils déjà bien installés.
- Soutien de l'activité intermittente tout au long de l'année 2020, en maintenant le plus possible de missions liées aux résidences.
- Recours aux prestataires relevant du champ de l'insertion.

Une attention particulière a été portée à la cohésion d'équipe et à la formation, après plusieurs mois de confinement et d'incertitude.

- Bilan avec l'équipe à l'issue du 1er confinement > adaptation des méthodes d'organisation du télétravail vers une voie plus collaborative.
- Séminaire avec l'équipe et le Conseil d'Administration début septembre 2020.
- Formations : 135 h de formation pour l'équipe.

Développement de partenariats avec des centres de formation techniques > montée en compétences de l'équipe technique permanente et intermittente.

L'équipe se développe avec le projet

- Création d'un poste lié au développement des projets de productions déléguées.
- Création d'un deuxième poste de chargée des relations avec les publics.

L'ÉQUIPE PERMANENTE

Anaïs Aublet-Cuvelier
médiation pour les
pratiques artistiques

Bénédicte Beaudot
Secrétaire Générale

Lucie Brosset-Jolinon
Chargée de production

Sandie Charon
Régisseuse générale

Emilie Perron
Comptable unique

Luis Da Sylva
Régisseur son et vidéo

Margot Dubreuil
Chargée de
communication

Raphaële Fillon
Administratrice et
responsable du pôle
Ressources

Sylvie Flamant
Chargée d'accueil des
compagnies

Abdellatif Sidki
Régisseur de site

Cem Gelgun
Chargé des pratiques
artistiques et chef de
salle

Nicolas Goblet
Régisseur plateau

Charline Gueneau
Chargée des relations
avec les publics

**Irène
Joatton-Rodriguez**
Administratrice de pro-
duction et responsable
du pôle Production

Lola Rodamel
service civique pôle
Production

Michel Kanzler
Administrateur adjoint

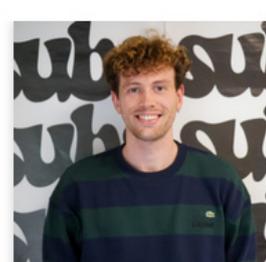
Claire Leroy
Chargée des relations
avec les publics

Camille Loupiac
Attachée de
production

Stéphane Malfettes
Directeur

Romain Fievet
Chargé de
communication digitale

Maria Michez
Chargée des
partenariats entre-
prises et mécénat

Marine Molard
Assistante
administrative et
technique

Franck Niedda
Directeur technique et
responsable du pôle
Technique

Violette Perrin
Chargée de
communication print

Clara Wagner
Régisseuse lumière

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

Crédit : Renaud Alouche

L'année 2020 n'a pas été facile – c'est un euphémisme – mais nous en sommes sortis plus soudés, motivés et déterminés que jamais pour accomplir nos missions de service public. Cette période inédite de fermeture des lieux culturels a mis en lumière, s'il le fallait encore, la nécessité du partage d'émotions esthétiques que procurent de façon irremplaçable le spectacle vivant. L'univers du sens s'obscurcit sans l'incandescence des feux de la rampe. Faute d'affects communs, les liens interpersonnels se distendent, le collectif se délite. L'exercice de la citoyenneté manque d'assemblée. Surtout dans une période de crise qui exacerbe l'insolente croissance des inégalités et trahit notre inertie coupable face à l'urgence climatique.

Même si nous savons que l'onde de choc de cette crise totale aura des répercussions pendant plusieurs années, nous préparons l'avenir vaille que vaille. C'est aujourd'hui qu'il faut soutenir la création de demain, comme une utopie réalisable. La force de la création contemporaine est en effet de nourrir notre désir de nouveauté, d'altérité et de transformation. Telle est notre conviction, aux SUBS, où théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels et numériques défient l'ordre établi pour favoriser l'émancipation des publics. 2021 est l'année de la relance de notre nouveau projet pour les SUBS, c'est pourquoi le meilleur reste à venir.

subs

8 bis quai Saint-Vincent
69001 - Lyon
les-subs.com

Tél: 04 78 30 37 24

Contacts:

Stéphane Malfettes, Directeur
Raphaële Fillon, Administratrice

Les Subsistances sont subventionnées par :

