

Le OFF une dynamique d'utilité publique

Colloque du 12 avril 2012 à Avignon

Le festival OFF d'Avignon a démontré tout au long de ces dernières années qu'il répond à une irrésistible nécessité.

Traversant crises et métamorphoses, festival de tous les superlatifs, la dernière édition du OFF a accueilli 1143 spectacles venus de 26 régions de France et de 20 pays étrangers.

Les 969 compagnies comptaient 7000 membres d'équipes artistiques. Il a généré plus d'un million d'entrées.

Véritable phénomène de société, premier marché du spectacle vivant en France, à la frontière entre création, loisir de masse et éducation populaire, le OFF est incontestablement le ferment d'où peuvent surgir les éléments d'une vision renouvelée de la démocratisation culturelle.

Cette année, Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture, a donné aux milliers d'artistes du OFF le signe fort d'une reconnaissance officielle, en accompagnant par sa présence l'ouverture du festival.

Mais accompagner efficacement le OFF suppose de prendre en compte les aspirations plus ou moins conscientes qui le rendent si vivace.

C'est la raison pour laquelle, Avignon Festival & Compagnies a décidé d'organiser le 12 avril 2012 au Centre des Congrès d'Avignon une journée de réflexion et de concertation, autour des 5 grands domaines d'action suivants.

Le OFF premier marché du spectacle vivant en France

Tous les sondages effectués ces trois dernières années par Avignon Festival & Compagnies le prouvent.

Le programmateur séjourne environ une semaine sur le OFF, voit près de 20 spectacles et y réalise 21 % de sa programmation annuelle.

75 % des contrats signés sont des contrats d'achat.

3593 professionnels ont été accrédités en 2011, dont 369 étrangers se répartissant comme suit :

1453 programmateurs, 1316 prescripteurs,
529 journalistes, 295 institutionnels.

- Comment mobiliser les professionnels (presse et programmateurs) sur toute la durée du festival ?
- Comment intéresser les programmateurs étrangers ?
- Comment impliquer les médias généralistes dans le phénomène sociétal que traduit le OFF et montrer que la culture n'est pas un loisir dédié à l'élite, mais une réalité qu'on peut inscrire dans nos pratiques ordinaires ?
- Comment appuyer le développement du OFF à l'international, pour ouvrir des voies nouvelles au rayonnement de la culture française ?

Cet atelier s'adresse plus particulièrement aux professionnels de la presse et de la diffusion, aux programmateurs et à nos partenaires étrangers.

Le OFF et le dialogue des territoires

Le OFF s'organise des mois à l'avance, sur tout le territoire national.

Des agences régionales et départementales, des collectivités territoriales investissent dans le OFF et accompagnent des initiatives privées, afin de faire connaître leurs artistes aux professionnels des autres régions.

- Comment faire du OFF un lieu de maillage optimal ?
- Comment rendre visible, dans les territoires d'origine, le résultat d'opérations qui aboutissent à Avignon ?
- Comment profiter du OFF pour mieux mettre en évidence au niveau national, le travail des régions ?
- Comment profiter du OFF pour créer des rencontres et améliorer le dialogue entre les acteurs culturels des différents territoires ?
- Comment faire naître, avec les acteurs culturels étrangers, des partenariats utiles à tous ?

Cet atelier s'adresse aux représentants de l'Etat, aux responsables culturels des différents échelons territoriaux, aux partenaires étrangers du OFF, aux réseaux de presse régionaux, ainsi qu'à l'ensemble des scènes et compagnies du territoire français et de notre festival.

Colloque du 12 avril 2012
Centre des Congrès d'Avignon
.....

Le OFF opérateur de démocratisation culturelle

Entre création, loisir de masse et éducation populaire, le OFF présente une double particularité, qui le rend unique en France.

Il est pluridisciplinaire et tous les «niveaux» de culture se mêlent. Pendant plusieurs semaines, tous les publics se croisent et cohabitent, du théâtre classique à l'humour, de la danse contemporaine au cirque, de l'intervention de rue au spectacle multimédia.

C'est le seul espace culturel qui s'adresse largement aux populations n'ayant pas forcément l'habitude du théâtre et qui leur donne la possibilité de se rencontrer et de dialoguer directement.

A tous ces titres, le OFF a de nombreux atouts pour devenir un opérateur majeur de la démocratisation culturelle.

- Comment se saisir au mieux de cette chance ?
- Comment favoriser l'initiation des populations, la circulation des publics entre les genres, les salles et les œuvres ?
- Comment faire du OFF un abri pour l'expression spontanée des artistes et des publics ?
- Comment faire du OFF un lieu où artistes et société peuvent débattre, concrètement et directement, de leurs rapports vivants ?

Cet atelier s'adresse aux artistes, aux médias classiques et aux nouveaux médias, aux responsables des relations publiques, aux associations d'éducation populaire, aux responsables de billetterie et d'accueil du public.

Le OFF et les initiatives pour une production alternative

Les dispositifs actuels de financement de la création ne sont pas extensibles.

Le OFF est un terreau d'initiatives et a souvent démontré son inventivité : Avignon Festival & Compagnies a ainsi créé, grâce à la vente des cartes du OFF, un fonds de soutien.

- Peut-on pousser plus loin et trouver d'autres partenaires pour ce Fonds ?
- Quelles pistes pour de nouveaux modes de production ?
- Dans un festival qui instaure un dialogue direct entre artistes et publics, ne peut-on réunir des « micro-producteurs » ?
- Les productions financées directement par des mises de fonds du public (de nombreuses personnes apportant des sommes minimales) sur le modèle des communautés internet, ou bien de Kiss-kiss Bank-Bank pourraient-elles être transposées au OFF ?
- Comment constituer autour du OFF un ensemble de mécènes et de partenaires ?
- Comment croiser et optimiser les financements ?
- Comment soutenir les productions de ces jeunes compagnies repérées tous les ans dans le OFF ?

Cet atelier s'adresse aux compagnies, aux représentants de l'Etat, aux responsables culturels des différents échelons territoriaux, aux structures privées ayant vocation à accompagner la jeune création et aux entrepreneurs de la diffusion.

Le OFF incubateur artistique

Le OFF accueille, chaque année de toutes jeunes compagnies : certaines à peine constituées, d'autres en émergence, à la lisière de la professionnalisation. On ne peut qu'être séduit par l'enthousiasme de cette jeunesse et de son envie de s'exprimer et de participer à la vie de la création.

Le OFF ne peut donc se contenter d'être un festival de «professionnels de la profession». S'il accueille des compagnies aguerries, reconnues, conventionnées ou fortement accompagnées, il se tient également à la zone liminaire entre société civile et république des arts, entre formation et professionnalisation.

- Comment transmettre l'expérience des anciens aux plus jeunes ?
- Comment former, conseiller, accompagner les toutes jeunes volontés ?
- Comment en favoriser l'émergence ?
- Comment penser pour des compagnies encore fragiles un statut légal juridiquement et fiscalement adapté ?
- Comment transposer l'idée de «zone franche», ou celle de «pépinières de création» ?
- Comment favoriser des regroupements d'employeurs «novices» ou «temporaires», pour mutualiser des emplois de chargés de diffusion, de chargés de presse, nécessaires pour percer dans le OFF ?
- Comment faire du festival un incubateur de talents ?

Cet atelier s'adresse aux jeunes artistes et compagnies, aux acteurs culturels territoriaux, aux structures publiques ayant vocation à conseiller ou à accompagner la jeune création (CNT, SACD, Spedidam, Adami, SFA, SNES, etc.), aux structures et aux salles ayant pour objectif la création émergente (scènes spécialisées aux réseaux comme les Petites Scènes Ouvertes, etc.).