

RAPPORT D'ÉVALUATION

de la convention de soutien régional pour les
« compagnies à rayonnement suprarégional et international »
2019-2021

entre

TPR — Centre neuchâtelois des arts vivants
(Anciennement La Fondation Arc en Scènes)

-

La Ville de Genève

-

La République et Canton de Genève

1

et

Oscar Gómez Mata - Compagnie L'Alakran
(ci-après la Compagnie)

1. Introduction

Le 4 mars 2019, La Fondation Arc en scènes, la Ville de Genève, le Canton de Genève et la Compagnie ont signé une convention de soutien régional pour une compagnie à rayonnement suprarégional et international. Cette convention, qui concerne les années 2019 à 2021, est la première convention de soutien régional signée par ces partenaires.

Conformément à l'article 5 de cette convention, une évaluation a été réalisée conjointement par les représentants des signataires début 2021.

2. Evaluation

Ce chapitre reprend les objectifs définis dans la convention, notamment la correspondance entre le cadre posé par les collectivités publiques et le projet artistique de la compagnie, les charges financières, les engagements des parties ainsi que les réalisations de la compagnie.

2.1. Relations entre les parties signataires

- échanges d'informations réguliers et transparents :

Les subventionneurs :

Les échanges ont été transparents et fournis de part et d'autre avec fluidité malgré la situation sanitaire qui a reporté les bilans de mi-parcours à l'automne 2020, alors qu'ils auraient dû être réalisés au printemps 2020.

- remise des plannings et budgets annuels, des rapports d'activités, des comptes et tableaux de bord :

Les subventionneurs :

Les documents ont été remis à temps ce qui a permis aux différents partenaires d'avoir une vision claire et précise du parcours de la compagnie.

Les informations reçues sont claires et précises. Attention néanmoins aux délais de remise des budgets et comptes.

2.2. Réalisation des objectifs de la Compagnie

2.2.1 Réalisation des objectifs artistiques

- réalisation du projet artistique :

La Compagnie :

A la relecture du projet artistique élaboré en 2018, nous constatons que certaines des créations prévues ont été menées à bien mais que d'autres ont été remplacées par de nouvelles idées, plus adaptées à nos souhaits et aux contingences du moment. Ainsi, comme prévu dans notre projet artistique,

en 2019, le Royaume, notre comédie horrifiquo-loufoque adaptée de Lars von Trier, a été montée à la Comédie de Genève fin janvier 2019. Après 13 représentations à Genève, le spectacle a été joué 3 fois au Théâtre populaire romand de La Chaux-de-Fonds et 5 fois à Vidy-Lausanne. Par ailleurs, *Le Direktør*, a été repris à Genève, à la Comédie, pour un second round explosif mais aussi pour pas moins de vingt dates à la Bastille à Paris avec un taux de fréquentation de 85%.

La Conquête de l'inutile, spectacle créé en 2016, a continué à vivre sa vie pour une représentation à Irún en Espagne.

Le centre *Azkuna Zentroa Alhóndiga* de Bilbao a invité Oscar Gómez Mata comme **artiste associé** pour les années 2019-2020. De cette collaboration est née *le Catalogue de dérives*, une performance mise au point avec Esperanza López, qui met le spectateur / participant aux prises avec lui-même. Cette performance est depuis activée tous les jours de l'année à Azkuna, avec la complicité du personnel d'accueil de l'établissement. Le Catalogue de dérives a également été activé à Borderline, à Hendaye, en France, au cours d'un workshop mené par Oscar Gómez Mata et Esperanza López.

Pour l'année 2020, nos plans ayant été chamboulés par la Covid-19, nous avons dû reporter la création de notre nouveau spectacle, **Makers**, initialement prévu pour octobre 2020, au printemps 2021. Au cours de cette année 2020, nous avons donc tenté de rester le plus actif possible, par d'autres moyens également : Oscar Gómez Mata a donné en juin une **Masterclass** par visioconférence au Centre Dramatique National de Madrid – diffusée ensuite sur la chaîne Youtube du centre et a fait l'objet d'une publication en 2020. Oscar et Juan Lorient, les deux comédiens de **Makers** ont fait une performance, **Makers Sorpresa !**, à la Société de Consommation à La Chaux-de-Fonds en septembre, et Oscar, seul cette fois, a donné un workshop, une performance **Maker Solo**, toujours dans le contexte créatif de **Makers**, à DanZálava/Musée d'Art Contemporain Artium – Vitoria et une performance **Un regalo para Mabi** au mois de décembre dans une exposition de l'artiste Mabi Revuelta au centre Azkuna Zentroa Alhóndiga de Bilbao.

Pour l'année 2021, **Makers** sera donc créé à St-Gervais en mars. Le spectacle ira ensuite à Azkuna à Bilbao en avril puis au Théâtre populaire romand à La Chaux de Fonds et à l'Arsenic à Lausanne, tous coproducteurs du spectacle, en mai. Viennent ensuite après l'été des dates en Espagne à l'Abadia, du 7 au 17 octobre à Madrid, à Vitoria le 28 octobre, à Santander en novembre puis aux Subsistances à Lyon en décembre 2021 ou janvier 2022. Parallèlement à cela, nous souhaitons mettre au point une **version itinérante** du spectacle, qui se fera en deux temps : une marche d'un village à un autre de nos deux comédiens, puis un spectacle / performance le soir, dans l'esprit des conteurs d'autrefois, et qui abordera les thèmes de **Makers** tout en subissant l'influence circonstancielle de la marche du jour et du lieu d'arrivée. Ce projet aura lieu dans les alentours de La Chaux-de-Fonds, autour de Bilbao et probablement aussi pendant le festival Lugar à León, en Espagne, le tout à la fin de l'été. Enfin l'année 2021 verra également la finalisation du Catalogue de dérives en une publication mis en œuvre par Azkuna Zentroa Bilbao et probablement repris par l'Arsenic - Lausanne pour la version francophone. Oscar Gómez Mata a d'ailleurs été reconduit comme **artiste associé** pour une année et demi à Azkuna Zentroa Bilbao jusqu'en juin 2022 afin de parachever son travail là-bas. Il sera également en résidence au Musée Oteiza - Pampelune pour y préparer et y présenter la

performance **Le Cromlech** du 3 au 9 mai 2021. Cette installation restera un mois sur place et des activités pédagogiques seront organisées autour de celle-ci. D'autre part, le Cromlech sera présenté aussi au festival Lugar à León et aux Subsistances à Lyon.

En lien avec le TPR, une **Masterclass** dans le cadre du projet Interreg Mouvement perpétuel #3 (MP#3) sera organisée du 10 au 14 mai 2021.

Le TPR :

Cette masterclass est ouverte aux comédien.nes romand.es ainsi qu'aux professionnel.les de Franche-Comté. Le projet MP#3 réunit le TPR au Centre dramatique national de Besançon et à la Comédie de Genève. La performance **Sans titre** sera présentée au festival des 6 pompes à la Chaux-de-Fonds au mois d'août 2021 si celui-ci est maintenu.

- atteinte des valeurs cibles figurant dans le tableau de bord (uniquement Genève):

La Compagnie :

Comme indiqué dans le tableau de bord joint, la Compagnie a tenu ses engagements de tournées avec 109 dates (dont des dates prévisionnelles agendées pour 2021) sur les 42 (14 par année) dates demandées. En ce qui concerne les lieux de tournées hors du territoire de la convention, nous sommes à 18 dates, ce qui est précisément ce qui était demandé par la convention (6 par année).

- échos médiatiques, partenaires, impact (local, national, international), public cible

La Compagnie :

Echos médiatiques :

En plus de la presse habituelle, la Compagnie a eu droit à un bel article dans *Télérama*, pour la tournée du *Direktør*. Cet article est joint à cette évaluation.

Nouveau Partenaire : Comme indiqué ailleurs dans cette évaluation, le partenariat avec le prestigieux *Azkuna Zentroa* de Bilbao a été très fructueux. Oscar aura cumulé trois et demi en juin 2022 en tant qu'artiste invité là-bas.

L'impact du travail de la Compagnie est conséquent à plusieurs niveaux.

A Genève: depuis 2019, début de cette convention, nous y avons présenté la création, *le Royaume*, à la Comédie de Genève en janvier 2019 et nous allons présenter *Makers* en mars 2021, au Théâtre Saint-Gervais, d'autre part, la présence d'Oscar Gómez Mata dans le projet *Vous êtes ici – Episode 6*, série théâtrale genevoise, contribue à cet impact artistique.

Au-delà de notre présence dans notre ville, nous mesurons aujourd'hui de manière conséquente l'impact que le travail artistique d'Oscar Gómez Mata exerce sur les jeunes compagnies et les artistes qui commencent leur carrière ; beaucoup d'entre eux se réclament d'une filiation artistique avec lui, sa manière d'envisager la scène, le jeu, la relation scène-public, etc... L'enseignement impartit par Oscar Gómez Mata à La Manufacture y est pour beaucoup et l'importance de sa présence dans l'école, son influence sur la ligne pédagogique générale en font une référence non seulement à Genève, mais aussi dans le bassin lémanique en général. D'ailleurs le projet de recherche avec Yvane Chapuis basé sur la méthodologie d'Oscar, baptisé *Penser l'action*, sera publié cette année.

De la même manière, notre engagement dans la pédagogie, notre implication constante dans la vie politique locale, la curiosité et l'ouverture d'esprit dont nous faisons preuve face à d'autres formes artistiques font de la Compagnie Oscar Gómez Mata - L'Alakran une sorte de modèle dans la manière de travailler, de produire et d'exister dans le paysage artistique.

Oscar Gómez Mata est constamment demandé pour être l'œil extérieur sur des productions, pour être coach de projets ou mentor. Nous accompagnons également, depuis septembre dernier le travail de création de Floriane Mésenge, dans le cadre d'une bourse de compagnonnage du canton de Vaud.

Sur le plan international, les créations singulières et toujours innovantes d'Oscar Gómez Mata ont un impact important lors de nos passages à l'étranger. Sa présence au Centre Azkuna Alhóndiga de Bilbao, à Borderline Hendaye ou au musée Oteiza à Pampelune sont des exemples de l'impact qu'il a sur les créateurs locaux. Il a aussi été choisi comme mentor du dispositif transfrontalier Geysler, entre le Théâtre du Grütli à Genève et les Subsistances à Lyon.

Le TPR :

Le TPR tient à saluer la qualité des relations avec la compagnie et l'écoute dont elle témoigne pour s'inscrire dans la cohérence du projet artistique de l'institution. Celle-ci a tout à gagner des expériences qu'elle partage avec la compagnie.

Les subventionneurs :

Les partenaires saluent le développement très positif des activités de la compagnie dans le cadre de cette nouvelle convention régionale. Les activités déployées à Genève, en Suisse et à l'étranger s'ancrent dans un contexte de collaborations solides et intéressantes pour la suite du parcours de la compagnie.

5

2.2.2 Suivi du plan financier

- écarts significatifs entre le plan financier de la convention et les comptes :

La Compagnie:

Au regard du budget triennal présenté à la signature de cette convention, il est évident que le budget 2019, diffère grandement de nos prévisions. Suite à la sortie de convention conjointe 2015-2017, l'année 2018, pour laquelle nous avons perdu 60'000 CHF soit 20% de nos subventions annuelles jusque-là avait été déficitaire pour notre Association. Nous accusions un déficit de 15'786 CHF. Malheureusement, l'année 2019 est également très déficitaire, à savoir de 42'639.08 CHF. Il y a plusieurs raisons à cela : notre production 2019, le Royaume, était une production déléguée, et donc nous n'avons pas pu dégager de bénéfices dessus. Notre spectacle le Direktør, qui a fait un tabac à Paris Bastille pendant un mois et demi, nous a cependant laissé avec un manque de plus de 16'000 CHF. Malgré nos efforts pour trouver des subventions exceptionnelles (que nous avons obtenues en partie), il nous a été impossible de combler le différentiel entre plus de 100'000 CHF de charges et un cachet de 55'000 CHF. Nous savions

que cela était un risque à prendre mais l'exceptionnelle promotion pour le travail de la compagnie que représentaient vingt dates au théâtre de la Bastille était à ce prix. Nous avons également dû nous séparer de notre directeur technique et le doubler sur chacun de nos trois spectacles en tournées pour qu'il passe la main à son successeur. Cela a évidemment un coût important. Enfin, nous avons eu des frais logistiques bien supérieurs à nos prévisions, à cause d'un transporteur peu sérieux et d'un volume plus important de décors à stocker. Cependant, et tenant compte de la gravité de la situation, nous avons pris des mesures concrètes dès le début de l'année 2020. Nous avons ainsi décidé de ne plus faire appel à l'association Tutu Production pour la diffusion et l'administration de tournées. La diffusion a été reprise par Aymeric Demay et Oscar Gómez Mata, avec le renfort de Carlota Guivernau pour les pays hispanophones et lusophones. Mais il faut noter que cette dernière est payée au pourcentage sur les cessions et ne grève donc pas notre budget de fonctionnement. Aymeric Demay se charge également à nouveau de l'administration de tournées. Nous avons donc pu dégager environ 46'000 CHF d'économie par an sur ce poste. Par ailleurs, nous sommes également toujours activement à la recherche de locaux moins chers pour notre bureau et notre local décor. Nous nous sommes mis sur liste d'attente auprès de plusieurs associations et fondations d'artistes. Ensuite, et c'est capital, notre nouveau spectacle, Makers, est déjà presque entièrement financé et, selon le budget prévisionnel, est déjà assuré d'apporter à la compagnie un bénéfice entre 30'000 et 45'000 CHF (si toutes les subventions demandées sont accordées, ce sera près de 60'000 CHF). Enfin, un certain nombre d'apports intéressants mais inattendus conforte notre optimisme pour l'avenir : notre accompagnement de compagnonnage théâtral de Floriane Mésenge, qui nous est payé 4'000 CHF, la reconduction d'Oscar Gómez Mata comme artiste associé à Azkuna Zentroa de Bilbao pour 2021 et son allocation financière conséquente.

6

Le TPR :

LE TPR salue la transparence du suivi du plan financier.

Les subventionneurs :

Après réception des comptes 2020, les collectivités publiques relèvent que le déficit 2019 a été nettement réduit et qu'il s'élève au 31.12.2020 à 14'894 CHF. Elles encouragent néanmoins la compagnie à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour finir l'exercice comptable à l'équilibre à l'issue de la période couverte par la convention.

- proportion du montant global de la convention allouée aux créations, au fonctionnement, respectivement aux tournées :

La Compagnie :

Moyenne pour les années 2019-2020-2021

Création (production) : 31.77%

Fonctionnement : 8.57%

Personnel : 59.66%

Tournées : 48,59%

Proportion entre subventions et autres entrées : 47% de subventions, 53% d'autres entrées.

La Compagnie :

Coproductions (pour les trois années)

666'000 CHF de subventions pour 378'849 CHF de coproduction

Cachets (pour les trois années)

666'000 CHF de subventions pour 224'778 CHF de cachets

Divers (fondations, sponsoring, etc) (pour les trois années)

666'000 CHF de subventions pour 172'819 CHF d'entrées diverses

2.2.3 Organisation et structure de la Compagnie

-administration–diffusion (organisation interne, personnel fixe, répartition des tâches, stabilité) :

La Compagnie :

Depuis la fin 2019, nous avons deux postes permanents à temps plein : direction artistique et production / administration.

Nous avons supprimé un poste à 50% assigné à la diffusion et l'administration de tournée à la fin 2019 car nous n'étions pas satisfaits de cet arrangement, qui, par ailleurs, se révélait coûteux. Depuis lors, la diffusion est prise en charge par les deux membres permanents de la compagnie.

7

2.2.4 Développement général de la compagnie durant la période de la convention

La Compagnie :

Nous avons consolidé notre structure, amplifié notre perspective de travail, réaffirmé les relations avec nos partenaires et maintenu notre présence en Suisse romande et à l'étranger.

2.3. Réalisation des engagements des collectivités publiques

2.3.1 Engagements financiers

- rythme de versement des subventions :

La Compagnie :

Le rythme des versements a en général permis à la compagnie d'avoir suffisamment de liquidité pour continuer son activité.

- autres soutiens ponctuels accordés hors convention par les collectivités publiques partenaires :

Les soutiens ponctuels accordés par d'autres collectivités publiques ont été au rendez-vous, et ils ont ainsi complété les budgets de création.

- autres :

Les montants liés à la résidence d'artiste au Centre Azkuna Alhóndiga de Bilbao et de la bourse de compagnonnage de Lausanne ont été des apports non négligeables.

3. Conclusions et perspectives

La Compagnie :

Si lors de l'évaluation de convention, en 2017, nous affirmions : « Nous sommes résolument tournés vers l'avenir pour développer et renforcer notre travail à tous les niveaux ; l'envie et l'énergie ne nous manquent pas pour continuer à créer, produire et transmettre notre savoir-faire », ces mots prennent encore plus de poids à l'heure de cette nouvelle évaluation, car si la Compagnie Oscar Gómez Mata – L'Alakran souhaite bien évidemment continuer à créer des spectacles, des performances et à les tourner en Suisse, à l'étranger et à poursuivre ses activités pédagogiques et de recherche, la philosophie qui nous a toujours animés est le questionnement, la recherche constante de ce qui est différent, pertinent et novateur. C'est pourquoi, alors que nous aurions pu nous contenter de présenter un nouveau projet de convention similaire au précédent, nous avons pensé à un tout nouveau volet d'activité pour notre compagnie. Le contexte actuel nous pousse à rechercher du sens et à créer du lien, marcher seul c'est bien, mais à nos yeux, ce n'est plus suffisant. Le besoin d'échanges, à tous les niveaux, est au centre de nos préoccupations. Ce nouveau volet d'activité de la Compagnie est donc basé sur l'idée de la transmission des savoirs. Il insistera sur une charnière

« production / artistique » permettant de mettre en commun un état d'esprit propice à la création qui tiennent compte du contexte sociétal et politique ainsi que des individualités et talents des artistes.

Oscar Gómez Mata de par son activité de transmission à la Manufacture – Haute école des arts de la scène, à l'école Serge Martin, ou en collaboration avec le TPR mais aussi dans plusieurs Universités et autres cadres pédagogiques, est devenu une figure pédagogique en parallèle de son activité artistique avec la Compagnie l'Alakran, que ce soit dans ses cours, ses ateliers, son accompagnement pédagogique sur des projets d'écoles, ses spectacles de sortie, Oscar Gómez Mata sait apporter une vision pratique et sensible des contenus techniques nécessaires à la compréhension des objets scéniques d'arts vivants. Nul besoin de préciser que la qualité de jeu et du rapport au public sont les deux axes forts de son travail. Fort de son expérience, il sait analyser les besoins d'un projet artistique et guider celui-ci vers son maximum de potentiel, vers un acte artistique fort et clair qui résonne avec notre société.

C'est cette organisation du travail et cette idéologie que nous souhaitons mettre à disposition d'une nouvelle génération de professionnels dans le cadre de ce nouveau volet d'activité, PARMOBILE.

En premier, nous souhaitons développer un partenariat avec une structure de production

(Théâtre, Centre d'arts vivants...) qui trouvera dans ce nouveau projet une correspondance avec sa pratique et ses centres d'intérêt. C'est par un dialogue entre la direction de la structure de production et la direction de la Compagnie Oscar Gómez Mata – L'Alakran que le choix d'un projet artistique sera énoncé. Ce choix peut être motivé par un besoin de la structure (type de public, type de lieu, évènement sociétal, etc...), par l'envie d'une carte blanche laissée à la Compagnie ou par un désir fort de la Compagnie de proposer à la structure un projet in situ.

Ensuite, la compagnie réunira une équipe artistique, metteur.euse en scène inclus.e pour réaliser le projet choisi. L'axe fort qui motivera le choix de l'équipe sera l'émergence, la possibilité pour les artistes choisi.e-s de valider leurs intuitions et la

diversification des visions artistiques. Oscar Gómez Mata sera le garant de la mise en place du projet sur son volet artistique, Aymeric Demay et Delphine Rosay sur son volet production, administration et diffusion. A l'identique d'un cabinet d'architectes qui engagerait un jeune diplômé et lui confierait un projet suivi par un architecte professionnel, la Compagnie Oscar Gomez Mata – L'Alakran se propose d'être une structure d'entrée, de première expérience dans la profession.

A l'inverse d'une recette toute faite que l'on plaquerait sur une façon de faire, c'est la mise en place d'un état d'esprit qui devra parfois laisser la possibilité d'une remise en cause : comment une compagnie indépendante peut devenir autre chose en restant une compagnie indépendante.

La compagnie l'Alakran et, à travers elle, Oscar Gómez Mata, s'est appliquée à créer des espaces et des moments non-définis qui vont se compléter et finir de se construire avec quelqu'un d'autre : public, observateur et participant au projet. Elle a toujours mis le collaboratif et l'expérimentation commune au centre de son travail de création artistique. Ainsi, bien qu'il ne s'agisse pas de minimiser les compétences techniques, humaines et artistiques spécifiques à chacun des membres de l'équipe de création d'un spectacle ou dans le fonctionnement même de la compagnie, nous avons toujours défendu l'idée que l'accident, l'inattendu, la controverse, la proposition fortuite, peu importe qui en soit l'auteur, sont des moteurs essentiels de la création et des principes inamovibles ainsi que la marque de fabrique de l'Alakran. C'est la garantie de la mise en place d'un cercle vertueux, respectueux des idées de chacun ou chaque partie du système a une influence sur les autres parties et permet un enrichissement mutuel et un niveau de compétences et d'information communs dans tous les domaines plus élevés que dans une organisation standard du travail. Ce système recontextualise les paramètres des projets pour les rendre chaque fois vivants et actuels.

9

Le TPR :

Le TPR est d'ores et déjà à l'écoute de ce nouveau volet et désireux de poursuivre les discussions avec la Compagnie.

Les subventionneurs :

Les subventionneurs relèvent l'importante activité de la compagnie durant la période couverte par cette convention et ce, malgré la pandémie qui a évidemment freiné la création et la diffusion de tous les projets envisagés.

Les créations prévues, notamment à Genève, ont pu être menées à bien devant un public de professionnel-le-s et les tournées dans des lieux internationaux d'envergure ont permis d'accroître la visibilité du travail de l'Alakran. Parallèlement, la collaboration de la compagnie avec des institutions de proximité ont octroyé une complémentarité bénéfique en matière de rayonnement et de réseaux.

Par ailleurs, les subventionneurs restent attentifs à l'évolution financière de la compagnie jusqu'à la fin de la période couverte par la convention.

Enfin, ils ont saisi l'ambition de la compagnie de réorienter une partie de ses activités autour de la transmission et examineront la demande de renouvellement de la convention et son nouveau projet.