

LIEU VIVANT D'EXPÉRIENCES ARTISTIQUES - LYON 1ER

RAPPORT 20
D'ACTIVITÉ 21

SOMMAIRE

P.4 PORTFOLIO JANVIER-MAI
P.9 ÉDITO

1. CRÉER DU DÉSIR POUR LA CRÉATION ARTISTIQUE

P.11 CHIFFRES CLÉS
P.12 RENOUER LES LIENS
P.13 DES ARTISTES MOBILISÉ·E·S
P.14 LIENS AVEC LE QUARTIER
P.15 DES PROCESSUS DE CRÉATION PARTICIPATIFS
P.16 DES RÉSIDENCES HORS-LES-MURS
P.17 LES SUBS SOLIDAIRES

2. ACCOMPAGNER LES ARTISTES

P.20 PRODUIRE LES ARTISTES DE DEMAIN
P.21 DES RÉSIDENCES CROISÉES AVEC DES LIEUX INTERNATIONNAUX
P.22 LA TORNADE
P.24 LE PARI GAGNANT DE LA PRODUCTION DÉLÉGUÉE
P.28 FAIRE CONFIANCE À LA JEUNE CRÉATION

3. UNE ACTION TERRITORIALE DIVERSIFIÉE

P.30 COOPÉRATIONS RÉGIONALES
P.31 RÉSEAUX PROFESSIONNELS ET ÉCONOMIQUES
P.32 IMPACT ENVIRONNEMENTAL

4. OPTIMISER LES MOYENS

P.35 UN BUDGET 2021 EN DÉVELOPPEMENT
P.37 LA REPRISE DU BAR/TERRASSE
P.38 LES ÉQUIPEMENTS
P.39 L'ÉQUIPE

P.40 CONCLUSION
P.41 PORTFOLIO JUIN-DÉCEMBRE

À LA MÉMOIRE DE DENIS TROUXE,
ADJOINT À LA CULTURE DE LA VILLE DE LYON (1995-2001),
À QUI L'ON DOIT LA TRANSFORMATION DU SITE DES SUBSISTANCES EN LIEU
DÉDIÉ À LA CRÉATION ARTISTIQUE.
SA VISION ET SON AUDACE CONTINUENT DE NOUS INSPIRER.

VOUS AVEZ AIMÉ 2021 ?

COUVERTURE TRIBUNE DE LYON
© TRIBUNE DE LYON

On se souviendra longtemps de ce 31 décembre 2021. Entre deux vagues de Covid-19 et d'énormes restrictions, nous avons réussi à célébrer les vingt ans des SUBS avec le panache qu'elles méritent. Plus d'une dizaine de spectacles, de concerts et de rendez-vous secrets ont investi, de jour et de nuit, tous les espaces des Subsistances dans un esprit de liesse et de partage d'émotions fortes.

Cette « SUBS-SYLVESTRE » miraculeuse fut à l'image d'une année tumultueuse au cours de laquelle nous nous sommes démenés pour maintenir nos activités, vaillamment. Notre doctrine a toujours été de proposer aux artistes et aux publics le maximum du maximum de ce que permettaient les évolutions imprévisibles du contexte sanitaire. L'hyperréactivité et l'endurance des équipes ont rendu possible, entre autres :

- la création de spectacles pour les scolaires, étudiant-e-s et professionnel-le-s
- l'organisation de « grands échauffements »
- l'ouverture d'un bar et d'une terrasse estivale sur l'esplanade
- la fabrication d'une tornade de papier monumentale sous la verrière
- la programmation de concerts couchés
- la production et la tournée d'un spectacle réunissant des danseuses et chorégraphes de cinq pays d'Afrique de l'ouest

- une première participation officielle à la Fête des Lumières avec une installation spectaculaire conçue par trente jeunes en insertion professionnelle...

Malgré les circonstances, nous avons accompli nos missions de création, de diffusion, d'éducation et de pratiques artistiques en faisant des SUBS un lieu plus vivant et surprenant que jamais. Au lieu de rabougrir nos ambitions, l'année 2021 a été celle du développement de nouvelles activités liées notamment à la production déléguée et à la reprise du bar. Le projet des SUBS continue son évolution et la transition de son modèle économique en affirmant pleinement ses valeurs. La réussite de nos prises de risques, le fort renouvellement des publics, les encouragements de nos partenaires et les échos médiatiques récompensent l'énergie collective qui a été déployée.

Vous avez aimé 2021 ? Finalement, nous, oui !

Stéphane Malfettes,
Directeur des SUBS

1. CRÉER DU DÉSIR POUR LA CREATION ARTIS- TIQUE

ET LA RENDRE
LARGEMENT ACCESSIBLE

CHIFFRES CLÉS

LA TORNADE
© SUZIE WAROUDE

FRÉQUENTATION

8 000

visiteurs pendant la Fête
des Lumières

2 000

personnes en visite guidée
des SUBS à l'occasion des
Journées Européennes du
Patrimoine

2 000

personnes réunies pour
SUBS-SYLVESTRE
le 31 décembre

18 000

personnes ont fréquenté la
terrasse pendant l'été

2 000

participant-e-s aux Grands
échauffements

600

professionnel-le-s du
spectacle accueilli-e-s lors
des étapes de création
(pendant la fermeture au
public)

600

amateurs-rices en ateliers
ponctuels ou réguliers

LES PUBLICS

58%

de nouveaux
spectateurs-rices en salle,
sur une base de 8 500
spectateurs-rices lors de
spectacles payants

31 500

abonné-e-s sur Facebook

30%

de nouveaux abonné-e-s en
plus sur Instagram

PARTENAIRES

>50

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

>80

établissements scolaires
ou universitaires en
partenariat actif

RENOUER LES LIENS

DANS UN CONTEXTE DE FERMETURE/RÉOUVERTURE

JUSTINE BERTHILLOT,
MOSI ESPINOSA
ET ALEXANDER
VANTHOURNOUT,
GRAND ÉCHAUFFEMENT
1ER MAI 2021
© ROMAIN FIEVET

Les mois de fermeture au public (jusqu'au 19 mai 2021) n'ont pas totalement entravé nos possibilités d'action.

- Les ateliers hebdomadaires avec 4 structures d'accueil de personnes en situation de handicap ont été maintenus en grande partie pendant toute la durée du confinement
- Une trentaine d'enfants de l'IME Jean-Jacques Rousseau et de la maison de l'enfance Saint-Rambert et 166 scolaires ont été accueillis autour des 12 représentations de *Commencer est toujours une façon* d'en finir de Denis Mariotte en janvier 2021
- Les étudiant.e.s du GACO Arts ont créé un podcast diffusé sur Soundcloud, en lien avec Denis Mariotte pour restituer au tout public
- Des étudiant.e.s ont été accueilli.e.s à l'occasion des étapes de création ouvertes aux professionnel.le.s pendant la fermeture liée à la crise sanitaire
- Les actions de médiation et ateliers artistiques ont été maintenus dans les établissements scolaires

Au printemps, les SUBS ont proposé des formats d'accueil conviviaux pour renouer avec le public et ont profité de chaque opportunité pour accueillir du public dès que cela a été possible, quitte à arrondir le cadre :

- Une programmation de concerts sur l'Esplanade, profitant de la réouverture des terrasses dès le 19 mai 2021
- Les Grands échauffements du printemps, avant la réouverture, lors de l'opération "Le printemps est inexorable" et à l'occasion du 1er mai. Ces temps de mobilisation autour d'une pratique artistique en plein air ont été des moments précieux en temps de fermeture pour réaffirmer en actes la nécessité de la culture et des liens interpersonnels.

Cette réactivité dès la réouverture et la multiplicité des rendez-vous ont été attractives pour de nouveaux publics : les statistiques de billetterie indiquent +58% de primo-spectateurs-rices en 2021. La terrasse - en entrée libre - a également fait venir de nombreuses personnes pour la première fois ainsi que les programmes proposés à l'occasion de la Fête de la musique, la Fête des Lumières ou le 31 décembre.

LA MÉDIATION EN CHIFFRES

988	351	57
personnes reçues en visite sur 2021	heures d'ateliers pour 489 personnes	heures d'interventions (rencontres et médiations) pour 997 personnes

DES ARTISTES MOBILISÉ·E·S

POUR L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

CRÉATIONS DES
PREMIÈRES ARTS DU
LYCÉE SAINT-EXUPÉRY
AUTOUR DU SPECTACLE
RÉPUBLIQUE ZOMBIE DE
NINA SANTES
OCTOBRE 2021
© CHARLINE GUENEAU

- Vania Vaneau, Melina Faka et Jeanne Vallauri au lycée Fays (Villeurbanne) avec les Premières option danse
- Inbal Ben Haïm, Mika Kaski, Justine Berthillot, Julie Taver, Sylvain Julien, Jemma Sneddon et Jean-Mario Milanese au lycée Doisneau (Vaulx-en-Velin) avec les élèves en option arts du cirque
- Marie-Yvonne Capdeville au collège Jean Jaurès (Villeurbanne) et Gilbert Dru (Lyon 3) avec des classes de 6ème et 4ème
- Malika Djardi au lycée Hector Guimard (Lyon 7) avec les Premières en formation prothèses dentaires
- Alexis Mérat au lycée Hector Guimard (Lyon 7) avec les CAP fonderie d'art
- Bérengère Vallour, Mary Chebbah et Jeanne Vallauri au collège Verrazane (Lyon 9)
- Marie Papon aux écoles Chapeau Rouge, Jean Zay, Joannes Masset, Gare d'Eau (Lyon 9)
- Équipe du spectacle République Zombie avec les élèves d'option arts du lycée Saint-Exupéry (Lyon 1)

Les SUBS sont partenaires actifs du Pôle Territorial d'Education Artistique et Culturelle de Vaulx-en-Velin et du réseau d'éducation prioritaire de Lyon 9.

LES PARTENAIRES EAC

82	20	13	20	29
partenaires du champ éducatif	écoles élémentaires (dont 5 nouveaux partenaires en 2021)	collèges (dont 7 nouveaux partenaires en 2021)	lycées (dont 4 nouveaux partenaires en 2021)	partenaires de l'enseignement supérieur (dont 7 nouveaux partenaires en 2021), dont 8 formations artistiques

LIENS AVEC LE QUARTIER

ET PARTICIPATION DES HABITANT·E·S

ATELIER SÉRIGRAPHIE
AVEC PAPYART,
CHILL'N'CHILD,
JUIN 2021
© LES FLOUS FURIEUX

Une **concertation numérique** a été menée auprès de 800 voisin·e·s identifié·e·s en janvier 2021, avec un taux de réponse de 12% sur la façon dont ils appréhendent le nouveau projet des SUBS et la façon dont ils souhaiteraient être associé·e·s à la vie du lieu.

Les SUBS s'engagent auprès du **Conseil de quartier** pour être attentives aux sollicitations qui pourraient émaner des habitant·e·s. À ce titre, elles avaient entamé un travail de participation à l'évènement "Qu'elle est verte ma colline" autour de la végétalisation du quartier. Les SUBS ont proposé d'inscrire le projet *Substances* de Thierry Boutonnier comme un jalon du programme artistique de leur évènement.

La présence de l'**œuvre éco-système Substances** a permis des actions spécifiques avec les **habitant·e·s**, notamment lors du Chill'n'Child (juin 2021) et lors des **Journées Européennes du Patrimoine**, avec des temps d'ateliers animés par Thierry Boutonnier.

DES PROCESSUS DE CRÉATION PARTICIPATIFS

20 WATTS DE JORDI GALÍ, FÊTE DES LUMIÈRES, DÉCEMBRE 2021 © DR

IMPATIENCE de Mathilde Delahaye, Juillet 2021, une co-création avec des habitants de Lyon

2 semaines de résidence avec l'artiste Mathilde Delahaye et 9 amateurs·rices pour la co-création de la performance *Impatience*, sous la *Tornade* des SUBS. Ce projet a été réalisé en partenariat avec la mission locale de Lyon, le collectif des Flous Furieux, les habitué·e·s du Labo des pratiques et les voisin·e·s des SUBS.

LE BAL DE LA TERMITIÈRE, avec Salia Sanou, en lien avec le spectacle *Les Demoiselles d'Afrique*, évènement Si loin, si proche

Une équipe de complices amateurs·rices a permis de mener ce bal participatif. L'équipe ainsi constituée de 6 chorégraphes réunies autour de Salia Sanou et des jeunes du lycée Récamier (Lyon 1), du lycée Fays (Villeurbanne), des étudiant·e·s de La Martinière, des jeunes hébergé·e·s dans les résidences CROUS ou accompagné·e·s en mission locale, a animé un temps de rentrée chorégraphique, joyeux et festif.

20 WATTS de Jordi Galí, décembre 2021 à l'occasion de La Fête des Lumières, avec 30 personnes accompagnées dans des parcours d'insertion professionnelle, en partenariat avec Tremplin Anepa (Lyon 1) et l'EPIDE (Meyzieu)

Ce projet de création inclusive est le fruit de 15 semaines de résidence rassemblant pendant 10 journées tous les participant·e·s. L'œuvre collaborative a été présentée à plus de 8000 spectateurs·rices pendant la Fête des Lumières. Un film de Julien Penichost et François Payrastra retrace ce parcours de création.

DES RÉSIDENCES HORS-LES- MURS

ALÉXIS MÉRAT ET LES
RÉSIDENTS DE L'EHPAD
JEAN VILLARD,
AOÛT-SEPTEMBRE 2021
© CLAIRE LEROY

Chaque année, une sélection d'artistes des SUBS va à la rencontre de publics empêchés directement sur leur lieu de vie. En 2021, 2 structures médico-sociales ont pu accueillir en résidence :

- **Alexis Mérat, plasticien : 4 semaines de résidence auprès des résidents de Jean Villard (Pollionnay)** pour aller questionner les notions de forces et de fragilités au cœur du spectacle *Pli* dont il est co-auteur (en partenariat avec la Médiathèque de Pollionnay, le réseau Médi@val et l'école Maurice Serres)
- **Marie-Yvonne Capdeville, Cie ALTRAA : 3 semaines de résidence avec les enfants de l'IMP-IME le Bouquet - ADAPEI**, autour des notions de lien et d'attachements, centrales dans son spectacle *Tes bras un soir d'orage*

LES SUBS SOLIDAIRES

PROJET 20 WATTS
DE JORDY GALI,
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE
2021 © JEAN-FRANÇOIS
LANCON

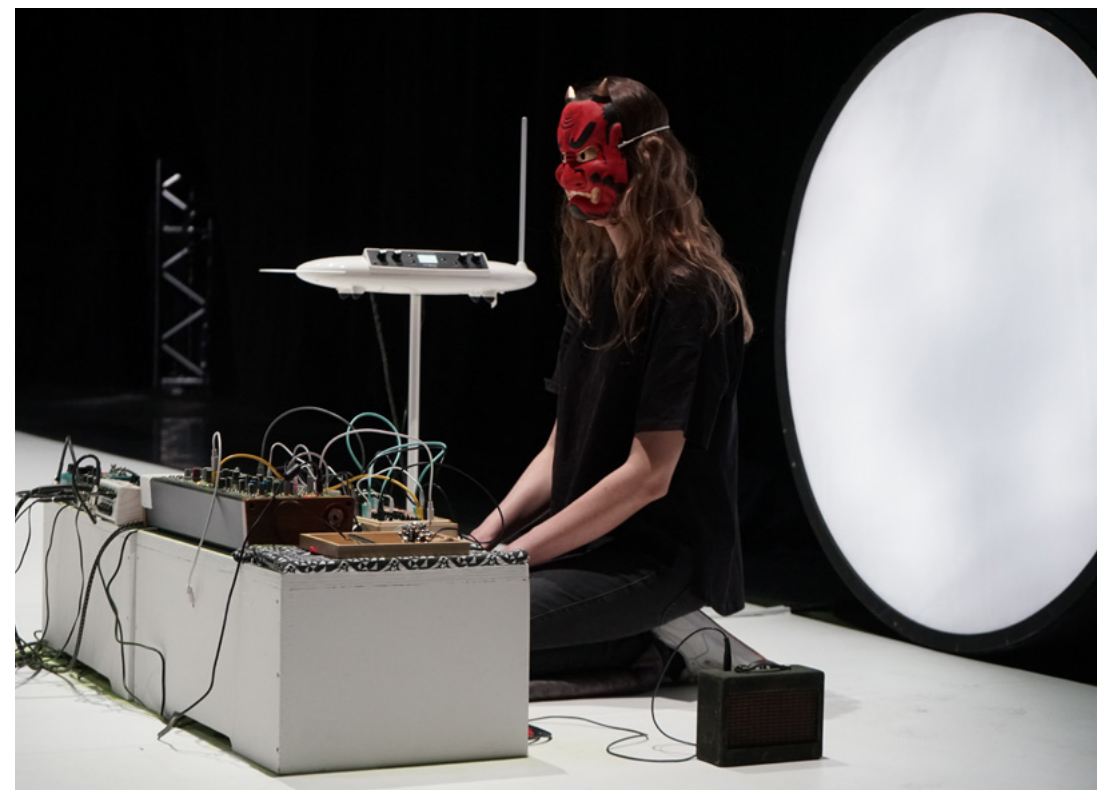
Engagées pour l'accès de tous les publics à la culture, les SUBS proposent le "billet suspendu". C'est un geste solidaire qui permet aux spectateurs-rices de participer à l'achat d'un billet pour une personne qui n'a pas les moyens de se l'offrir.

Près de 150 billets ont été achetés entre avril et décembre 2021 au profit :

- Des résident-e-s des appartements thérapeutique de la Villa d'Hestia (Villeurbanne)
- Des résident-e-s du Centre d'accueil des Demandeurs d'Asile Forum réfugiés (Villeurbanne)
- Des jeunes hébergé-e-s au squat du Chemineur (à la Croix-Rousse).
- Des apprenant-e-s de Français Langue Étrangère avec l'association ERIS
- Des personnes en parcours de formation auprès de Weaver, tisseur de liens (anciennement Tissu solidaire)

2. ACCOMPAGNER LES ARTISTES

ET SOUTENIR LA JEUNE
CRÉATION

PUCE MOMENT,
RÉSIDENTE ET
CRÉATION DE
SANS SOLEIL,
OUVERTURE AUX
PROFESSIONNEL·LE·S,
MARS 2021
© ROMAIN FIEVET

En 2021, nos activités artistiques à destination du public ont été fortement contraintes à cause de la crise sanitaire : 28 représentations ont été annulées entre janvier et mai 2021. Au même moment, 31 séances ont néanmoins été organisées pendant la fermeture pour des scolaires, des étudiant·e·s et des professionnel·le·s. **Dès mai 2021, nous avons assumé un rythme intense de programmation, en articulation avec le déploiement de l'activité bar/terrasse estivale (concerts gratuits en extérieur notamment) : 68 spectacles pour 148 représentations.**

97

équipes artistiques
accueillies en résidence
et/ou dans le cadre d'une
programmation

650

artistes et techniciens

2 535

nuitées à la résidence

LES SUBS ATTENTIVES À LA PARITÉ

41%

des projets artistiques
sont portés par des
artistes femmes

2%

par des artistes
non-binaires

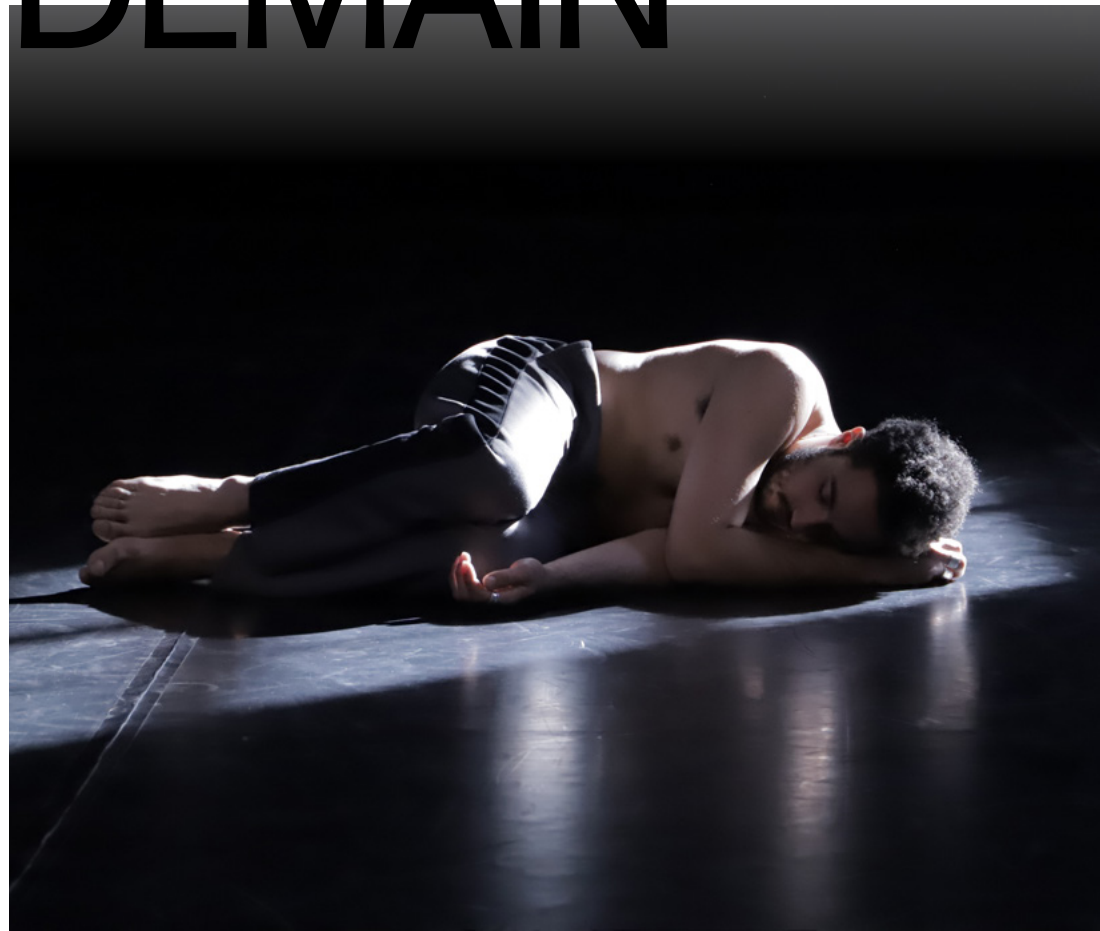
24%

par des collectifs et
ensemble artistiques
paritaires

33%

par des artistes hommes

PRODUIRE LES ARTISTES DE DEMAIN

HABIB BEN TANFOUS,
RÉSIDENTE MARS 2021
© ROMAIN FIEVET

Notre priorité a été de renforcer les moyens dédiés à la création et particulièrement aux jeunes artistes. L'attention s'est notamment portée sur les artistes du territoire avec 50% des équipes artistiques accueillies en résidence et/ou programmation implantées en région AURA et un soutien important aux équipes dites "émergentes" (50% des accueils), fortement impactées par la crise sanitaire.

51 équipes artistiques ont bénéficié d'un accueil en résidence aux SUBS selon des modalités adaptées à leur besoin. Les artistes et équipes indépendantes ont pu bénéficier de bonnes conditions de travail : mise à disposition d'un espace, hébergements, personnels et matériels techniques, conseils et apports financiers.

Grâce à l'appel à résidences artistiques annuel, les SUBS maintiennent un taux de renouvellement des équipes accueillies stable par rapport à 2020 : en 2021, 66% des compagnies accueillies venaient aux SUBS pour la première fois !

En 2021, les SUBS ont consolidé le soutien financier accordé aux équipes en création en stabilisant dans le budget artistique une enveloppe annuelle globale de 150 000€ permettant à plus de 73% des équipes accueillies en résidence de bénéficier d'un soutien financier à la création ou d'un apport en coproduction (pour comparaison, l'enveloppe s'élevait à 57 000€ en 2018 et 69 000€ en 2019).

21 étapes de création ont été ouvertes au grand public et aux professionnel-le-s pour générer des rendez-vous autour des résidences et mettre en lien les projets artistiques avec le réseau de production et de diffusion.

DES RÉSIDENCES CROISÉES AVEC DES LIEUX INTERNATIONAUX

LA NÓVIA, LA TRÈVE,
ÉTAPE DE CRÉATION,
DÉCEMBRE 2021
© LES FLOUS FURIEUX

Le Grütli (Genève, Suisse) et les SUBS

La deuxième édition de Geyser, programme de résidences croisées avec le Grütli - Centre de production et de diffusion des arts vivants, a permis d'accompagner deux équipes artistiques : l'une établie en région Auvergne-Rhône-Alpes et l'autre en Suisse Romande. Le Collectif La Nóvia basé en Haute-Loire et la compagnie Folledeparole, instiguée par l'artiste genevoise Isabelle Chladek, ont été retenus pour un accompagnement en résidence, production et diffusion (en 2022) avec le mentorat artistique d'Oscar Gómez Mata, qui a présidé le comité de sélection.

Hellerau (Dresde, Allemagne) et les SUBS

En 2021, Les SUBS s'associent à Hellerau - European Centre for the Arts - pour un nouveau programme croisé de résidence, avec le soutien conjoint du Goethe Institut et de l'Institut Français d'Allemagne. Cette initiative vise à favoriser des échanges d'artistes et des croisements liés à la recherche en arts vivants, notamment pour approfondir des questions sociétales (environnement, féminisme, créations in-situ).

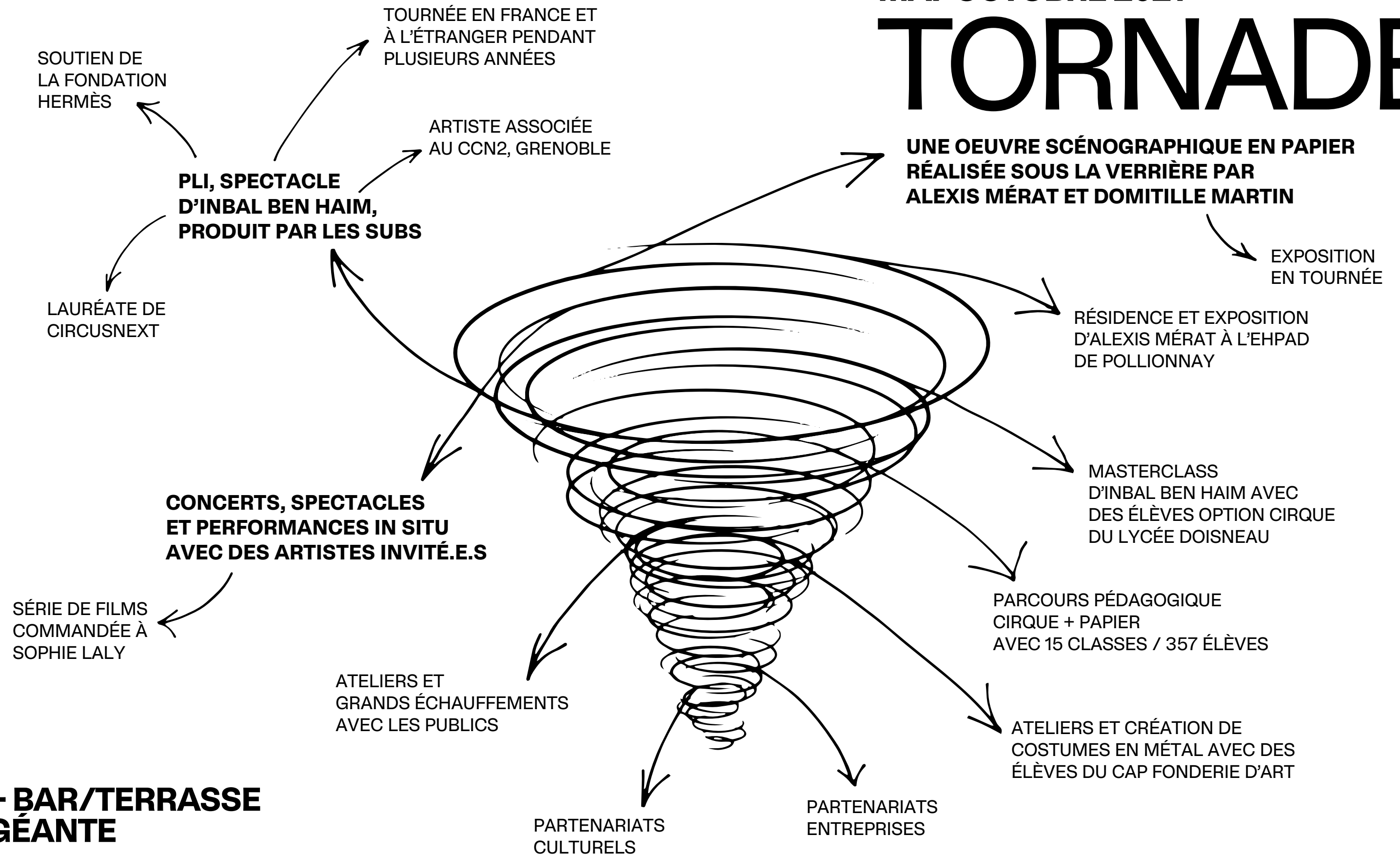
Pour la première édition de cet échange artistique, deux tandems artistiques ont été créés pour favoriser un dialogue thématique entre les artistes et entre les institutions en juillet puis en octobre 2021.

Artistes installé-e-s en France :
Khaled Alwarea, Hélène Iratchet

Artistes installé-e-s en Allemagne :
Agata Siniarska, René Alejandro Huari Mateus

LA TORNADE

MAI-OCTOBRE 2021

LE PARI GAGNANT DE LA PRODUCTION DÉLÉGUÉE

CRÉATION DE PLI
D'INBAL BEN HAIM,
NUIT DU CIRQUE,
NOVEMBRE 2021
© LES FLOUS FURIEUX

Pour aller plus loin dans le soutien à la création, les SUBS ont développé depuis 2020 la production déléguée. **Des artistes-porteurs d'un projet bénéficient ainsi de l'ingénierie indispensable au montage d'une production professionnelle, depuis la recherche de partenaires artistiques et financiers jusqu'à la diffusion des spectacles dans les réseaux nationaux et internationaux.**

En 2021, deux créations voient le jour entre septembre et novembre :

LES DEMOISELLES D'AFRIQUE

Ange Aoussou-Dettmann, Agathe Djokam Tamo, Germaine Sikota, Aicha Kaboré, Kadidja Tiemanta, et Carmelita Siwa réunies par Salia Sanou

Création aux SUBS du 22 au 25 septembre 2021

Le chorégraphe burkinabé Salia Sanou réunit six danseuses et chorégraphes originaires de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin et du Mali, chacune porteuse d'un univers puissant et personnel. Il s'appuie sur leurs œuvres pour composer une pièce dans laquelle se révèle la diversité et la force de la jeune création africaine.

PLI

Inbal Ben Haim

Création aux SUBS du 10 au 20 novembre 2021

Au croisement du cirque, de la danse et des arts visuels, l'artiste Inbal Ben Haim innove, surprend et fascine. Elle orchestre un dialogue virtuose, aérien et poétique avec le papier, matériau qui se métamorphose, passe de la fragilité à la résistance et acquiert de fascinantes propriétés visuelles et sonores.

En 2021, les SUBS débute un nouvel accompagnement artistique avec la chorégraphe Hélène Iratchet, installée à Saint-Etienne, pour la production de sa nouvelle création *Les Délivrés* prévue du 21 au 24 février 2023 aux SUBS en partenariat avec la Maison de la Danse dans le cadre du Festival Sens dessus dessous.

LES DEMOISELLES
D'AFRIQUE, GRAND
BAL DE LA TERMITIÈRE,
OCTOBRE 2021
© LES FLOUS FURIEUX

Le volume budgétaire (dépenses et recettes) de cette nouvelle activité en 2021 est de :

321 650 €

Le montage financier des trois productions concourt à la diversification de nos ressources propres selon la répartition suivante :

35%

apports en
coproduction

32%

aides au projet et
subventions fléchées

19%

ventes des spectacles
(cession + frais
annexes)

14%

mécénat

Les prods made in SUBS constituent un levier pour le développement du mécénat au projet :

L'association Res publica a soutenu *Les Demoiselles d'Afrique* dans le cadre du partenariat avec le Centre de développement chorégraphique La Termitière de Ouagadougou (Burkina Faso).

Pli a bénéficié du soutien de La Fondation d'entreprise Hermès dans le cadre de son programme New settings 2021-2022.

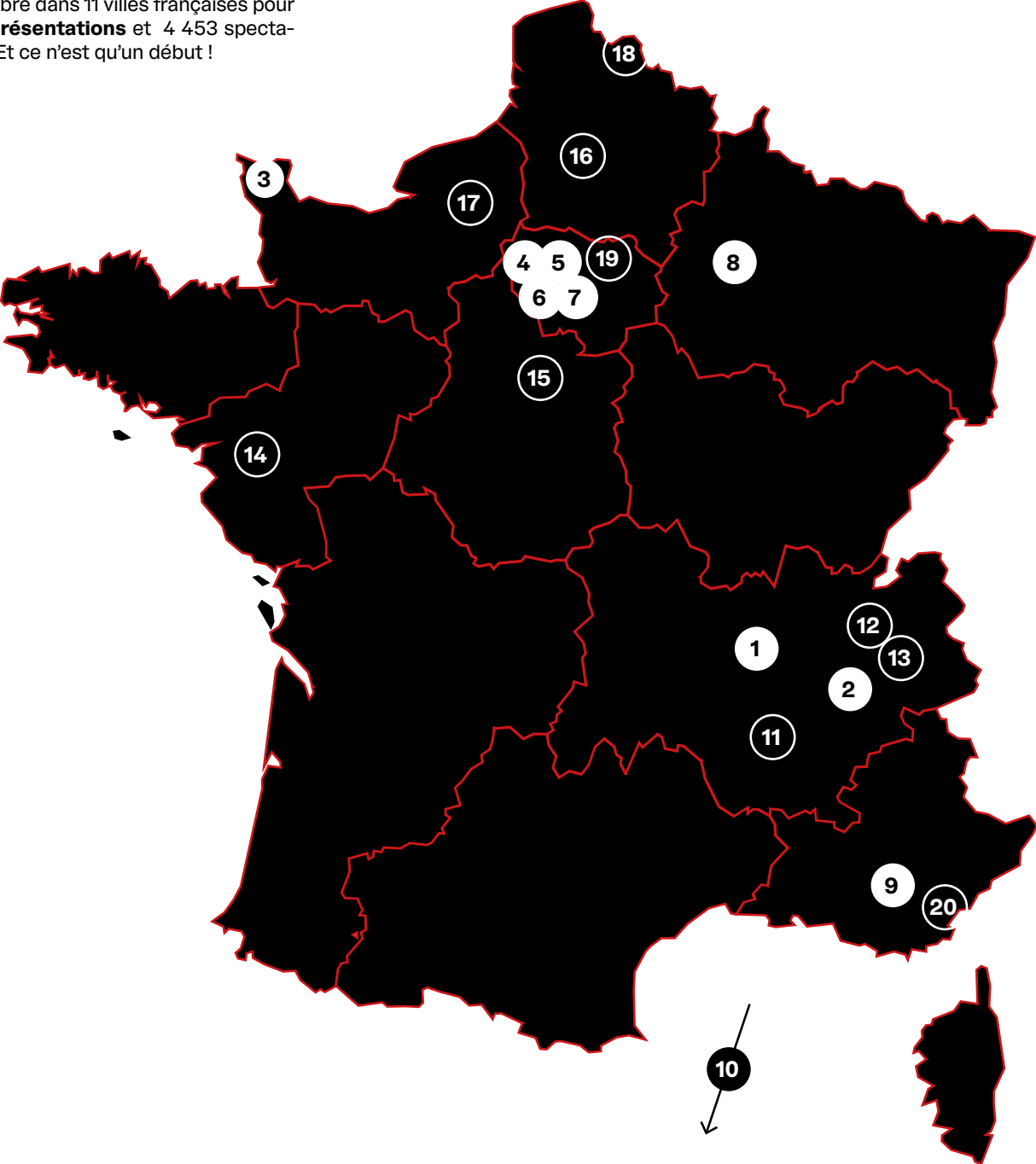
Pli a permis de développer un mécénat en nature avec l'Entreprise Gascogne qui a fourni 1 750 kg de papier pour la création du spectacle, en partenariat avec la Nationale des papeteries, située à Décines dans l'agglomération lyonnaise, qui prépare la découpe du papier avant son utilisation sur scène.

Avec cette nouvelle activité de production déléguée, les SUBS sont devenues un employeur important d'artistes-interprètes et de technicien-ne-s. En 2021, 44 artistes et technicien-ne-s sont mobilisé-e-s sur les productions, 7 727 heures déclarées soit 4,2 Équivalent Temps Plein.

La masse salariale représente un budget de 187 261 € soit 57% du volume budgétaire des productions déléguées.

RAYONNEMENT DES PRODS MADE IN SUBS

Pli et *Les Demoiselles d'Afrique* rayonnent ainsi entre septembre et décembre dans 11 villes françaises pour **25 représentations** et 4 453 spectateurs. Et ce n'est qu'un début !

LES PARTENAIRES DE PRODUCTION

- 1 CND / Lyon
- 2 CCN2 / Grenoble
- 3 La Brèche / Cherbourg
- 4 Théâtre de la Cité Internationale / Paris
- 5 Circusnext / Paris
- 6 Théâtre de Rungis
- 7 Le Plus petit cirque du monde / Bagneux
- 8 CNAC / Châlons-en-Champagne
- 9 Piste d'azur / La Roquette sur Siagne
- 10 CDC La Termitière / Ouagadougou (Burkina Faso)

DIFFUSION DES PRODS MADE IN SUBS

- 11 Le Lux, Scène nationale /Valence
- 12 Bonlieu – Scène Nationale / Annecy
- 13 Le Dôme Théâtre / Albertville
- 14 Le lieu unique / Nantes
- 15 Scène Nationale / Orléans
- 16 Le Safran - Scène conventionnée / Amiens
- 17 Cirque Théâtre / Elbeuf
- 18 Le Vivat / Armentières
- 19 La Ferme du Buisson-Scène nationale / Marne-la-Vallée
- 20 Festival de Danse / Cannes

PLI DANS LA PRESSE

« Sa deuxième création témoigne d'une originalité folle : un spectacle en forme de manifeste à la fois intime et total, où, du sol aux cieux, le papier envahit la scène et devient décor et costume, mais aussi nouvel agrès tissé-noué où se hisser le long de plusieurs bras. »

Télérama, 10 novembre 2021

« Nouvelle venue dans l'univers du cirque contemporain, Inbal ben Haim manie le papier sous toutes ses formes avec *Pli*. *Pli* ne ressemble à aucune création du moment : poétique et virtuose, ce dialogue entre le cirque et la matière - ici le papier - est une sculpture vivante. »

Les Echos, 4 mars 2022

« C'est, sans le moindre doute, l'un des spectacles les plus prometteurs de la saison. »

Toutelaculture.com, 7 octobre 2021

CRÉATION DE PLI
D'INBAL BEN HAIM,
NUIT DU CIRQUE,
NOVEMBRE 2021
© LES FLOUS FURIEUX

FAIRE CONFIANCE À LA JEUNE CRÉATION

AVEC DES COMMANDES
ARTISTIQUES IN SITU

Chaque printemps, les SUBS passent commande à des jeunes artistes-auteurs-ices pour mettre en scène et métamorphoser le site des Subsistances avec une scénographie monumentale activée par des spectacles. L'enjeu est de renouveler les formats de résidences artistiques, repousser les limites entre arts visuels et performances, transformer les modalités de rencontres entre les œuvres et les publics, faire coexister l'agrément d'une terrasse et les défis esthétiques de la création contemporaine.

ALEXIS MÉRAT ET
DOMITILLE MARTIN,
CONCEPTEUR.RICES DE
LA TORNADO, MAI 2021
© ROMAIN ÉTIENNE

3. UNE ACTION TERRITO- RIALE DIVERSIFIÉE

COOPÉRATIONS RÉGIONALES

Au cœur de l'écosystème artistique régional, les SUBS jouent un rôle moteur auprès des équipes artistiques implantées sur notre territoire pour soutenir leurs créations et accompagner la structuration de leurs activités. Cette mission se déploie en complémentarité avec les autres institutions culturelles et en cohérence avec un réseau d'acteurs attentifs aux aventures esthétiques novatrices. À l'échelle du territoire, la dynamique partenariale des SUBS s'épanouit ainsi avec un large spectre d'équipes dans les domaines du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, des arts visuels et numériques, avec le désir de renouveler l'expérience artistique des publics.

19 ÉVÉNEMENTS DE PROGRAMMATION CONSTRUITS EN PARTENARIAT AVEC DES ACTEURS CULTURELS DE L'ÉCOSYSTÈME MÉTROPOLITAIN, ET AU-DELÀ

- Maison de la Danse (annulation Covid)
- Musée des Confluences (annulation Covid)
- Villa Gillet (annulation Covid)
- Marché Gare (annulation Covid)
- CND Lyon
- CNSMD - Jeune Ballet
- Ballet de l'Opéra National de Lyon
- Ninkasi Musik Lab
- Association Roulez Jeunesse
- AFX
- Blanc Manioc
- Festival Sens Interdits
- Biennale Traces
- Les UtoPistes - Cie MPTA
- Ecole de cirque de Lyon
- Fête des Lumières
- Office du Tourisme de Saint-Gervais
- Boom Structur - Clermont-Ferrand
- L'Amicale

11 PARTENAIRES AUTOUR DES ARTISTES EN RÉSIDENCE ET EN CRÉATION

- CCNR
- Grame
- Biennale de la Danse - Plateforme européenne
- Hellerau - Dresden (voir plus haut)
- Komplex Kapharnaum
- Le Grütli - Genève / 2ème édition de GEYSER
- ENSATT, CinéFabrique, ENSBA, CNSMD Lyon - Programme RCA - recherche et création en art
- La Manufacture Lausanne
- Talents ADAMI art et technologie

56

équipes artistiques accompagné.e.s et/ou accueillie.e.s dans l'année implantées dans la région, soit 50% du nombre total d'équipes accueillies

53%

des spectacles programmés en 2021 sont portés par des équipes artistiques régionales

45%

des accueils en résidence

373

artistes et technicien-ne-s (compagnies, artistes indépendant-e-s, groupes/ensembles musicaux...)

RÉSEAUX PROFESSIONNELS ET ÉCONOMIQUES

FORUM ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE EN AURA, DÉCEMBRE 2021
© AURA SPECTACLE VIVANT

5 RENCONTRES PROFESSIONNELLES

- Festival des entrepreneurs de la Métropole : 60 participant-e-s
- Salon du violon et des instruments et archets du quatuor : 1090 visiteurs.euses, 80 exposant-e-s (luthiers, archetiers, partitions...)
- Forum entreprendre dans la culture : 350 participant-e-s (conférences, tables rondes, web radio, rendez-vous professionnels)
- ONDA - accueil RIDA internationale / Festival Sens Interdits : 70 professionnels + IETM (International network for contemporary performing arts)
- LUCI - Fête des Lumières - rencontres professionnelles

Les SUBS ont des liens quotidiens avec le tissu économique régional : 251 fournisseurs et prestataires dont 149 entreprises régionales et 78 lyonnaises.

IMPACT ENVI- RONNEMENTAL

VÉGÉTALISATION DU SITE

En concertation avec la Ville de Lyon et l'ENSBA, et en relation avec l'artiste Thierry Boutonnier, les SUBS portent un projet de végétalisation du site des Subsistances en plusieurs étapes : Substances. La première étape a donné lieu à l'installation éphémère de trois grandes pyramides végétales sur l'esplanade des Subsistances (2020-2021). En novembre 2021, les 100 m³ de terre ont été réemployés pour le projet Gratte-terre, une autre intervention que Thierry Boutonnier mène à Villeurbanne.

MUTUALISATION, RECYCLAGE, RÉCUPÉRATION

- Réseau Cagibig, plateforme web pour la mutualisation technique et logistique des festivals; réseau matériotech, qui met en partage le matériel de récupération; collaboration avec la Récupérathèque de l'ENSBA; prêt de matériel technique à des compagnies, festivals, autres lieux de la région
- Réutilisation des éléments scénographiques et techniques
- Incitation du personnel permanent et intermittent au réemploi des petits matériels et à la limitation du petit consommable
- Impression complète des documents internes et externes sur papier recyclé, 80% en N&B, recyclage des papiers, cartouches d'encre et batteries
- Travail avec des associations de recyclage des ordures lors de nos événements, tri des déchets
- Suppression de l'utilisation de gobelets et vaisselle jetables depuis 5 ans : utilisation d'éco gobelets sur tous nos événements
- Dématérialisation des bulletins de paie et des factures depuis janvier 2019 : + de 6000 bulletins de paie par an

ACHATS VERTUEUX

- Achat de projecteurs LED pour la lumière de notre salle de spectacle principale Le Hangar et pour la salle La Boulangerie
- Renouvellement des imprimantes copieurs de la structure par l'achat de matériels recyclés pour éviter l'achat de neuf
- Limitation des achats sur les plateformes de commerce en ligne au profit de prestataires locaux

TRANSPORTS DOUX

- 79 % des salarié-e-s permanent-e-s viennent travailler en vélo, à pied ou en transports en commun
- Achat d'un vélo électrique pour les déplacements professionnels
- Remplacement de 2 véhicules à essence par une voiture hybride
- Projet de remplacement d'un charriot élévateur à gaz par un charriot électrique
- Adhésion et soutien au réseau «covoiturage pour sortir» développé par la Métropole

4. OPTIMISER LES MOYENS

DANS UN CONTEXTE
DE CRISE

UN BUDGET 2021 EN DÉVELOPPEMENT

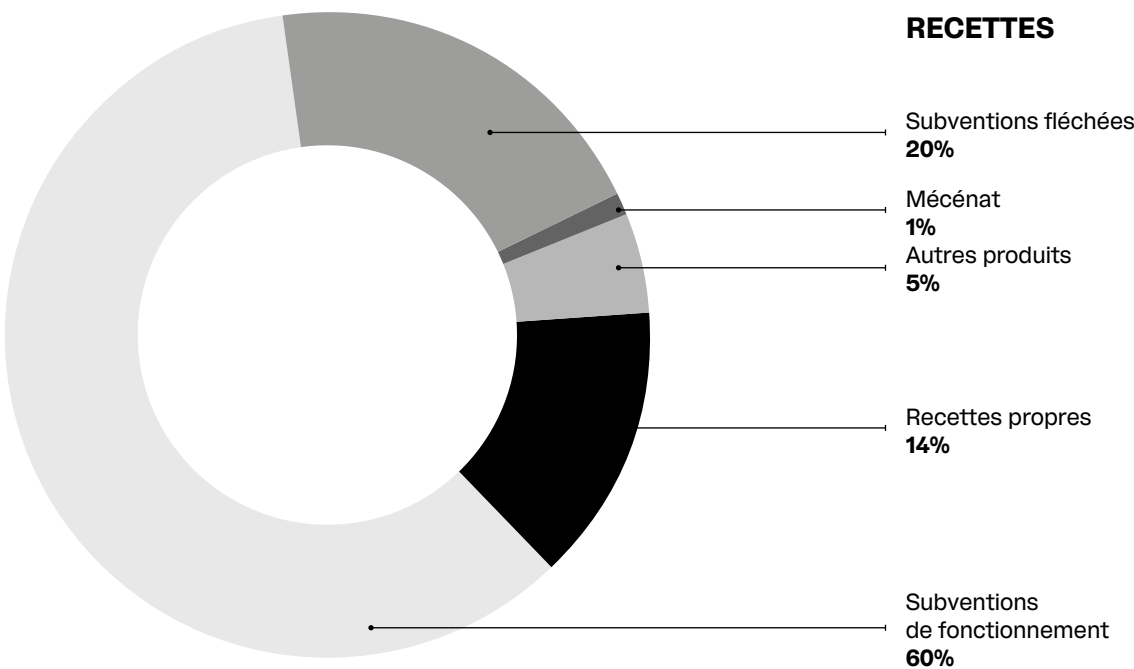
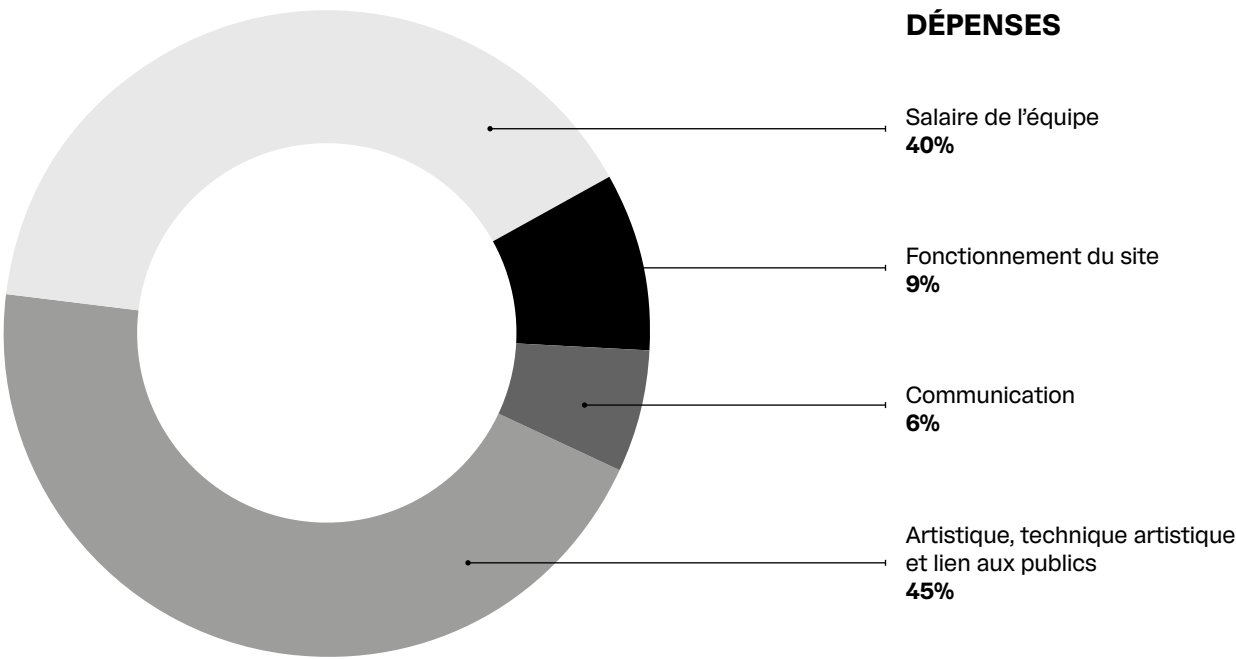

VINCENT GLOWINSKI,
PTÉRA, SUBS-
SYLVESTRE
DÉCEMBRE 2021
© LES FLOUS FURIEUX

2021, 2ÈME ANNÉE IMPACTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE, S'EST TRADUITE BUDGÉTAIREMENT PAR :

- De nombreuses incertitudes sur la réalisation des projets. Pour faire face aux incertitudes sur les recettes et sur la réalisation de ses projets, l'association a fait évoluer plusieurs scénarios budgétaires au fil de l'année.
- Les produits d'exploitation atteignent pour la première fois un chiffre proche de 3 000 000 € à la faveur du déploiement de nouvelles activités qui permettent la diversification et l'augmentation des ressources propres.
- L'augmentation des recettes liées aux productions déléguées et au bar/terrasse compense la chute des recettes liées aux spectacles, aux ateliers de pratique, aux privatisations et au mécénat en raison de la crise sanitaire.
- Le maintien des subventions de fonctionnement et le développement des subventions aux projets
- Un résultat net de 56 350 € soit 1,9% du budget grâce à une gestion rigoureuse de l'association
- La priorité mise sur la création et l'emploi en favorisant le soutien aux artistes
- Une importante activité d'accueil en résidence
- Le renforcement de la capacité de production artistique des SUBS

VOLUME BUDGÉTAIRE GLOBAL : 2 950 000 €

LA REPRISE DU BAR/TERRASSE

UN NOUVEAU SERVICE ESSENTIEL À
LA VIE DU SITE

LA TERRASSE DES SUBS,
MAI 2021
© MARION BORNAZ

Le 10 mai 2021, le gouvernement a annoncé le plan de déconfinement rendant possible à partir du 19 mai et à certaines conditions, la réouverture des lieux de spectacles et des terrasses de café. Ni une ni deux, les SUBS se sont mises en ordre de marche pour assurer - outre la reprise tant attendue des activités artistiques publiques - l'inauguration d'une nouvelle terrasse de 1 000 m² (300 à 500 places) ouverte du mercredi au samedi, de mai à octobre. Cet espace extérieur constitué de grandes tabléées et de zones de détente sur l'esplanade des Subsistances propose des boissons artisanales provenant de la région et invite des foodtrucks travaillant des produits frais et de saison, proposant toujours

une alternative végétarienne. La vie du lieu est animée par des concerts, DJ sets et performances hebdomadaires. La terrasse est également accessible en dehors des heures d'activité : étudiant-e-s, usagers-ères du site, artistes, voisin-e-s et entreprises alentour occupent tables et bancs pour déjeuner, se réunir, travailler en extérieur.

Lors de la saison hivernale, un bar est ouvert à l'occasion des spectacles, ainsi que des bars exceptionnels pour les propositions festives.

10
personnes pour l'exploitation de la
terrasse, pour la plupart étudiant-e-s
(notamment à l'ENSBA)

18 000

personnes accueillies entre le 19 mai
et le 23 octobre 2021

100 300 €

recettes bar et
redevances foodtruck

23 300 €

de marge malgré les contraintes
d'exploitation en temps de COVID-19

LES ÉQUIPEMENTS

CONCERT DE PAT
KALLA, SUBS-
SYLVESTRE
DÉCEMBRE 2021
© OLIVIER CAVALLER

Le plein accomplissement des potentialités du lieu dépend aujourd'hui de la réalisation de travaux d'autant plus nécessaires que les espaces des Subsistances n'ont pas fait l'objet d'interventions significatives depuis 2006, au moment de l'installation de l'ENSBA. Les équipements de certains espaces sont devenus inadaptés aux usages actuels et ne permettent plus de recevoir convenablement les publics – publics de plus en plus nombreux et de plus en plus en attente d'une expérience où la qualité de l'accueil est cruciale.

- Réfection complète de la salle de spectacle La Boulangerie, qui n'avait pas bénéficié de transformation majeure depuis l'ouverture du site il y a plus de 20 ans. Grâce au soutien croisé de la Métropole, de l'État, de la Région et de la Ville de Lyon : nouveau gradin télescopique mécanique, correction acoustique, équipement scénique.
- Rénovation de l'espace accueil/billetterie/bar, financée sur les fonds propres de l'association.

Il reste plusieurs autres espaces à rénover : le Hangar, les ateliers 6 et 8, le bâtiment 19 (bar/restaurant), les espaces extérieurs. Au conseil municipal du mois de mars 2021, la ville de Lyon a voté une enveloppe de 5 000 000 € pour la réhabilitation et la modernisation des Subsistances dans le cadre de sa programmation pluriannuelle des investissements 2021-2026.

L'ÉQUIPE

UNE VIGILANCE SUR L'EMPLOI PÉRENNE ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE

- Création de 4 postes entre 2019 et 2021.
- Équipe en CDI à 92%.
- Moyenne d'âge des permanent-e-s : 38 ans
- 15 femmes, 9 hommes : 62.5% de femmes
- Embauches de salariés intermittents en contrats de longue durée
- Les 2 personnes en service civique en 2020 ont depuis trouvé un emploi pérenne dans d'autres structures culturelles
- 1 salariée en contrat d'apprentissage pour contribuer à développer l'activité du bar
- 185 intermittent-e-s, 17 900 heures de travail, budget 405 000 € (artistes et techniciens) 938 bulletins de paie
- 19 agents d'accueil, 817 heures de travail (malgré fermetures public)
- 40 salarié-e-s en CDD temps partiel, animation d'ateliers et serveurs-euses, 3 077 heures de travail
- Projet participatif avec des structures d'insertion : 30 jeunes en parcours d'insertion socio-professionnelle (EPID Meyzieu et Le Tremplin ANEPA) pour la fabrication d'une œuvre collaborative *20 Watts* de Jordi Gali dans le cadre de la Fête des Lumières 2021

L'ÉQUIPE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Stéphane Malfettes – Directeur

Pôle Ressources

Raphaële Fillon – Administratrice

Michel Kanzler – Administrateur adjoint

Emilie Perron – Comptable unique

Maria Michez – Chargée partenariats entreprises

Pôle Publics

Bénédicte Beaudot – Secrétaire générale

Margot Dubreuil – Chargée de communication presse

Emilie Daub – Chargée de communication print

Romain Fievet – Chargé de communication digitale

Claire Leroy – Chargée relations publiques

Charline Gueneau – Chargée relations publiques

Antoine Pardo – Chargé de billetterie

Cem Gelgün – Chargé pratiques artistiques et accueil publics

Pôle Production

Irène Joatton-Rodriguez – Directrice de production

Lucie Brosset-Jolinon – Coordinatrice de production

Lola Rodamel – Chargée de production

Véronique Issartel – Chargée accueil des compagnies

Camille Loupiac – Attachée de production

Pôle Technique

Hugo Hazard – Directeur technique

Céline Joly – Régisseuse générale

Luis Da Silva – Régisseur son

Abdellatif Sidki – Technicien polyvalent

Clara Wagner – Régisseuse lumière

Nicolas Goblet – Régisseur plateau

Marine Molard – Assistante technique

L'ACCENT MIS SUR LA FORMATION DES ÉQUIPES ET SUR DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL

- 13 salarié-e-s permanent-e-s ont bénéficié d'une ou plusieurs formations
- Des personnel-le-s techniques permanent-e-s et intermittent-e-s des SUBS ont également bénéficié de 7 formations collectives aux SUBS dans le cadre de partenariats avec Arkalia et LC Formation
- Dialogue avec l'équipe sur les conditions de télétravail en période de confinement et hors confinement

UN REGARD ATTENTIF PORTÉ SUR LE TRAVAIL DU COLLECTIF

- Deux formations en intra sur l'organisation collective et la gestion du multi-projets
- Atelier Cactus, créé et animé par les artistes Jordi Gali et Vania Vaneau. Participation sur une journée de l'équipe permanente à cet atelier de construction éphémère sur le travailler ensemble et les dynamiques collectives
- Un appui conseil Rebondir mené avec toute l'équipe permanente suite à la période de crise sanitaire
- L'instruction collective en équipe des dossiers de demandes de résidence mise en place sur la base du volontariat depuis 2020 : 6 compagnies accueillies en 2021, sélectionnées par des commissions composées de 20 membres de l'équipe (salarié-e-s, stagiaires, services civiques)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

13 membres dont 4 nouveaux entrants fin 2020

Bureau

Nicole Gautier – Présidente

Françoise Giroux – Secrétaire

Catherine Taglioni – Trésorière

Membres administrateurs

Michel Bastrenta

Philippe Bouchet

Grégory Diguët

Nicole Guidicelli

Pascale Henrot

Marie-Claude Jeune

Karim Mahmoud-Vintam

Catherine Marion

Elodie Perrin

William Vassal

Les Nouvelles Subsistances, association loi 1901

Licences d'entrepreneur de spectacles :

1 - 2020.003996 / 2 - 2020.004002 / 3 - 2020.004003

MAINTENANT, VOIR L'ART EN GRAND !

Quels que soient les obstacles et menaces diverses qui planent toujours sur l'année 2022, nous avons tellement fait preuve d'obstination et de capacité de rebond que plus rien ne peut faire vaciller notre volonté de développer pleinement le projet des SUBS.

Malgré une année encore sous le feu des contraintes, nous avons posé en 2021 les principaux jalons du renouveau des SUBS :

- Ouvrir davantage le site avec une nouvelle activité de bar/terrasse, un rythme de programmation plus régulier et des coopérations culturelles renforcées comme avec la Fête des Lumières
- Faire évoluer notre modèle économique avec une diversification des ressources propres (mécénat, partenariats privés, bar) et la production déléguée
- Développer des programmes de commandes artistiques pour métamorphoser les espaces et générer de nouvelles formes de relations aux oeuvres

Dans la perspective de 2022, notre objectif est de stabiliser ces fondations pour consolider nos outils de travail et relever de nouveaux défis artistiques et techniques de grande envergure. L'enjeu est en effet d'être à la hauteur du moment ! Cette séquence de relance tant attendue doit être l'opportunité de voir l'art en grand en diversifiant les modes d'accueil et de participation des publics : lieu de vie et de création artistique, projets inclusifs, pratiques amateurs, résidences et interventions hors-les-murs.

Les remerciements avec lesquels se referme ce rapport d'activité prennent une résonnance particulière à l'issue de cette année 2021. C'est avec une grande sincérité, voire une certaine émotion, que nous remercions les usagers-ères des SUBS – publics et équipes artistiques –, les structures engagées à nos côtés dans les programmes de médiation, les lieux culturels et associatifs avec lesquels nous coopérons, les entreprises qui nous accompagnent et enfin les partenaires publics qui nous soutiennent. Leur confiance et le dialogue que nous avons ensemble sont essentiels car ils donnent tout son sens à notre action – une action résolument inscrite dans une politique publique de l'art et de la culture, au service de l'émancipation des citoyennes et des citoyens.

JUIN

CONCERT DE JOHNNIE CARWASH, FÊTE DE LA MUSIQUE
CONFIGURATION PUBLIC ASSIS
© HUGO RIBES

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

TÉLÉPHONE
04 78 30 37 72
CONTACT
STÉPHANE MALFETTES
DIRECTEUR

LES SUBSTANCES SONT SUBVENTIONNÉES PAR

