

RAPPORT
D'ACTIVITÉS
2017

L'activité des ateliers Sud Side s'inscrit dans trois domaines complémentaires :
la conception et la construction pour le spectacle et le domaine culturel
la transmission de savoir-faire & l'ouverture aux publics

En **2017** aux ateliers Sud Side :

Soixante-quatre chantiers de conception et de fabrication de décors, de dispositifs scéniques ou techniques et de modules d'expositions.

Une guinguette de juillet.

Un accueil de compagnie en résidence.

Une **dizaine** d'accompagnements techniques avec des artistes, des créateurs, des scénographes.

Dix candidatures déposées dans le cadre d'appels d'offre et autres 1% culturel.

Six études de prototypes imaginées, budgétées ; mais n'ayant jamais vu le jour.

Quatre mille cinq cents visiteurs.

Un "c'est mon patrimoine".

Une Journée Européenne du Patrimoine.

Sept collaborations avec les publics des structures partenaires dans le cadre de la "Plateforme Ressources".

Un encadrement pédagogique (aménagement, construction, mobilier, production graphique et textuelle) avec **Douze** "cascadeurs".

Quatorze stagiaires accueillis, encadrés, accompagnés.

Cent treize adhérentEs.

Un Equivalent Temps Plein de **Six**.

L'accueil d'**un** service civique volontaire
et d'**une** apprentie machiniste constructeur en partenariat avec le CFA de Marseille.

Toujours **mille neuf cents** m² à entretenir, adapter, perfectionner
dans et avec **une** Cité des arts de la rue.

Sud Side, conception & construction

Le propos central et la nature même de Sud Side consiste à être un outil de travail, un lieu de recherche, de conception et de réalisation au service de la création artistique.

Accompagner les créateurs, dans leurs rêves les plus fous, transformer des imaginaires créatifs en réalités d'exception.

Ça commence souvent par un coup de foudre, un coup de charme, pour une démarche, une histoire, unE artiste.

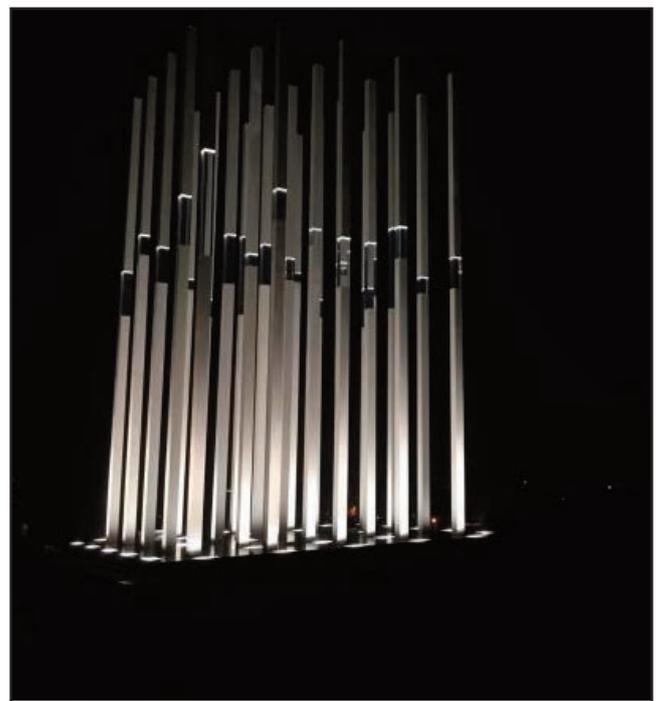
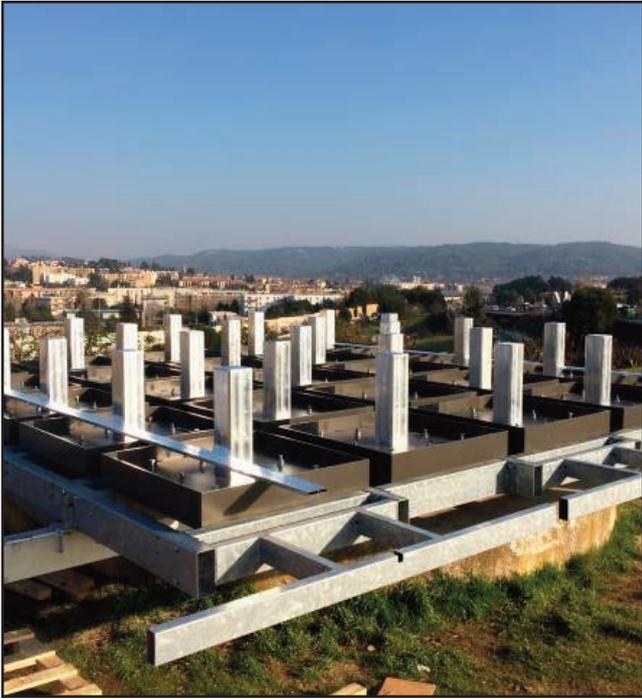
Il y a la première entrevue, les premiers rendez-vous, on se découvre, on se raconte, on appréhende les envies artistiques, les références, les attentes, le désir de faire-ensemble.

De ces échanges s'écoulent l'établissement du cahier des charges, une ébauche d'étude technique et esthétique est alors envisagée, une première concrétisation sous forme de maquette, d'esquisse, de plans, de calculs de forces, de poids, de mesures, de matériaux, de tarifs.

Si l'expérience et la qualité des échanges avec l'artiste permettent de cerner ses attentes, la réalisation d'une structure de spectacle est toujours une nouvelle aventure.

Construire.

Rectifier les inconnus, améliorer, consolider les points faibles, jouer, dompter la structure... puis la laisser continuer son histoire...

Rythmus 800

Transformation et installation d'un support d'œuvre monumentale, conception lumineuse et intégration lumière. Pièce unique de l'artiste **Véra Röhm**.

A la croisée du minimalisme, du land art et de l'abstraction géométrique, cette sculpture était visible à la Fondation Vasarely d'Aix-en-Provence jusqu'au 31 août 2018.

Sud Side, conception & construction

en 2017 :

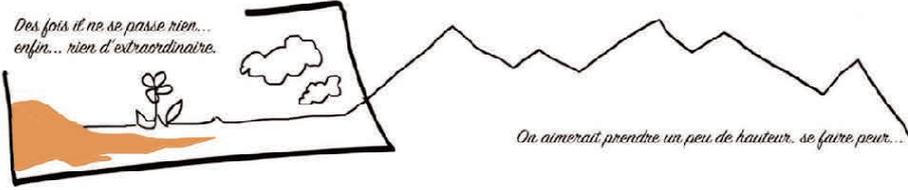
Constructions scéniques pour **Archaos**/Marseille, fabrication de dispositifs techniques pour **le Bois de l'Aune**/Aix-en-Provence, aménagements d'exposition pour le **Musée Borély**/Marseille, réalisation de sculptures filaires pour l'artiste **Catherine Melin**/Marseille, construction d'une structure de chapiteau pour la compagnie **les Marches de l'été**/Le Bouscat (33), fabrication de supports d'œuvres pour la Galerie **Bugada & Cargnel**/Paris, fabrication d'éléments scéniques pour le groupe **Chinese Man**/Marseille, construction d'un agrès de cirque pour **le Centre International des Arts en Mouvement**/Aix-en-Provence, construction d'une table de jonglage pour **le Cirque Biz'ART**/Marseille, fabrication d'une scène en bois et d'un chariot pour piano à queue pour **la Cité de la Musique**/Marseille, construction d'une structure scénique pour la compagnie **Warren**/Marseille, fabrication d'une roue de la destinée pour **Euro Disney**/Marne la Vallée, réalisation d'un décor pour la création "Que Faire ?" de la compagnie **Dynamo Théâtre**/Marseille, construction d'un ensemble de mobilier démontable pour **la Friche de la Belle de Mai**/Marseille, réalisation d'une cerce et d'une double cerce pour **la compagnie Gratte Ciel**/Arles, construction d'une enseigne fond de scène pour **le Festival international de jazz des cinq continents**/Marseille, construction d'une animation spatiale du hall **des Archives départementales**/Marseille, fabrication de structures techniques et scéniques pour **la Fabrique Royale**/Paris, conception et fabrication d'une structure d'acrobatie pour la création "Résiste" de la compagnie **les Filles du Renard Pâle**/Châlons-en-Champagne, construction d'éléments scénographiques pour le spectacle "Loosers" de la compagnie **Faire Ailleurs**/Marseille, restauration d'une maison bulle **Relax Factory**/Marseille, construction de mobilier pour la **Maison de la Radio** en réalisation avec l'artiste designer Sébastien Werinck/Paris, construction et installation de la structure autoportante de l'œuvre de l'artiste **Gandolfo** "We are here/nous sommes ici" pour **le MuCEM**/Marseille, construction d'un décor "passe tête" pour l'exposition "Nous deux" au **MuCEM**/Marseille, reprises et modifications sur décor existant pour la compagnie **Rosa Roberta**/Vesaux (07), réalisation d'un ensemble de mobilier pour **Seconde Nature**/Aix-en-Provence, réalisation d'un décor pour **Senna'Ga compagnie**/Aix-en-Provence, conception et réalisation de supports de présentation, accrochage Sonia Rykiel au **Musée des arts décoratifs et de la mode - Château Borély**/Marseille, concours de mobilier parasismique **les architectes de l'urgence**/Paris, construction du décor pour le spectacle "Logiqueimperturbabledufou" de Zabou Breitman **théâtre Liberté**/Toulon, construction de divers aménagements **théâtre Nono**/Marseille, construction d'un décor pour **l'agence Caminante** /Marseille, réalisation d'un socle support d'œuvre pour l'artiste **Véra Röhm** pour **la Fondation Vasarély**/Aix-en-Provence, construction d'un présentoir d'exposition pour **l'agence Vezzoni & associés**/Marseille...

œuvre de l'artiste Gabriel David **Gandolfo**.

Implantation sur bâtiment historique, lests et résistance au vent, soixante-six drapeaux dressés face à la mer et à la ville sur la terrasse de la Tour du Roi René au MuCEM/Marseille. Les fanions ont été réalisés avec la matière des gilets de sauvetage, comme un message de paix, de tolérance et d'accueil, comme pour faire face au drame des migrants.

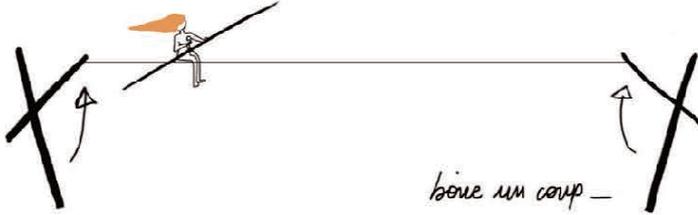
Des fois il ne se passe rien...
enfin... rien d'extraordinaire.

On aimerait prendre un peu de hauteur, se faire peur...

Imaginons un trait.

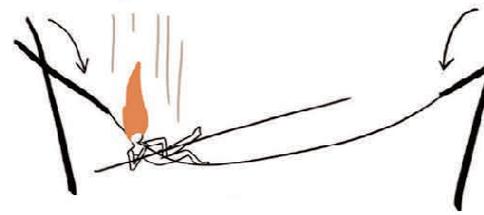
tout ce qu'il y a de plus plat. Une promenade sur un fil, un chemin sans carrefour...
C'est juste un peu haut.

bonne un corp -

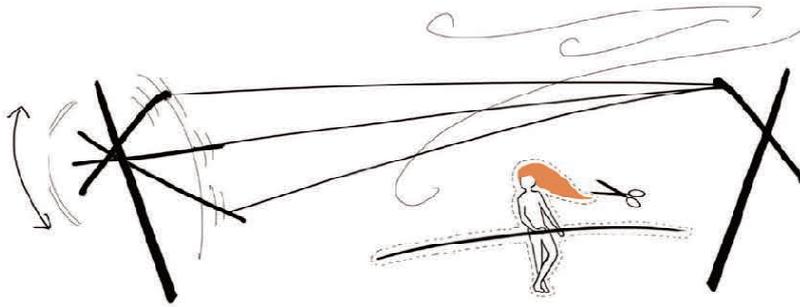
Le fil est tendu au maximum de sa hauteur. Recherche avec le balancier autour du quotidien, dans des mouvements d'expressions relativement lents. Des objets peuvent être utilisés.

Il se peut qu'un jour, tout se casse la queue, que le sol s'effondre...

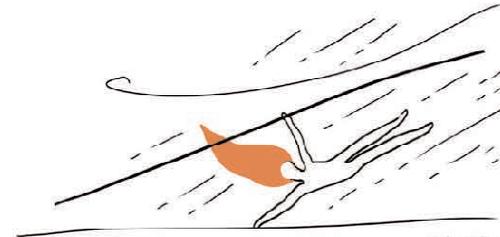
Se relever, réapprendre à tenir.

Le fil se retend doucement. Recherche sur le déséquilibre. Qualité d'expression fragile, sans balancier.

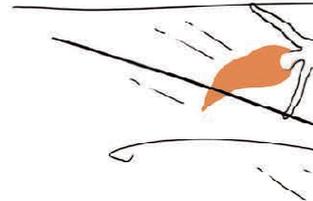

L'autre bras est actionné de manière à jouer avec les différents niveaux du fil. Recherche sur l'absorption/l'amplification des mouvements du fil à travers le corps.

A ce stade, notre héros souhaite tester sa résistance en se confrontant à d'autres éléments.

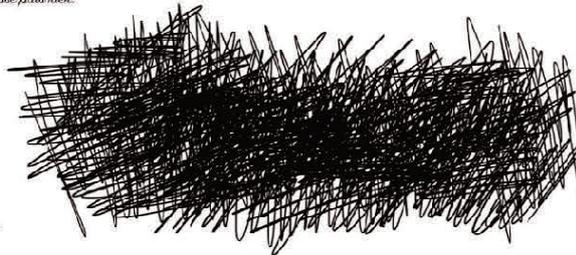
Recherche

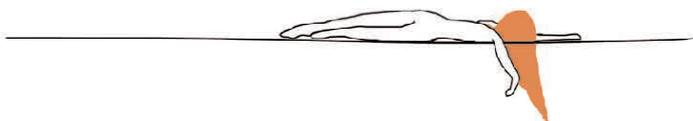
Le fil est stabilisé en position haute

Et puis d'un coup il ne se passe plus rien.

Noir

Enfin rien d'extraordinaire... L'orage est passé.

A moins que...

Le fil se décroche. Elle s'accroche.

Autrement dit, tenir.

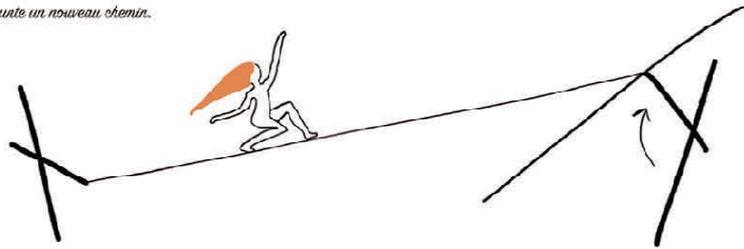
Illustration

d'un coup, que l'on perde ses repères.

Le fil se détend d'un coup, la structure laisse tomber ses bras. Chute et rattrape. recherche autour d'un fil mou près du sol. Abandon du balancier.

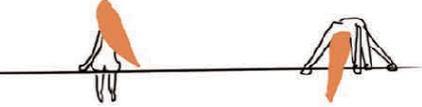
On emprunte un nouveau chemin.

Un bras remonte, le fil s'incline. Recherche autour de l'ascension sans balancier.

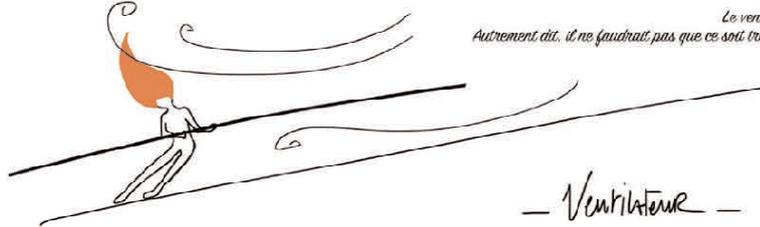
on se perd.

On tatonne.

de droit, plus bas... sans qu'on nous tienne la main.

libre, sur le retour à la verticalité.

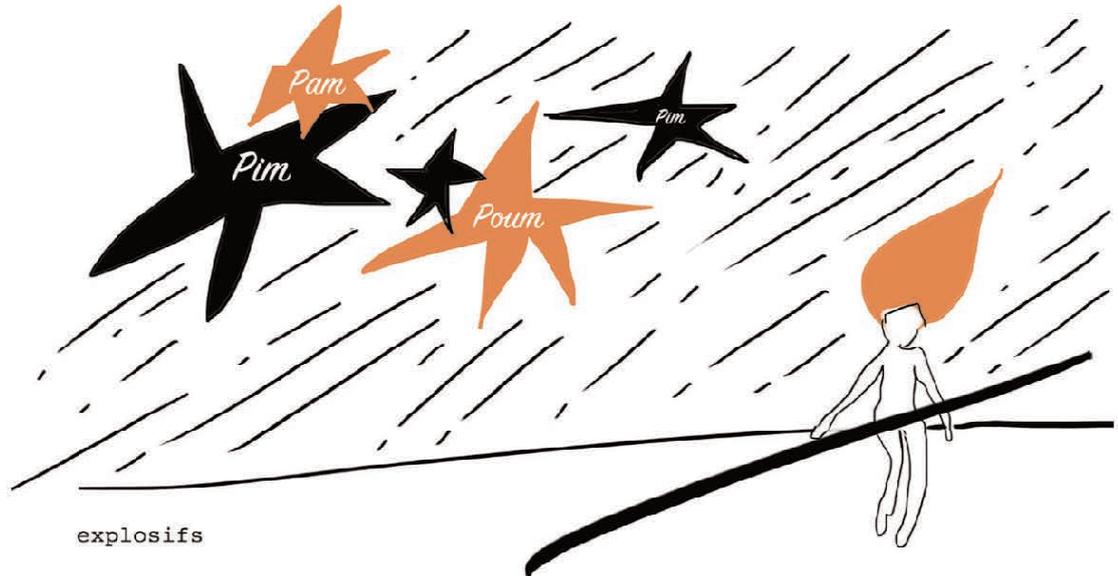
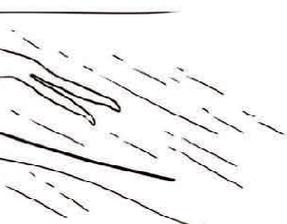

Le vent se lève... Autrement dit, il ne faudrait pas que ce soit trop simple.

Récupération du balancier. Jeu avec le vent. Recherche en "montées-glissés" sur fil incliné.

éléments perturbateurs.

autour des chutes.

Ne dévoilons pas le visage de notre héroïne qui devrait commencer à montrer des signes de fatigue.

Fin de l'épisode. Mais notre héroïne tranquille.

graphisme Virginie Fremaux *l'écriture*

Les Filles du Renard Pâle

FOCUS

sur une conception & construction d'une structure acrobatique

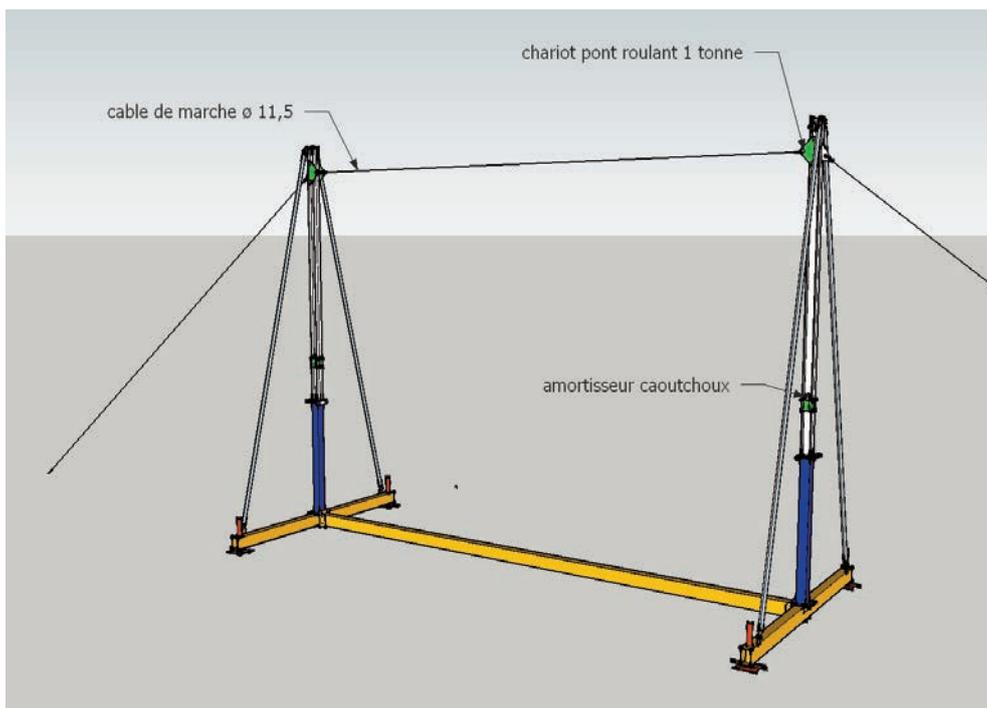
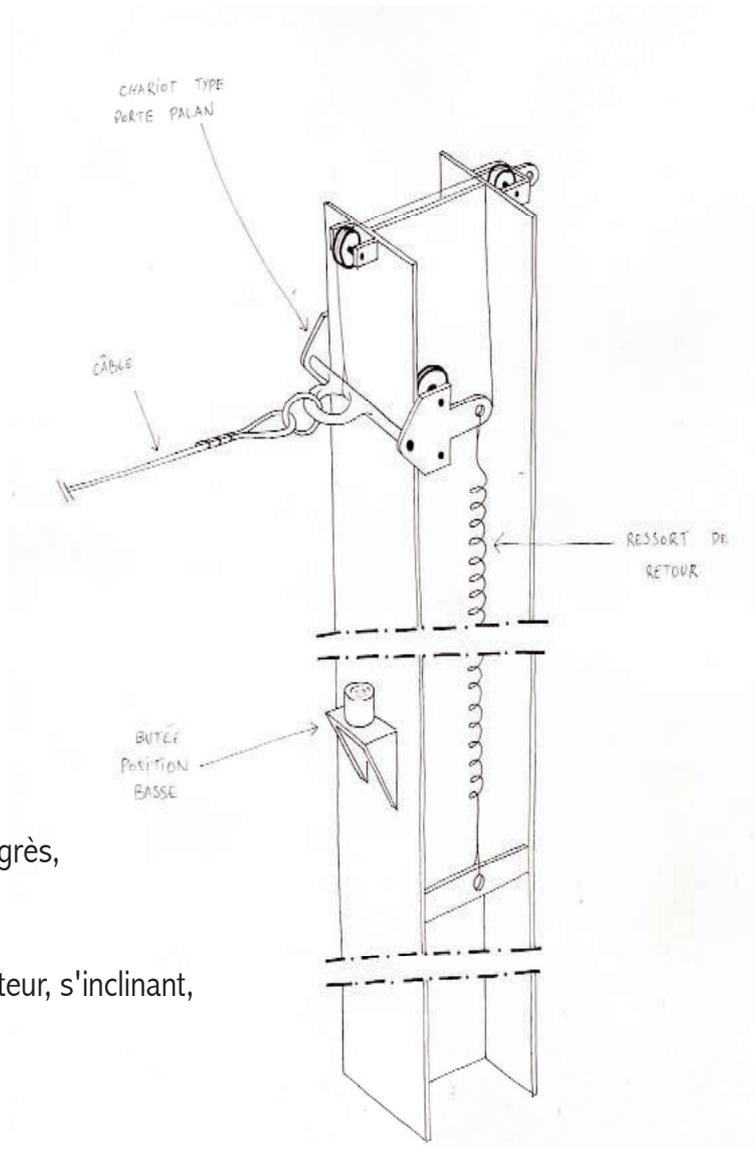
pour la création "Résiste"

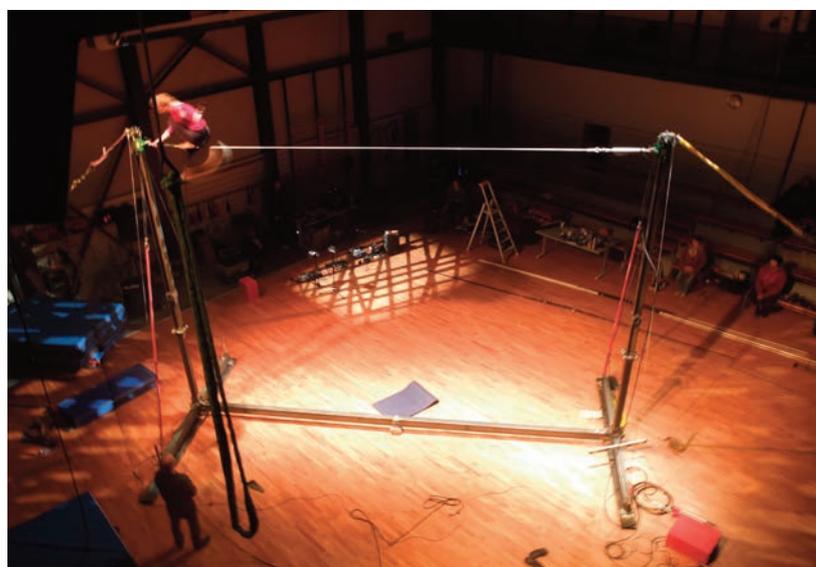
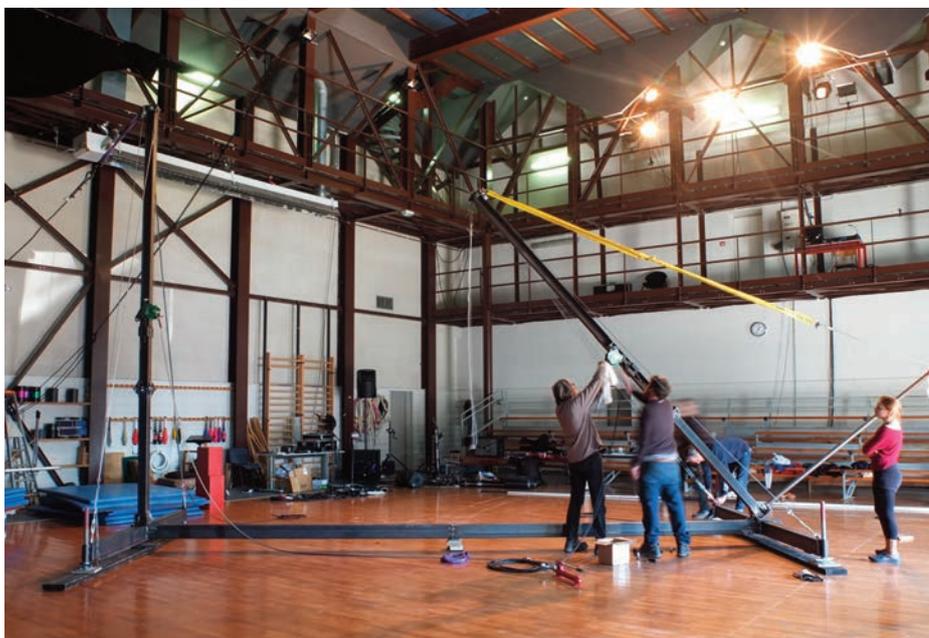
Première rencontre autour d'une histoire...

Fil Instable...

Une nouvelle structure, un nouvel agrès,
un nouveau jouet...

Un fil mobile, pouvant varier de hauteur, s'inclinant,
offrant toute une multitude de jeux,
passant d'un fil bas à un fil haut,
un fil d'hauteur qui devient... acteur.

Les Filles du Renard Pâle

Conception & construction d'une structure acrobatique
pour la création "Résiste"

Sud Side, plateforme ressources

ateliers de transmission de savoir-faire (et de passion)

En 2017, sept ateliers ont été menés auprès d'un public non professionnel

(certains des ces projets sont financés avec l'aide du CUCS/GIPolitique de la Ville)

Mobilier pour jouer avec les participants du centre social Saint Gabriel de Marseille, construction de mobilier et de jeux en bois.

La cabane dans le cadre de l'action artistique menée par le Théâtre du Merlan dans l'école primaire de la Busserine,

Sud Side a fabriqué une cabane avec des matériaux simples à utiliser permettant aux écoliers de participer à la construction.

Mobilier pour partager réalisation de mobilier de jardin avec les publics du centre social de l'Olivier Bleu de Marseille.

Les balançoires des forêts intérieures

Quatrième temps fort pour la petite enfance proposé par la Compagnie un Château en Espagne et le Merlan scène nationale de Marseille.
Sud Side a travaillé avec Charkaoui, Ben Abdou et Sophia (stagiaires de l'Asprocep de Marseille) à la fabrication des balançoires.

Sud Side, plateforme ressources

FOCUS

hier

La résidence de la Viste a été bâtie au numéro 38 au début des années soixante pour accueillir des familles d'origine modeste. Dix ans plus tard la cité Provence voit le jour dans l'urgence pour héberger les habitants dans de plus grands appartements au numéro 74.

aujourd'hui

La rue Serge Douriant constitue une frontière parfois infranchissable entre le 38 et le 74, la Viste et la Provence, deux cités, deux catégories d'habitants qui se tournent souvent le dos.

demain

La déviation des voitures permettrait de transformer cette route en aire de jeux pour les tout petits et les plus grands. Appartenant ni à l'une, ni à l'autre des deux cités, elle serait un lieu d'échange et de partage entre les deux populations (à l'image de l'école commune).

La Viste / atelier d'écriture / collages

L'implantation géographique des ateliers Sud Side dans les quartiers nord de la ville inscrit à terme notre action dans le quotidien des habitants. Que ce soit au travers du projet de l'accès public à la cascade des Ayyalades ou d'actions plus ponctuelles comme celle de Ruedi Baur lors du workshop de Civic City durant l'année capitale européenne, Sud Side est auteur d'actions culturelles d'envergure écrites dans la durée.

Nous poursuivons cette immersion en donnant la parole aux habitants voisins de la Cité des arts de la rue.

L'action menée avec **le centre social Del Rio / La Viste** nous permet d'entrer en contact avec le public jeunes adultes dans son environnement et de le rencontrer par l'intermédiaire de l'histoire de son habitat.

La première séance d'atelier avec les participants s'est déroulée en présence de Karima ROUAF, habitante de la Viste et ambassadrice des quartiers nord en 2013. Durant un après-midi, elle a raconté l'histoire de la résidence dans ses usages et dans son passé. Cette visite était fondamentale pour créer un socle narratif commun entre les participants et les encadrants du projet.

La deuxième étape a été constituée d'une série de trois ateliers d'écriture, les mercredis après-midis, autour des lieux retenus par les participants de l'action en fonction de leur histoire et de l'importance qu'ils y apportent.

Très rapidement il s'est dégagé une thématique commune consistant à évoquer pour chaque site son passé, son présent et son avenir.

La forme retenue est une série de quatre triptyques d'affiches collées in situ (hier / aujourd'hui / demain).

Les textes élaborés par les participants traduisent leur compréhension de l'action mais également ce qu'ils ont retenu de l'histoire du site et leurs projections d'un devenir possible.

Cette dernière étape nous permet de projeter une suite de plus grande envergure autour d'un dispositif de visite de la résidence.

Cette action a permis à des jeunes âgés de quinze à dix-sept ans de participer à un atelier d'écriture, de comprendre l'histoire de leur cité,

et par leur présence active lors du collage des affiches, de s'inscrire dans l'organisation de la fête de la fraternité.

Sud Side, plateforme ressources

ateliers de transmission de savoir-faire (et de passion)

AV 88 - la mythique mobylette bleue

Restaurer des mobylettes au garage en se racontant des histoires à deux temps.
Se familiariser avec le moteur à explosion, souffler sur les bougies (et c'est joué).

Pédaler pour pétarader.

Passer son permis AM et prévenir les risques.

Visiter des expositions ("Roman-Photo" au MuCEM de Marseille et au Musée de la moto et du vélo de Domazan).

Travailler photographiquement et cartographiquement sur un journal de bord et un roman photo.

Inviter les familles.

Partir en virée en empruntant les chemins de traverse...

Projet de Sud Side en partenariat avec le dispositif "C'est mon Patrimoine".

En collaboration avec le centre social Saint Gabriel de Marseille.

Avec le soutien du MuCEM, de Grand Littoral et de la Mutuelle des Motards / Marseille.

Sud Side, plateforme ressources

ateliers de transmission de savoir-faire (et de passion)

installation in situ "les Atlantes"- réalisation 2017

Sud Side intervient dans la coordination, l'encadrement technique et artistique de douze salariés d'un chantier d'insertion mis en place par l'ApCAR (l'association pour la Cité des arts de la rue) autour de l'aménagement paysager, de la construction de mobilier (le banc organique), de sculptures (le rhinocéros) et d'expressions collectives - textuelles et visuelles - (le carnet de rives retraçant la vie du chantier, "les trésors de la cascade", récit mythologique collectif, "les anges gardiens", portraits photographiques, "le plan puzzle" dessin topographique et l'installation "les Atlantes"), autour de la cascade des Ayalades.

Sud Side, ouverture aux publics

En 2017 **mille-cinq-cents** personnes sont venues aux ateliers lors d'ouvertures, de rencontres adhérents, d'évènements publics et en favorisant les visites des professionnels, de simples curieux passionnés de mécanique et/ou de machineries spectaculaires...

quatorze stagiaires ont été accueillis au sein des ateliers.

Ces personnes venant d'univers différents (stages de découverte du second cycle, formations professionnelles d'écoles supérieures, de lycées professionnels, d'évaluations en milieu de travail mises en place avec Pôle Emploi...) ont participé, en découvrant nos pratiques, aux diverses activités des ateliers selon des périodes variables d'une semaine à un mois.

Sud Side a accueilli "La Petite fabrique" pour une journée de tournage pour un long métrage "vente aux enchères".

Sud Side a reçu cinq élèves en partenariat pédagogique avec l'école d'Art d'Aix-en-Provence pour participer à la réalisation d'un décor pour la compagnie Dynamo Théâtre, en février/mars.

Avec l'ApCAR :

Sud Side a participé aux temps de rencontre avec la Fédération nationale des arts de la rue Italienne et avec des élèves de l'école du Louvre de Paris, et aux évènements communs, les rendez-vous aux jardins, et les Journées Européennes du Patrimoine.

Sud Side, ouverture aux publics

ACCUEIL EN RESIDENCE

La compagnie LA MEUTE

pour les répétitions sur leur structure acrobatique (fabriquée aux ateliers Sud Side) "**La roue de la mort**", présentées au public venu nombreux (1 500 personnes) lors des Journées Européennes du Patrimoine 2017.

Sud Side, garage

BOURSE D'ÉCHANGE MOTO
et pièces pré'80 only!

SUD SIDE GARAGE MARSEILLE' ORGANISATION

Dimanche 23 Avril 2017 / 8h-18h
Expositions, buvette et restauration de qualité...

Renseignements et inscriptions : sudsidegarage@gmail.com
Cité des arts de la rue, 225 Av des Aygaldes / 13015 Marseille

BOURSE D'ÉCHANGE MOTO et pièces pré'80

Expositions, buvette et restauration de qualité, pièces anciennes, vêtements en cuir, luminaires et Boutique du Papou.

Pour l'apéro, les voisins amis et complices de Sud Side, **la compagnie GENERIK VAPEUR**, a présenté la Deuche Joyeuse devant un public éclectique (500 personnes).

C'était le 23 avril.

prises de vues "au garage" pour catalogue de créateur local

Activités du soir et du week-end, le garage, cœur névralgique des ateliers, source de discussions philosophiques, recueil de solutions mécaniques et cahier des tendances des partis-pris esthétiques de la "marque" Sud Side.

Un collectif de quinze membres, fidèle source d'énergie et de croisement des genres répare leurs motos, organise des virées, concourt dans des courses de motos anciennes et participe au fonctionnement de Sud Side pour les événements et les créations.

Le garage Sud Side a loué à trois reprises en 2017, du matériel et des décors pour des films, téléfilms et pour des prises de vue photographiques.

Sud Side & la Cité des arts de la rue

La Plateforme Ressources s'accompagne d'un partenariat avec l'ApCAR autour de la visite et de la rencontre des Habitants de la Cité des arts de la rue.

Philippe Moutte, constructeur et co-fondateur des ateliers Sud Side, est membre du Conseil d'Administration de la FAI AR en tant que personnalité représentante des Habitants de la Cité des arts de la rue.

Depuis 2016, un nouveau bureau de l'Association pour la Cité des arts de la rue a été élu, Perrine Quénu administratrice des ateliers Sud Side a la fonction de Secrétaire. Une reprise de concertation et un mode de consultation ouvert (sur un schéma de groupes de travail) implique une partie des membres de l'équipe Sud Side.

Sud Side participe aux évènements communs de la Cité des arts de la rue en organisant des visites aux ateliers et en imaginant des installations plastiques et/ou sonores éphémères ou pérennes à la Cascade des Aygaldes, lors des journées d'ouverture et s'implique dans l'organisation des manifestations accueillies par les autres habitants (mise à disposition d'une partie de l'équipe pour le festival Petit Art Petit, accueil du spectacle la CriAtura, théâtre participatif/projet Lézarap'Art, prêt de décor ou de matériel pour le festival MIMI ou encore pour le Championnat de France des Cordistes...).

L'implication de la structure et la disponibilité des membres de l'équipe de façon personnelle dans le projet de la Cité semblent nécessaires pour Sud Side et vitales au projet global de la Cité des arts de la rue, afin que la Cité devienne un véritable lieu culturel au service de la création ancrée dans ses territoires et ses publics.

Sud Side, fonctionnement, équipe(s)

Sud Side a mis en place avec l'aide de la Ligue de l'Enseignement de Marseille, l'accueil d'un service civique.

Une apprentie machiniste-constructrice est formée aux ateliers, en partenariat avec le CFA des Métiers du Spectacle de Marseille (elle a d'ailleurs obtenu son diplôme avec la mention très bien).

Un équivalent temps plein de six personnes.

Le démarrage d'une restructuration interne, pour vivre mieux le présent et afin de préparer au mieux les années à venir.

Une équipe engagée au service des artistes, des créateurs qui, semaine après semaine, sont reçus avec passion, engagement, en connaissance de leurs pratiques, en répondant à leurs besoins et envies, d'un point de vue technique, économique, esthétique & administratif.

Depuis 2016, une nouvelle dynamique pour la Plateforme Ressources - ateliers d'initiation et de transmission - s'est mise en place par une redéfinition de ses objectifs et de ses actions afin de développer de nouveaux partenariats avec les structures de(s) territoire(s) en s'appuyant sur d'autres dispositifs institutionnels.

Un nouveau poste d'Assistante aux archives iconographiques et développeuse d'outils de communication a été mis en place dans un contexte d'aide à l'emploi compliqué après la fin des aides pour les dispositifs CUI/CAE.

Sud Side a renouvelé le **LABEL** des prestataires de service du spectacle vivant.

L'objectif du LABEL est de regrouper les entreprises de prestations techniques qui non seulement sont en règle sur le plan juridique, social et fiscal, mais souhaitent également offrir à leurs clients une véritable qualification professionnelle et un service de qualité.

Ainsi, lors de l'examen des dossiers d'entreprises, la Commission Nationale du Label s'assure que celles-ci :

- appartiennent au champ de la prestation technique du spectacle et de l'évènement
- comptent en leur sein au moins un permanent technique
- soient à jour du paiement des cotisations sociales
- contrôlent régulièrement le matériel détenu
- se composent de salariés titulaires des habilitations nécessaires
- soient titulaires d'un contrat d'assurance en responsabilité civile, ainsi que du parc de matériel
- aient une utilisation responsable de l'intermittence (ratio "heures permanents / heures intermittents > 1")
- appliquent la Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement

Sud Side accueille toujours dans ses locaux l'association H07 spécialisée dans les éclairages de spectacles et d'espaces publics & l'association Nicole Crème, atelier de sérigraphie et d'éditions grand luxe.

Sud Side, les ateliers spectaculaires - Cité des arts de la rue -
225, avenue des Aygalades - 13015 Marseille - 04 91 03 10 64 - sud-side@wanadoo.fr - www.sudside.org
l'association bénéficie du soutien de Ville de Marseille, de la DRAC PACA
et de la Politique de la ville pour certaines de ses actions de transmission et de création.

MERCI