

PROJET CULTUREL & ARTISTIQUE

Atabal

Scène de Musiques Actuelles de Biarritz
Biarritzeko eta Gaurko Musiken Eszena



En 2005, l'ouverture d'Atabal permettait au territoire de se doter d'un outil dédié aux musiques actuelles. Une première phase de lancement a été développée de 2005 à 2011 avec la mise en avant de la diffusion régulière dans le lieu, le lancement de l'école de musique et de l'espace multimédia.

Une situation financière compliquée fin 2011 a entraîné le lancement d'un second projet avec une équipe remaniée. Entre 2012 et 2015, il a fallu mener un double objectif de redynamisation du projet tout en gérant une situation économique précaire. L'ouverture réelle de la salle sur le territoire, l'agglomération et le tissu associatif local a permis de relancer l'activité de diffusion et de l'intensifier fortement. Nous avons également lancé des chantiers de soutien à la scène locale, d'actions culturelles et d'éducation artistique et culturelle.

Ce nouveau projet a d'abord permis de rééquilibrer. Depuis début 2012 un nouveau projet s'est développé avec une intensification forte de la diffusion dans la salle, comme hors les murs, une ouverture vers l'environnement extérieur et le tissu associatif local, la mise en place d'un vrai projet d'actions culturelles.

Depuis 2015 notre équipement connaît un réel développement de ces activités, une augmentation de sa fréquentation ainsi qu'une vraie reconnaissance institutionnelle qui devrait aboutir à la labellisation du lieu début 2018.

Aujourd'hui nous pouvons affirmer sans trop rougir qu'Atabal est une réussite pour la Ville de Biarritz et le territoire. Ce projet est accessible à tous, aussi bien pour le public qui souhaite voir des concerts que celui qui souhaite répéter ou apprendre la musique. Sans oublier le travail d'accompagnement, de résidence ou nos actions de plus en plus nombreuses en faveur des publics en difficultés.

Il nous a fallu travailler dur, convaincre, séduire, nous transcender et imaginer des projets pour arriver à cela. Prouver notre sérieux et notre professionnalisme, dialoguer et échanger avec tous pour faire de ce lieu un espace créatif sur le territoire.

Nous sommes reconnaissants de la confiance et des moyens qui nous a été accordé et nous avons constamment milité pour faire de ce lieu un lieu ouvert à tous et en phase avec le territoire. A proposer une programmation éclectique capable de séduire largement les publics tout en leur faisant découvrir une multitude d'esthétiques nouvelles. Nous avons cherché à expérimenter, à croiser les pratiques et les esthétiques. Nous avons voulu diversifié nos publics et que la population s'approprie ce lieu afin qu'il remplisse totalement les objectifs ayant amené à sa création.

La prochaine étape de notre projet s'inscrit bien sûr dans la continuité de ce que nous avons vécu depuis 6 ans. Nous souhaitons continuer d'avancer et de progresser dans ce que nous proposons au public, aussi bien à l'Atabal que hors les murs. Positionner durablement l'Atabal et son projet sur la carte des Smac en France mais également comme un vrai projet défricheur.

Les enjeux des prochaines années seront nombreux, rendre le lieu accessible à tout le territoire en termes de transport en commun rapide et régulier, accentuer notre politique de développement durable, de coopération et co-construction avec les acteurs locaux.

Nous souhaitons avoir une vraie responsabilité sociétale sur le territoire sur lequel nous évoluons et transmettre ces valeurs au plus grand nombre. On n'a pas vu passer les 6 dernières années, nous vivons notre passion au quotidien. Faisons qu'ensemble ce lieu continue d'être porteur d'idées, de projets originaux et de co-construction sur son territoire.

1. ATABAL, LIEU DEDIE A LA DIFFUSION

Des Propositions singulières et éclectiques

L'Atabal avec une capacité de 700 personnes et une configuration club de 350 personnes développe une activité de diffusion de 80 spectacles en moyenne par an. Notre volonté est de travailler autour de propositions fortes artistiquement et à même de marquer le public, sur des styles très différents.

Le paysage des musiques actuelles est très vaste et les styles musicaux concernés sont très divers. Du rock aux musiques électroniques, en passant par le au hip-hop, le jazz, le métal, les musiques improvisées.

Cette multitude de genres musicaux induit également une multitude de publics aux us et coutumes bien différenciés. La passion commune est bien celle de la musique, cependant l'âge, le statut social, le sexe, les habitudes culturelles, le comportement, les moyens financiers, la provenance géographique varient selon nos propositions artistiques.

Aussi et afin d'incarner un lieu ouvert à tous et le plus accessible culturellement nous avons pris le parti d'une programmation éclectique, diversifiée et plurielle.

Nous essayons d'avoir une direction artistique forte, répondant aux attentes du public mais bousculant aussi leurs habitudes, proposant des artistes en devenir, des groupes cultes sur des styles précis.

Réussir à proposer le groupe du moment comme celui qui fera sensation demain, les confronter avec d'autres ayant emprunté d'autres voies artistiques, des chemins plus expérimentaux, plus indé, plus DIY dans l'approche de la scène et de la musique.

C'est en ce sens que nous construisons chaque semestre, mélange de propositions reconnus, de découvertes, de groupes internationaux, de propositions locales, régionales, de musiques dites « de niche ».

Nous essayons certes de répondre au plus grand nombre mais en fixant une ligne artistique claire et identifiable.

Notre idée est également aujourd'hui de programmer sur tous les jours de la semaine si la proposition nous intéresse.

Le travail effectué en local au niveau de la programmation et des horaires de présentation des concerts nous permet de proposer au public des concerts sur les 7 jours de la semaine et de ne plus systématiser les périodes de week end qui sont parfois surchargés.

La période 2012-2016 a permis de repositionner la structure sur la carte des lieux pouvant accueillir des groupes renommés et en disant cela nous insistons également sur l'aspect culte et pas forcément grand public. Nous souhaitons pouvoir continuer à accueillir des groupes internationaux à l'identité forte comme nous avons pu le faire Les Swans, Silver Mt Zion, Low, Ty Segall..... Notre position géographique nous permet lors de ces propositions de mixer vraiment nos publics entre la partie basque française du territoire et la partie espagnole. Notre lieu est désormais identifié pour ces

propositions artistiques par un bassin de population allant de Bilbao à Mont de Marsan ou Pau.



Expérimentation, temps forts et croisement des esthétiques

Nous souhaitons également définir un périmètre d'expérimentations au sein de notre ligne de diffusion, réflexions et interventions culturelles en résonance et en complémentarité avec la proposition de diffusion défendue au quotidien par la salle. Nous avons initié des parcours autour des musiques improvisées, autour de création de musique plus contemporaine, de création originale également croisant les esthétiques musiques avec d'autres plus scénographiques.

Nous avons créé depuis 2012 différents temps forts et évènements originaux (Tribus, Atabal10, Hegalaldia, Mo.re....) autour de la diffusion de musique émergente, des collectifs locaux, du croisement des esthétiques.

Nous souhaitons continuer à imaginer ces « moments rares » qui nous permettent de sortir le public des habitudes qui peuvent se mettre en place sur des lieux de musiques actuelles.

A partir de 2018 nous défendrons le développement du projet TXOTX, projet de création entre musiques actuelles, scénographie et design culinaire imaginé avec le Confort Moderne et Moï Moï. Le projet est en phase 1 d'amorçage en 2017 et nous le développerons en termes de création de contenu en 2018 et géographiquement en 2019.

Nous souhaitons continuer à mettre en avant ce type d'expérimentations et de croisement.

En marge de nos activités de diffusion nous continuerons également à travailler autour des rendez-vous du salon du disque ou des acteurs locaux proches de nous comme le skatepark ou surfrider fondation. Ces temps originaux nous permettent également d'investir l'ensemble du bâtiment y compris ses espaces extérieurs.

Nous continuerons également de mettre en avant la jeune création locale au travers d'expositions et de vernissages tous les trimestres. Chaque artiste prend alors la direction artistique de notre programme trimestriel et imagine les couleurs et les formes de la présentation. Ou des rendez-vous annuels comme le Grand Live, émission de radio sur 3 jours non-stop en direct de la salle.



Hors murs et travail sur le territoire

Nous souhaitons continuer de travailler en coordination avec les structures voisines, aussi bien en termes de fréquence de programmation que de styles travaillés. La chanson, la musique festive, le jazz ou le jeune public sont à ce jour des styles ou

pratiques que nous traitons peu pour ne pas aller sur une concurrence en local avec La Scène Nationale, Biarritz Culture notamment.

Nous souhaitons, par contre, pouvoir développer des partenariats étroits avec ces structures comme nous le faisons déjà avec Biarritz Culture. Le partenariat avec la Scène Nationale devra être développé notamment sur des échanges de coproduction entre Atabal et le théâtre du Quintaou situé à 1km de notre salle sur la commune d'Anglet.

Le travail commun mené avec le collectif Moï Moï, Lanetik Egina, La Locomotive, Le Magneto et les collectifs biarrots (Equal Brothers, Musique Apéritif, DSF) est un des ciments de nos activités de diffusion tout au long de l'année. Programmation commune, échange de groupes, discussions et coordination de nos actions.

Nous souhaitons continuer à décliner des propositions de diffusion hors murs (Crypte, Cité Océan, Iraty,...) au sein de la ville de Biarritz avec nos partenaires (Biarritz Culture, Biarritz Evènement, Le Festin Nu, Les Jeudis de L'océan...)

Nous participerons également au lancement du nouveau festival imaginé à Biarritz à partir de l'été 2018. Il s'agira bien ici, non pas de défendre un énième festival supplémentaire mais bien d'imaginer un rendez-vous culturel dont le format et la forme répondent aux attentes d'un public et d'un monde professionnel avides de surprises et de rencontres singulières avec les artistes. Notre place dans le projet sera de faire en sorte que ce rendez-vous s'appuie sur un ancrage territorial fort, une mise en avant de la création locale et un travail en commun avec les différents collectifs artistiques présent sur le territoire.

Nous souhaitons jouer un rôle de partenaire de cet évènement permettant de trouver une cohérence avec le travail que nous menons à l'année, le travail collectif effectué sur le territoire et les chantiers que nous souhaitons voir figurer dans cette nouvelle manifestation (prix accessibles, développement durable, place de l'océan et du surf).





2. ATABAL, LIEU D'ACCOMPAGNEMENT ET DE CREATION

Depuis 2012, nous avons souhaité développer de manière forte la dimension d'accompagnement et de création autour de l'Atabal.

Ainsi, les artistes aiment y séjourner pour y façonner leurs spectacles y peaufiner leurs répertoires.

De l'accompagnement des pratiques amateurs, en passant par la résidence de création pro ou l'accompagnement à la professionnalisation, nous sommes aujourd'hui impliqués de manière forte sur ces différentes étapes de création.

La grande force de L'Atabal est bien celle d'une grande adaptabilité des locaux et de l'équipe permanente quant aux attentes et exigences des artistes résidents professionnels et des musiciens amateurs utilisateurs de nos studios de répétition.

Nous aborderons donc dans cette partie du dossier la création au sens large, qu'elle prenne corps dans un de nos studios dans sa version pratique amateur et de loisir ou qu'elle se traduise sur notre scène principale par la création d'un spectacle amené à visiter l'hexagone en tournée.

La pratique amateur

270 jours par an, environ nos portes sont ouvertes pour les musiciens du territoire.

Avec une moyenne annuelle de 3000 heures de répétitions consommées – 100 groupes inscrits environ, 60 groupes réguliers et près de 300 musiciens abonnés, le service que nous proposons répond aux attentes :

- des plages horaires d'ouverture importantes du lundi au vendredi de 16h à 00h et le samedi de 14H à 20H,
- une politique tarifaire adaptée et raisonnable pour la répétition et l'enregistrement,
- un renouvellement régulier du matériel doublé d'un suivi quotidien et de son entretien,
- des locaux adaptés, confortables et chaleureux.

Nos salariés techniques accueillent, accompagnent, conseillent, orientent les musiciens et travaillent avec eux le devenir de leur projet.

Au-delà de la proposition tarifaire, nos techniciens régisseurs travaillent avec les groupes sur des propositions adaptées à leurs besoins, leurs envies et leurs évolutions (résidence studios, résidence grande salle, maquettage, enregistrement). L'enregistrement s'avère aussi alors un excellent support de travail, très pédagogique et fidèle dans sa transcription des progrès réalisés et à réaliser...

Pour les artistes plus confirmés, ces séances d'enregistrement servent également à préparer le plus professionnellement possible le passage dans un vrai studio spécialisé. Il est en effet tout à fait nécessaire d'arriver le plus affûté possible dans ce type de situation. Nous nommons alors cette phase de travail : la pré-production. En prise directe avec la préparation technique des concerts grande salle, nos régisseurs avancent en lien avec les groupes et établissent avec eux l'évolution à mettre en place ainsi que les opportunités de se produire ou de présenter leur disque.



L'accompagnement vers la préprofessionnalisation

Notre territoire a vu quelques artistes trouver leur voie au niveau national avec des passages en résidence, studios à l'Atabal. Nous avons donc enclenché une réflexion sur notre politique d'accompagnement à la préprofessionnalisation. Différentes formations ont pu bénéficier de notre politique d'accompagnement sur mesure et d'une mise en réseau professionnelle qui s'avère très importante quant à la poursuite et au développement de leur carrière.

Des moyens humains, logistiques et techniques, des aides administratives, des soutiens promotionnels ou mises en relations professionnelle, nous essayons d'accompagner au mieux les projets qui manifestent cette envie et ce besoin.

Nous menons un travail en prise directe avec les artistes en considérant que notre rôle de SMAC ne se limite pas à la diffusion mais aussi à être des découvreurs des talents de demain et comme une suite logique du travail d'école de musique, de répétition, de résidence

Nous devons encore définir un cadre plus précis sur cette politique. En lien avec cette précision nécessaire, nous avons également développé des liens avec nos partenaires proches et concernés par ces questions. Ainsi un partenariat est né avec La Sirène à La Rochelle sur un travail de résidences croisées et de première partie. Sur le projet Syrb avec Le Sans Réserve, Le Camji, Des Lendemains qui Chantent nous travaillons aussi sur la circulation et la diffusion croisée de ces groupes respectivement accompagnés.

Enfin nous participons avec quelques structures et à l'échelle du territoire de la Nouvelle-Aquitaine à la définition d'un cadre aux contours mieux cernés.

Il est en effet questionnant que nos investissements en temps, en moyens techniques et en moyens humains, ne soient en aucun cas valorisés lors du passage de ces artistes dans la sphère privée. Nous imaginons donc avec nos collègues un certain droit de suite à mettre en place dans le cadre de nos politiques d'accompagnement vers la préprofessionnalisation.

Il s'agira alors, non seulement de faire reconnaître par la filière musicale et son industrie, notre travail de défricheur et de « préparateur », mais également si un modèle économique s'avérait fiable, de pouvoir en recevoir quelques subsides afin d'alimenter ce pan de notre travail qui est, à ce jour, toujours mis en œuvre d'une manière totalement désintéressée.

Au cœur de notre comité de pilotage régional, ces travaux donneront lieu à une charte définissant un cadre plus rationnel à nos actions d'accompagnement.



L'accueil en résidence de groupes professionnels

Notre volonté depuis 2012 a toujours été de permettre les résidences de création de projets professionnels atypiques notamment avec le collectif Hart Brut (Artus, Le Choc des Electrons Libres) ou des artistes de création basque (Willis Drummond, Kide.....). Nous continuerons d'ouvrir notre lieu à des projets qui nous semblent essentiels.

Nous connaissons également aujourd'hui le développement des demandes de groupes nationaux voire internationaux. Nous entretenons un rapport particulier avec le groupe Gojira, originaire du territoire et qui occupe la salle à plusieurs reprises chaque année. Notre accueil, notre professionnalisme nous a également permis de faire figurer la salle sur la carte des lieux intéressants en France et nous accueillons depuis 3 ans des résidences de créations de groupes nationaux.

Notre situation géographique est un atout intéressant pour les groupes, notre parc matériel renouvelé et notre travail rigoureux nous permet désormais de nous positionner sur l'accueil de ces groupes qui tourneront sur l'année suivante sur tout le territoire.

Au-delà des points précités, ces temps de résidence des artistes « stars » présentent également l'avantage d'un modèle économique équilibré et assez juste artistiquement. Ainsi et d'une façon assez simple, nous pouvons estimer que les venues en résidence de ces artistes reconnus donnent lieu à des facturations de services permettant de financer la venue dans notre salle et en résidence également de groupes en devenir.

Cette marge financière dégagée nous permet alors d'affirmer des choix artistiques pour l'accompagnement de projets en construction. Le modèle économique s'avère ici assez équitable et durable.



3. ATABAL, LIEU D'ENSEIGNEMENT, ET D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Lieu de vie les soirs de concerts, au quotidien au niveau des studios, en journée et la nuit lors des résidences, l'Atabal est également un équipement culturel qui a mis en place il y a dix ans un processus d'enseignement, de formation et d'accès à la pratique culturelle pour tous.

La Rock eskola - Ecole de Musique

Depuis 10 ans, l'école de musique se développe sous la forme de cours collectifs autour des disciplines classique guitare, basse, batterie, clavier, chant, chorale. Cours collectifs à 3, par niveau, avec une pratique immédiate de l'instrument comme moteur ludique de l'apprentissage, notre école accueille des élèves de tout âge. Depuis 2012, elle connaît un fort développement puisque nous sommes passés de 120 élèves à plus de 250 cette année.

Nous avons également inclus depuis 2014 des nouvelles disciplines de plus en plus demandées comme des cours de Dj / Mao et depuis cette année des cours de hip hop, écriture, flow, enregistrement. Tout le travail que nous menons autour de l'esthétique hip hop en termes de diffusion, de stages, d'ateliers d'écriture en maison d'arrêt trouve ici une continuité avec la volonté d'inscrire des ateliers de création sur le même principe que le reste de l'école de musique.

Nous avons également souhaité développer un accueil dès le plus jeune pour faire découvrir les musiques actuelles, les musiques du monde et l'univers musical dès 3 ans. Nous sommes persuadés que cette approche est très enrichissante pour les enfants et que les accueillir dès 3 ans leur permettra d'éveiller leur sens artistique et leur curiosité. De 3 à 10ans, les enfants ont donc une première approche diversifiée de la musique, des instruments, des sons, de leur voix, de leur corps et expression corporelle. L'éveil musical permet aux plus jeunes de s'initier au monde de la musique de manière ludique et sensorielle. Jeux musicaux, chant, percussions, construction d'instruments et découverte des musiques du monde sont au programme de cet atelier. L'initiation musicale fait le lien entre la découverte de l'éveil musical et l'apprentissage d'un instrument. Jeux musicaux, chant, percussions, construction d'instruments et découverte des musiques du monde sont au programme de cet atelier, ainsi que la découverte et la pratique des différents instruments proposés à l'école de musique d'Atabal (guitare, batterie, clavier...).

Toute l'année s'articule autour des cours, des rassemblements trimestriels, des ateliers bimensuels dans lesquels les élèves construisent des morceaux ensembles. Le tout donnant lieu à un grand concert de fin d'année au cours duquel les élèves investissent la grande scène pour présenter leurs morceaux. Nous travaillons également en collaboration avec les autres écoles de musique du territoire avec des rock battle tout au long de l'année.



Les Stages Vacances et ateliers

En lien avec l'école de musique, nous développons également des propositions de stages à chaque vacance scolaire. L'idée de ces stages est de pouvoir permettre aux enfants de participer à des ateliers en lien avec la musique mais sur des thèmes croisés ou transversaux.

Bien sûr des stages sont aussi organisées autour des instruments guitare et batterie, ou pratiques collectives.

Mais nous mettons aussi en place des ateliers d'éveil et d'initiation de 3 à 10 ans.

Nous développons des ateliers de peinture en musique pensés comme de véritables workshops où l'expression artistique et la créativité sont à l'honneur. En musique, avec la musique, chaque enfant est mis en situation de créer une réalité visuelle qui lui est propre, en toute liberté ! Playlists préparées spécialement en collaboration avec Atabal.

Des ateliers radios sont également développés. Lors de ces ateliers, qui sont réalisés dans de véritables conditions techniques d'un studio, les participants peuvent s'initier à la présentation et à la découverte de la radio : animation micro, réalisation technique, montage et enregistrement d'une émission.

Une expérience participative, ludique et éducative où chaque participant repartira avec ses enregistrements audio.

En lien avec le Txiki Festival, Atabal propose un atelier spécial : les enfants sont invités à créer une musique originale à partir des images d'un clip existant. La nouvelle bande son réalisée invitera à une nouvelle perception des images. Un atelier fidèle au travail d'éducation aux images proposé par Txiki Productions, au travail de composition de musique électronique (percussion, mélodie, voix) proposé par Boom Tchack et Atabal.



L'éducation artistique et culturelle

Depuis 2012, nous avons également développé des relations privilégiées avec les acteurs éducatifs et sociaux culturels du territoire. Faire partager son projet, le défendre et le présenter est une des clefs de la réussite. Nous co-construisons les parcours avec les établissements scolaires et les établissements sociaux éducatifs. La culture est une manière de voir le monde. Elle est une ouverture de l'esprit qui nécessite un accompagnement autour de sa compréhension. L'éducation artistique et culturelle est une initiation à cette approche culturelle du monde par les musiques actuelles.

Dans un sens plus pédagogique l'action culturelle permet l'accompagnement du regard, de l'émotion et de l'esprit critique mais aussi le développement de l'écoute. La première articulation à ces actions semble évidente, il s'agit de la visite détaillée et commentée de notre établissement. Point de départ d'une collaboration plus importante, ces visites sont adaptées à nos interlocuteurs et nous permettent de définir plus avant le projet des collaborations futures.

Ainsi nous développons ensuite une construction de projet unique pour chaque établissement scolaire. Chaque projet donne lieu à des périodes en établissement ou à l'Atabal, en présence d'un artiste et un enregistrement vient conclure le projet.

Nous sommes régulièrement choisis pour mettre en place et animer les dispositifs comme Grandir avec la Culture ou Des Mots Des lettres, La musique au service de l'apprentissage de la langue française.....

De la maternelle à l'Université, nous avons pris le parti d'être un interlocuteur privilégié du monde de l'éducation. Nous ne souhaitons pas là encore établir un programme figé mais bien adapter nos propositions selon les attentes, envies et projets des enseignants.

Nous profitons toutefois également de notre programmation officielle, de notre actualité pour proposer et initier certains projets. La venue d'un artiste en résidence, la programmation d'un groupe particulièrement apprécié par la jeunesse peuvent être le point de rencontre entre le public scolaire et l'Atabal.

Notre projet est également tourné de manière forte vers le monde sociaux culturels et les publics empêchés et en difficultés. Nous travaillons étroitement avec les centres sociaux, maison d'enfance à caractère social, sauvegarde de l'enfance du territoire. Notre co-construisons là aussi les projets avec différents artistes et sur différentes thématiques, adaptés aux besoins et demandes des organismes avec lesquels nous intervenons.

A titre d'exemple des travaux mis en place et que nous souhaitons poursuivre lors des prochaines années :

- Projet « Voile et chanson » / Centre social Maria Pia – David Cairol – Spi en Tête.

16 jeunes du Centre social Maria Pia sont montés à bord d'un voilier pendant une semaine avec des skippers professionnels de l'école de voile Spi en Tête et le chanteur guitariste David Cairol. En parcourant les villes d'Hendaye, Donostia, Getaria, et Pasaia, les jeunes et l'artiste ont travaillé à l'élaboration d'une création musicale itinérante sur une semaine entière. Le dernier jour était consacré à l'enregistrement de la chanson créée lors du séjour. Le voilier était placé au cœur du projet afin de couper les jeunes de leur environnement familial, les éduquer au vivre ensemble et les pousser à collaborer dans un espace restreint en tendant vers un double but : la marche du navire et un travail de création artistique.

Pour clôturer le projet, une restitution a eu lieu à Atabal en présence des familles, permettant ainsi aux jeunes de s'exprimer sur scène et d'être en totale immersion dans la salle de concerts.

- Projet « écriture hip-hop, musique et réalisation d'un clip" / Dispositif DEFI de SEAPB et Labo APSP - Effort de Conscience

Par l'écriture et l'enregistrement d'un morceau collectif et la réalisation d'un clip, les jeunes sont accompagnés sur un volume horaire de 40 heures. Ouvrant la voie à plusieurs modes d'expressions, le projet s'étale sur plusieurs mois et permet aux jeunes de créer, s'exprimer, exister au travers de prises de paroles individuelles dans l'espace public. Cette action permet également de faciliter les partenariats et la coopération entre les différentes structures sociales et culturelles du territoire.

- "Atelier écriture hip hop" BRASS / Centre Social Maria Pia - MECS Saint Vincent de Paul Biarritz

Les ateliers d'écritures Hip Hop Music organisés par le rappeur BRASS, permettent, selon le niveau des uns et des autres, de s'initier ou de se perfectionner à l'écriture hip hop, à la mise en musique des textes, aux différentes techniques de « flow », à l'enregistrement studio et pour les élèves les plus aboutis, à la préparation à la scène. Ce type d'ateliers Hip Hop Music connaît un grand succès car il permet le développement de l'expression écrite et orale des élèves, leur vocabulaire, leur réflexion sur des sujets de société. Le travail en groupe vient compléter les performances individuelles, et ce dans un climat toujours très ludique.

- "Atelier écriture hip hop" - Projet SPIP / Maison d'arrêt de Bayonne - BRASS

En partenariat avec le SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de Bayonne), l'artiste Brass intervient auprès des détenus de la maison d'arrêt de Bayonne sur un projet d'écriture de chansons. Durant une semaine entière, les détenus réalisent une œuvre collective, leur permettant ainsi de sortir de l'isolement quotidien par l'expression artistique. Cela leur donne également la possibilité de découvrir l'univers technique et artistique des musiques actuelles. Les détenus enregistrent ensuite les titres composés et les interprètent lors d'un concert organisé à la prison.

- "Art culture et différence" - Avec l'IME Nid Basque

Une autre manière de porter un regard sur le handicap et de travailler des créations musicales avec les jeunes de l'IME accompagnés par Olivier Daguette. Depuis deux ans nous menons un travail avec l'IME Plan Cousut autour de la création, de l'écriture, de la présentation sur scène du travail effectué en interne et en collaboration avec différents artistes.



Les expositions

Depuis l'ouverture de la salle nous avons développé un travail autour de l'art graphique, des expositions de jeunes artistes locaux. Chaque trimestre la salle accueille ainsi les créations d'un nouvel artiste à qui nous confions également la création graphique du trimestre en cours.

Depuis 2012 nous avons beaucoup travaillé autour des réalisations illustratives pour mettre en forme nos trimestres sous une forme récurrente et facilement reconnaissable pour le public.

Nous avons décidé de faire évoluer ces propositions depuis le début d'année 2017 en laissant plus de liberté aux différents artistes qui réaliseront les prochaines plaquettes. Les registres abordés lors des expositions sont très larges, allant de l'illustration à la peinture, aux créations ojos de dios ou sculptures, photos, vidéos

Lors de chaque vernissage, nous organisons un live en lien avec l'univers de l'artiste. Ainsi nous privilégions souvent des formes plus expérimentale que nous proposons gratuitement aux personnes venues profiter du vernissage.



La politique d'adhésion, comme fidélisation des publics et accès au plus grand nombre

Avec plus de 1000 abonnés à notre structure en 5 ans (dont 500 musiciens environ), on peut affirmer avoir fidélisé un certain public. Ce bon résultat est la conséquence d'une stratégie clairement établie en matière de communication et de marketing culturel au service d'une programmation qualitative et suffisamment éclectique pour s'avérer rassembleuse.

Ce public fidèle incarne la base de nos spectateurs et il nous assure une affluence confortable pour la quasi-totalité de nos propositions de concerts.

Nos abonnés bénéficient également de certains avantages qui cumulés invitent à l'achat de la carte...sésame permettant l'accès à trois concerts gratuits par an, à des invitations régulières aux sorties de résidences et à l'application des tarifs les plus préférentiels que ce soit pour l'accès aux spectacles comme aux studios de répétition.

4. ATABAL, LIEU DE FORMATION ET COOPERATION PROFESSIONNELLE

Réussir l'implantation de notre projet artistique et culturel ne pouvait s'imaginer sans un maillage territorial fort et une volonté commune de partager l'aventure. C'est le point que nous avons le plus travaillé depuis 2012 avec cette idée d'ouverture de la salle aux différentes demandes et initiatives locales. C'est donc tout naturellement que nous avons opéré la rencontre avec les partenaires culturels du territoire. Après six années d'exploitation, nous pouvons désormais revendiquer un vrai savoir-faire en la matière et affirmer que ce rapprochement a été tout à fait bénéfique pour l'ensemble des partenaires et pour le public dans son acceptation la plus large.

Nous avons ainsi pu repositionner le projet comme un acteur incontournable des différents travaux collaboratifs sur le territoire et comme un pôle relais des acteurs du territoire.

La coopération territoriale et labellisation Smac

Depuis 2012, nous avons fait le choix de collaborer au maximum avec les acteurs culturels du territoire et de porter un travail de coordination de nos actions respectives en matière de diffusion, d'enseignement ou d'éducation artistique et culturelle. Un processus type Solima s'est mis en place avec différents acteurs de la zone géographique Pays Basque. Nous avons également développé nos relations avec l'Ampli, Smac en Bearn, et améliorer ainsi la complémentarité de nos actions à l'échelle du département. De la même manière avec les acteurs du sud landes.

Nous sommes aujourd'hui engagés dans un processus de labellisation SMAC pour notre structure avec le souhait de pouvoir associer quelques structures partenaires dans les travaux futurs. Nous souhaitons jouer un rôle moteur dans le développement des collaborations sur le territoire, être une tête de pont en Pays Basque, en lien avec nos partenaires en Bearn et dans les Landes. Nous souhaitons que les 3 prochaines années soient celles de la première convention de labellisation avec bien sûr des orientations encore plus forte en matière artistique, mais aussi un développement des actions de collaborations que nous menons sur la diffusion, la coordination de nos écoles de musique ou sur le lancement de projets de coopération innovants sur le territoire.

La coopération avec les acteurs économiques locaux

Cette coopération avec le monde de l'entreprise se traduit également directement par la mise en place de nos activités qui génèrent naturellement des commandes et des prestations auprès des entreprises du territoire.

De la sorte nous réinjectons une partie de notre budget dans l'économie locale. Imprimeurs, restaurateurs traiteurs, entreprise de sécurité, brasseur, hôteliers sont autant de métiers auprès desquels nous sous-traitons et passons commande.

Nous souhaitons inscrire notre projet dans une logique économique de territoire et favoriser les filières courtes dans nos approvisionnements. Nous souhaitons également mettre en place un processus de RSO au sein de notre structure, en traitant

les notions de développement durable mais également tout le fonctionnement interne de la structure en termes de RH, de pratiques éthiques, de formation professionnelle, d'accompagnement des salariés dans leurs parcours professionnels.

La formation professionnelle

A ce titre nous avons aussi souhaité développer nos actions de formation personnalisée à destination du grand public ou des entreprises ou associations partenaires sur le territoire. Et nous avons également souhaité développer nos partenariats avec les acteurs des filières techniques. Ainsi nous proposons toutes sortes de formations liées aux outils que nous utilisons, de la bonne utilisation des réseaux sociaux dans sa communication jusqu'à l'utilisation des logiciels de graphisme. Chaque demande est traitée à la carte avec des intervenants partenaires de la structure.

Nous intervenons également auprès des étudiants de licence pro événementielle de l'université sur un cycle de formation autour des musiques actuelles et de l'organisation d'événements culturels.

Nous avons également un rôle très actif dans la formation de technicien du son en relation avec le BTS audiovisuel. Nous accueillons tout au long de l'année les 12 élèves de la formation TX au sein de la structure. Notre lieu est utilisé pour apprendre les différentes facettes du métier, en studio, sur scène, en façade, au multimédia ... Chaque élève participe à différents concerts dans l'année et certains choisissent d'effectuer leur stage au sein de notre structure pour se spécialiser sur la partie son live de la formation.

En lien avec ces interventions sur les formations, nous accueillons tous les ans trois services civiques, souvent issus de ces formations ou souhaitant les intégrer. Un sur la partie communication/ Vie associative, un second sur la médiation/ Coordination et un troisième sur la partie multimédia / Ecole de musique / studios.

Cette part de notre activité nous semble également primordiale car elle nous insère également encore plus dans le tissu local, et nous jouons vraiment un rôle de relais et de lancement pour de nombreux jeunes qui souhaitent s'investir dans les métiers liés aux musiques actuelles.

L'inscription dans les réseaux professionnels et auprès de nos tutelles

Si inscrire son travail à l'échelle d'un territoire est obligatoire, l'inscrire à l'échelon d'une profession s'avère également primordial. Nous avons beaucoup œuvré sur ce plan-là depuis 2012 tant la salle était ignorée ou méconnue de la plupart des acteurs du secteur. C'est un travail au long cours où il faut réussir à convaincre, séduire et à prouver que le projet et le travail fourni sont de qualités.

Nous sommes partie prenante du travail de réseau qui a été mené en ex-Aquitaine et désormais en Nouvelle Aquitaine puisque nous faisons partie du conseil d'administration du RIM (Réseau des Indépendants de la Musique). Notre expertise

est sollicitée au quotidien sur les différentes problématiques du réseau et de ses adhérents.

Nous sommes également partie prenante du réseau naissant Kultura Live, réseau du Pays Basque sud et nord allant de Bilbao à Bayonne.

La structuration du réseau et la nature des acteurs musiques actuelles sont assez différentes mais nous commençons à mettre en avant des actions communes de structuration sur ce territoire.

Nous espérons l'obtention du label SMAC (Scène de Musiques Actuelles) délivré par le Ministère de la Culture. Nos relations avec nos autres tutelles, région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Pyrénées Atlantiques sont également très bonnes. Nos activités sont reconnues et notre travail salué. Le Centre National des Variétés et la Sacem apportent désormais également un soutien à notre projet.

L'ensemble de ces aides et subventions pour notre fonctionnement quotidien représente environ 35% de notre budget global.

Il nous faudra poursuivre, cette recherche de partenaires institutionnels apportant aide et soutien à nos activités tout autant que nos réflexions sur l'évolution de nos modèles économiques

Nous avons participé activement avec le RIM, la région Nouvelle-Aquitaine, le Ministère de la Culture et le CNV à la mise en place du contrat de filière spécifique aux musiques actuelles, qui a d'ailleurs été signé à l'Atabal en présence de la Ministre de La Culture le 01 Septembre 2017.

La signature de ce contrat augure une nouvelle étape pour les musiques actuelles à l'échelle de la grande région Nouvelle Aquitaine. Nous souhaitons là aussi vraiment faire partie des acteurs majeurs de ces actions.