

2023~2026

**PROJET ARTISTIQUE
&
CULTUREL**

Entrée artistes

Artisten sarrera

Artist entrance

Loges - Catering

Aldagelak

Backstage

**NO CULTURE !
FUTURE !**

Depuis 2005, l'ouverture d'Atabal a permis de doter le territoire d'un outil dédié aux musiques actuelles. Le projet a connu une forte évolution depuis 15 ans. En 2018 la structure a reçu la labellisation SMAC avec un développement artistique et territorial important. Ce fut une reconnaissance du projet au niveau territorial et national. Le projet est aujourd'hui accessible à tous, identifié aussi bien par le public qui souhaite voir des concerts que par celui qui souhaite répéter ou apprendre la musique, sans oublier le travail éducatif d'accompagnement, de résidence ou nos actions de plus en plus nombreuses en faveur des publics en difficultés sur l'ensemble du territoire. Culturel et éducatif, notre outil répond aux attentes du territoire et la période complexe que nous vivons depuis 2020 aura également mis encore plus en lumière l'importance de nos actions pour le public spectateur, le public adhérent / abonné ou pratiquant.

Nos lieux, nos projets, sont bien plus que réceptacles de concerts à la chaîne, ils sont des espaces de rencontres, d'émotion et de vibration, de transmission et de création qui favorisent le bien vivre ensemble sur un territoire.

Le projet Atabal, après 15 ans de vie, a enfin réussi à être considéré comme tel par les différents publics. Notre éclectisme, notre pluralité nous permettent de toucher un public très large. Notre exigence forte, nos envies multiples nous permettent d'attirer et de fidéliser. Notre modèle majoritairement autofinancé nous contraint mais nous oblige également à repenser et questionner sans cesse nos pratiques et notre fonctionnement. L'investissement et le professionnalisme de nos équipes nous permet d'être désormais reconnu et de collaborer avec de multiples partenaires du monde socio-éducatif et culturel.

La crise que nous avons connue depuis deux ans marque une étape forte dans tous nos projets, de leur conception à leur finalisation, en passant par la manière de les concevoir et la fonction qu'on souhaite leur conférer au quotidien. Au delà des questions économiques ou pratiques des annulations multiples, cette parenthèse nous a aussi permis de nous interroger en profondeur sur nos pratiques, le sens que nous souhaitons amener dans nos propositions artistiques, dans nos missions d'accompagnement, dans la rencontre avec les publics et l'accès que nous pourrions encore plus favoriser pour les publics éloignés de nos lieux. D'un mal pour un bien cette crise et l'impact qu'il a eu sur nos projets, ont permis de renforcer encore plus nos volontés de mettre en avant un projet de territoire au contact de tous les acteurs associatifs, culturels et sociaux éducatifs et d'y écrire en ce sens la prochaine étape du projet. Crit bien sûr dans cette histoire inédite pour nos générations. Et les enjeux sont multiples, aussi bien dans la mise en avant du sens au sein des pratiques que nous proposons aux différents publics que dans la transformation de notre lieu pour pouvoir répondre à l'évolution forte et rapide du territoire sur lequel nous vivons et aux enjeux globaux auxquels nous devons nous adapter.

« Où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde » écrivait *Jon Kalman Stefansson*.

On espère vraiment que nos lieux puissent être ces refuges, ces havres de paix, de réflexion, de création, d'émotion collective dans un monde aussi complexe et troublé.

Vivement qu'on « Vibre Ensemble » !

1. Atabal Objectifs stratégiques 2023-2026

Le projet artistique et culturel d'intérêt général de la structure , se donne comme objectifs stratégiques prioritaires de :

- Renforcer le Projet Artistique et Diffusion :
- Scène internationale spécifique,
- Groupes nationaux en développement,
- Musiques improvisées,
- Scène locale et régionale d'expression Basque et Occitane,
- Diffusion hors les murs sur le territoire,
- Diffusion sur les évènements de la ville de Biarritz.

Nous plaçons ce renforcement en premier lieu de nos orientations stratégiques car nous pensons que nos missions de SMAC doivent aller vers un projet artistique encore plus ambitieux pour le territoire en termes de propositions, de développement de la scène locale et régionale. Nous souhaitons que notre lieu soit positionné comme un lieu de référence sur l'exigence des propositions artistiques qui y sont proposées et également identifié comme tel par le public. A l'image de ce que nous avons développé pendant la crise covid et la reprise assise, nous ne souhaitons pas aller dans une augmentation importante du volume de programmation mais plutôt travailler à une exigence et une singularité des propositions que nous faisons, aussi bien sur de la diffusion pour une jauge de 700 à 1200 que sur des jauges beaucoup plus petites sur des propositions de découverte ou de création.

- Développer un périmètre d'expérimentation au sein de la ligne de diffusion, croisements entre différentes esthétiques musicales et d'autres disciplines –développements des co-constructions de projets avec les acteurs de Nouvelle Aquitaine et transfrontaliers.

Ce processus est déjà effectif dans notre projet mais nous souhaitons là aussi le renforcer et profiter de la rénovation du bâtiment pour avoir un espace susceptible d'accueillir à la fois la création et la diffusion de projet plus expérimentaux ou ayant besoin d'un soutien important. De la même manière le développement transfrontalier nous semble très important et nous le développerons avec nos partenaires de San Sebastian.

- Développer les activités de résidence de création, notamment autour de la jeune création en langue basque ou occitane.

Nous souhaitons accompagner la création sur notre territoire et réussir à mettre des moyens de financements sur ces actions ainsi que nos espaces de travail scénique et studios. Là aussi le projet de rénovation sera primordial pour nous permettre d'avoir un espace de travail dédié à ces résidences.

- Impulser de nouveaux projets de diffusion, d'ingénierie et d'expérimentations sur l'ensemble du territoire Pays Basque (Hors-les- murs).

En lien avec nos partenaires agglomération et département nous serons acteurs de projets d'expérimentations et de diffusion à l'échelle du territoire afin de pouvoir aller à la rencontre des publics sur des territoires qui reçoivent moins de propositions.

- Coordonner le schéma des écoles de musique. Convergence avec le schéma départemental déjà existant.

Ce projet est important pour réussir à ancrer et pérenniser nos pratiques de transmission sur le territoire et faire en sorte que ce modèle d'enseignement soit reconnu par nos partenaires publics. Ainsi nous pourrions pérenniser et renforcer le statut de nos professeurs, professionnaliser les projets pédagogiques que nous proposons aux élèves, développer les partenariats et croisements avec nos partenaires du conservatoire et de l'enseignement artistique. Notre projet de rénovation offrira également des espaces supplémentaires nécessaires à la bonne mise en place du projet pédagogique qui arrive aujourd'hui à saturation en terme d'occupation des locaux.

- Développer et élargir les projets d'actions culturelles à destination des publics scolaires et empêchés (Mecs – Sauvegarde de l'enfance – Spip Maison d'arrêt – EHPAD, ...).

Grâce au travail de maillage effectué depuis 10 ans, cette part de nos activités est aujourd'hui fondamentale dans notre projet. La crise covid a encore plus renforcé leur place dans notre quotidien et nous avons beaucoup travaillé pour orienter nos actions à destinations des publics empêchés en ehpad, Mecs, Sauvegarde de l'enfance. Nous souhaitons, en lien av nos partenaires publics et nos partenaires du secteur sociaux éducatifs, continuer à développer ces projets et accompagnements.

- Consolider la structure RH et élargir la gouvernance de la structure (CA, Comité de Suivi et de Pilotage, Comité d'entreprise).

- Poursuivre l'expérimentation de nouvelles actions en termes de responsabilité sociétale des organisations.

Ce volet est aussi très important au vu des enjeux sociétaux et environnementaux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Ces volets sont pris en compte au quotidien dans notre travail d'équipe, et également dans l'accueil de tous nos publics. Ca sera également un enjeu très important de la rénovation de notre bâtiment pour réussir à être sur un lieu respectant les nouvelles normes et contraintes en terme de consommations énergétiques.

Nous allons développer en détail dans ce document l'ensemble des points évoqués ci dessus et notamment la phase 2 du projet Atabal avec une rénovation comme moyen prioritaire pour réussir à faire évoluer le projet de manière perenne au regard des enjeux et objectifs stratégiques que nous avons fixé.

2. Atabal 2

Atabal a depuis son ouverture une capacité de 700 personnes, 3 studios de répétitions et un espace bar. Depuis 2012 le développement du projet a été très important aussi bien en termes d'activités qu'en termes économiques. En parallèle de notre développement, nous assistons également au développement très important du territoire sur lequel nous sommes (augmentation de la population, nouveau public, accentuation des flux transfrontaliers ...). Le projet Atabal doit se poursuivre en prenant en compte ces évolutions et la nécessité de rénovation et modernisation du bâtiment

Le projet Atabal 2 piloté en collaboration avec l'Agglomération Pays Basque prévoit :

- Une augmentation de la jauge concert de 700 à 1000 places avec la construction d'un balcon et d'un espace public à l'étage du bâtiment.
- La création de deux studios supplémentaires destinés à la création / résidence / pratique collective et aux activités de transmission et EAC.
- La création d'un nouvel espace catering adapté à l'accueil de groupes de 30 personnes.
- La rénovation des loges accueillant les groupes.
- La rénovation et adaptation des accès techniques en rapport avec les demandes et exigences du spectacle vivant en 2022.

Diffusion

Nos activités de diffusion, se sont énormément développées. Notre lieu est aujourd'hui utilisé de manière très intensive et nous ne pouvons plus répondre totalement aux multiples sollicitations de concert et de résidence. Notre modèle économique majoritairement autofinancé conditionne notre fonctionnement au quotidien. Les investissements importants que nous avons réalisés en son et lumière entre 2019 et 2021 ont permis à la salle de se positionner sur un très haut niveau d'accueil technique. La période Covid a stoppé notre développement pendant deux ans, et a mis en avant les risques de notre modèle. Néanmoins, l'évolution de notre lieu et du territoire nous permet de remplir la salle de manière très rapide sur nos dates « têtes d'affiches ». Il devient impératif de pouvoir augmenter la jauge du lieu pour satisfaire ces demandes et améliorer nos possibilités de fonctionnement au quotidien. Une jauge de 1000 personnes avec balcon nous permettrait de garder la spécificité de la salle entre 400 et 700 et de monter à 1000 sur les dates complètes (environ 25% en 2019, dernière année de référence). Nous pourrions ainsi continuer à proposer des groupes d'envergure nationale et internationale, ce que nous aurons du mal à faire si la salle reste sur une capacité de 700 places compte tenu de l'augmentation des cachets artistique. Cette nouvelle jauge nous permettrait également de réaliser des offres sur des groupes internationaux sur les esthétiques que nous défendons particulièrement (rock, métal et tout le spectre des musiques extrêmes). En termes financiers, les recettes dégagées nous permettraient de conserver notre modèle autofinancé, de compenser notre faible niveau de subvention publique et de dégager des marges que nous pourrions réinvestir encore plus sur la mise en avant des esthétiques de découverte et la création.

Studios et Transmissions

La création de deux studios supplémentaires dans le prolongement de notre bâtiment viendra solutionner notre manque de place actuel. Notre école de musique est passée de 120 élèves en 2012 à presque 350 aujourd'hui. Nous ne pouvons plus accueillir de nouveaux élèves malgré là aussi une demande croissante.

De plus nous ne pouvons pas répondre favorablement à toutes les demandes de résidence que nous recevons. Nous avons besoin d'un grand studio supplémentaire nous permettant à la fois d'accueillir les pratiques collectives de l'école de musique, les résidences de création de plusieurs semaines, ou même des restitutions publiques sur une jauge de 50 à 60 personnes.

Accueil Technique et Loges

Nous manquons de place et notre lieu n'est plus totalement adapté en termes d'accueil technique. Nous devons absolument rénover les accès techniques pour répondre aux exigences des productions actuelles. Nos loges et espace catering ne sont plus adaptés à l'accueil de Tour Bus de plus de 30 personnes et face au volume d'activités dans la salle tout au long de l'année, nous devons modifier cette partie du bâtiment pour conserver la qualité de l'accueil technique et humain que nous avons essayé de mettre en place depuis plus de 10 ans.

Cette rénovation vers un **ATABAL 2** est nécessaire et obligatoire si le territoire souhaite conserver un outil capable de répondre aux exigences actuelles de notre secteur.

L'augmentation de la jauge nous permettrait d'amortir l'investissement de départ sur un délai inférieur à 8 ans. C'est un nouvel élan que nous pourrions donner à ce projet en lien avec le développement fort du territoire. Cette rénovation sera la clé de notre projet pour la période 2022-2026 ainsi que pour le développement la période suivante.

3. Diffusion

Nous souhaitons conserver notre volume de diffusion autour de 80 spectacles par an. En y ajoutant une jauge à 60-80 personnes sur des musiques de niche, esthétiques de découverte ou restitution publique de création. Une jauge à 1000 sur les concerts grand public.

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 genre, 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.

Nous sommes aujourd'hui totalement positionnés 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 avec 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. Et il est également désormais totalement reconnu pour la qualité de son accueil technique et humain, une de nos principales forces.

Mansfield Tya (@ Atabal Biarritz)

Expérimentation, temps forts et croisement des esthétiques et équilibre homme / femme

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 événements originaux (Tribus, Atabal10, Hegalaldia, Txotx, Mo.re, Concert Égares...) 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. 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 Biarritz 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 Salon Du Disque, Le Grand Live, émission de radio sur 3 jours non-stop en direct de la salle. Un rendez-vous autour de la culture du Fanzine viendra s'ajouter au salon du disque.

Nous souhaitons également être le plus attentif possible à l'équilibre homme / femme dans les propositions artistiques que nous proposerons. Il nous semble important d'avoir un rôle proactif dans nos propositions, comme nous le faisons déjà sur les différentes esthétiques que nous présentons.

Relations au territoire

Nous souhaitons continuer à développer des partenariats étroits avec nos structures partenaires comme La Scène Nationale Sud-Aquitain. Le travail commun mené avec les structures locales, Lanetik Egina, La Locomotive, Le Magneto et les collectifs biarrots (Equal Brothers, Musique Apéritif, Merci Patron) 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. La réouverture du Magneto avec une jauge supérieure et un lieu adapté nous permettra également de proposer quelques groupes en format club à Bayonne.

Nous développerons également des programmations plus spécifiques (trad. / bal, indé) avec le lieu associatif Zuzulu à Bayonne

Nous travaillons également de manière étroite avec le sud-landes, Landes Musiques Amplifiées et MACS à Tyrosse, La Mamisèle-Scène Au Champs à Saubrigues et Catach à Saint-Martin-de-Seignanx.

Pôle Sud nous permet de proposer des esthétiques pouvant être reliées au conservatoire sud landes notamment (Piano Day ...).

Nous développons des propositions musique du monde avec La Mamisèle et Catach.

En collaboration avec le département, nous travaillons également sur un projet d'expérimentation autour des réseaux de cinémas art et essais du territoire

Un premier projet a été développé entre fin 2021 et Juin 2022 avec la circulation sur le territoire du projet de ciné concert FARGO joué par le groupe FRAGMENT.

Une initiative portée par le Conseil Départemental 64 que nous avons trouvée très intéressante au niveau de la proposition artistique possible ainsi qu'au niveau des croisements de publics

Une 2ème phase est à l'étude avec l'idée d'amener une dimension de création et de médiation via des groupes ou cie locale sur la diffusion et circulation sur le territoire.

Enfin une réflexion est engagée avec Ampli et le Département pour mener, à moyens termes, un projet de coopération en itinérance sur le territoire 64. L'idée principale du projet étant d'explorer des territoires qui reçoivent peu de propositions de diffusion et de s'associer aux dynamiques locales pour proposer un projet structurant pour le territoire en termes de création, médiation et diffusion, avec une restitution autour d'un temps fort.

*This is the kit & Rudiger / Hors murs @ Sare
En collaboration avec Usopop*

Politique d'accès et d'abonnement

L'évolution de la filière musiques actuelles entraîne une augmentation de la tarification des concerts et des tarifs médians qui sont pratiqués. Nous devons être pro actif sur ce sujet-là en essayant de positionner notre rôle fort d'établissement public sur ces questions, bien évidemment au quotidien en continuant de dialoguer avec les productions pour éviter de devoir mettre des tarifications trop élevées. Là aussi, l'évolution du lieu nous permettra d'avoir une marge de manœuvre plus importante dans ce dialogue. Avec une jauge de 950 ou 1000, nous pourrions travailler une politique tarifaire adaptée au public présent sur le territoire.

Notre politique d'abonnement continuera de se développer sur la période 2022-2026. A partir de fin 2022, nous relancerons la formule All Accès qui permet à un spectateur de prendre un abonnement annuel à l'avance, pour voir tous les spectacles de l'année à Atabal et hors murs. Cette offre est à ce jour limitée à 50/60 personnes compte tenu de la jauge à 700 mais elle pourra être étendue avec une jauge à 1000. A ce jour le prix de cet abonnement annuel est de 300 € pour 70 spectacles en moyenne (ticket moyen de 4,50€), payable en plusieurs fois. Nous avons également une carte d'abonnement à 25€ (15€ pour - 25 ans et minima sociaux) qui permet à chaque spectateur de bénéficier de réduction sur le tarif prévente du concert. Nous avons également inclus une offre trimestrielle de gratuité sur 3 concerts découverte. Chaque spectateur peut donc bénéficier de propositions attractives artistiquement en plus des concerts qu'il peut acquérir avec des réductions. Cette mise en place a été très positive sur l'évolution du nombre d'abonnement depuis 2021. La présence des abonnés est très importante les jours de concert découverte. Nous allons continuer à mettre en avant cette proposition qui est économiquement très intéressante pour les publics et qui leur permet d'avoir des propositions artistiques sur des esthétiques moins grand public mais tout aussi intéressantes et pertinentes.

Nous devons également essayer d'initier une prise de conscience auprès du public, et en lien avec le secteur ou le réseau régional, sur la dimension de consommation des places de concerts en lien avec le prix pratiqués. A l'instar de ce qui peut se faire dans l'agriculture ou la consommation quotidienne, nous pourrions essayer d'imaginer un label ou un dispositif permettant d'expliquer le processus de fonctionnement de nos activités et la destination finale de l'argent ayant servi à payer une place de concert. A ce jour, la tendance est forte vers la consommation de tickets à prix très élevés sur quelques gros concerts et grands festivals. Cette tendance entraîne également l'augmentation des prix médians sur les concerts en salle. Nous devons essayer de peser sur cet état de fait en tant qu'établissement public, et faire en sorte que nos activités restent les plus accessibles possibles au plus grand nombre, en lien avec nos missions d'intérêt général et nos parcours d'éducation populaire.

4. Accompagnement & Création

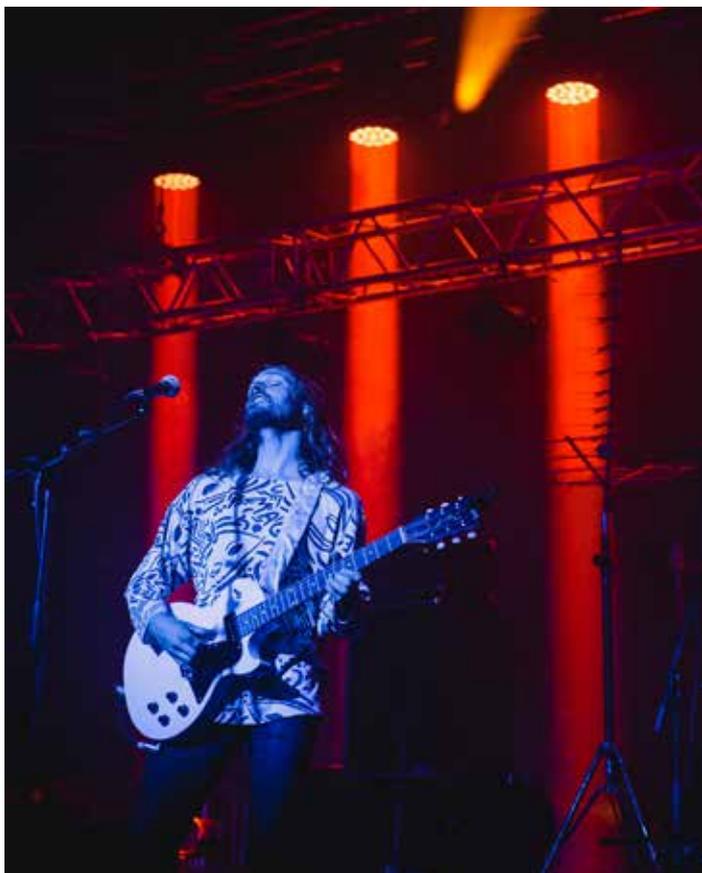
Depuis 2012, nous avons souhaité développer de manière forte la dimension d'accompagnement et de création autour d'Atabal.

Nos investissements techniques depuis 2019 nous ont permis de répondre aux demandes des groupes en termes de création. Nos activités de résidence se font fortement développées et nous souhaitons continuer à progresser dans ce registre. 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.

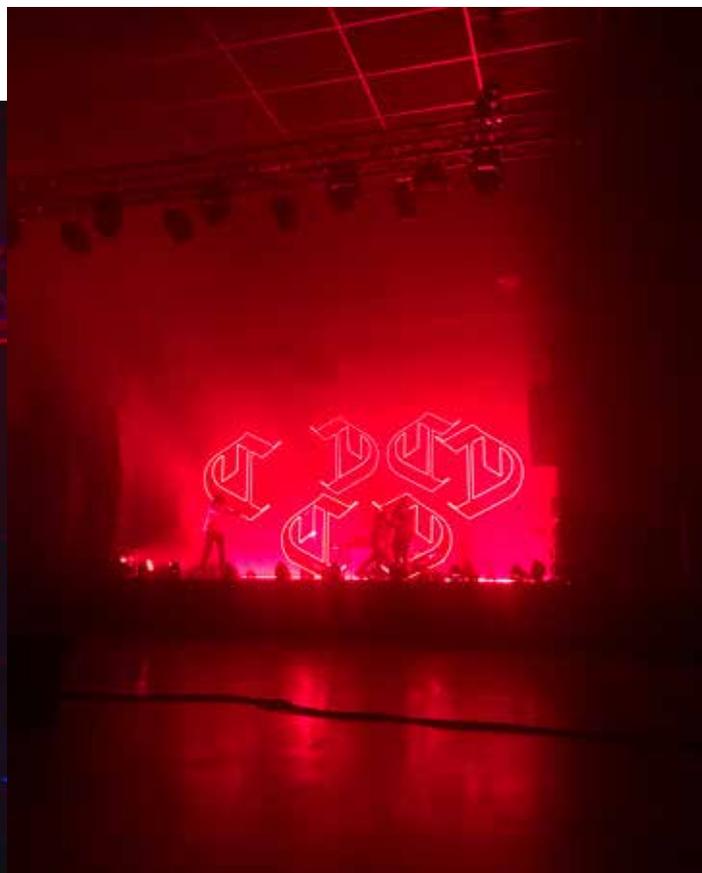
Nous avons continué cette activité durant toute la période Covid et grâce au soutien du Plan de Relance nous avons pu accentuer notre soutien à la création sur l'emploi artistique et technique lors des périodes de création.

La grande force d'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.

En résidence avec François & The Atlas Montains

En résidence avec ZIAK

*Accompagnement du groupe local A TERRE
avec intervention de Gajira & Petit Fantôme*

L'accompagnement vers la professionnalisation

Notre territoire a vu quelques artistes trouver leur voie au niveau national avec des passages en résidence, studios à 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.

Avec des moyens humains, logistiques et techniques, des aides administratives, des soutiens promotionnels ou mises en relations professionnelles, 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 accélérateurs de particules, des accompagnateurs de talents de demain, comme une suite logique du travail d'école de musique, de répétition, de résidence

Nous n'avons pas de politique de pépinière à ce jour. Le choix d'accompagnement se fait en lien direct avec la dimension artistique et structurante du projet.

Nous avons également développé des liens avec nos partenaires proches et concernés par ces questions pour réaliser un accompagnement le plus adapté possible.

Nous travaillons principalement avec des projets issus de Nouvelle Aquitaine avec une attention particulière portée aux projets en euskara (Collaboration avec l'Institut Culturel Basque), ou transfrontaliers (Collaboration avec Kultur Kutxa Fundazioa) ou de musiques patrimoniales (Collaboration avec Hart Brut et la Ciutat à Pau).

Nous souhaitons continuer en ce sens en accentuant notre soutien à destination de ces projets. La phase 2 d'évolution du bâtiment prévoit d'ailleurs un nouveau studio dédié à la création avec possible restitution pour ces projets sur un espace public dans le studio.

L'accueil en résidence de groupes professionnels

Depuis 2019, l'évolution technique de notre lieu en terme de son et lumière nous a permis d'accueillir des résidences nationales importantes (Gojira – Synapson – La Femme – Ziak – Zentone). 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 5 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 «établis» 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.

L'évolution du bâtiment sera également un point clé pour continuer à accueillir ces productions tout au long de l'année dans les meilleures conditions (accès techniques modernisés, espace catering et loges adaptées).

En résidence avec François & The Atlas Montains

5. Transmissions & Pratiques Amateurs

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

La Rock Eskola - École de Musique

Depuis 2006, l'école de musique se développe sous la forme de cours collectifs autour des disciplines classiques : 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 350 cette année.

Nous avons également inclus depuis 2014 des nouvelles disciplines de plus en plus demandées comme DJ / MAO.

Nous avons également souhaité développer un accueil dès le plus jeune âge 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 10 ans, 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 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.

L'école de musique connaît un développement très important depuis 2012, passant de 120 élèves à 350 aujourd'hui. Ce développement nécessite que notre école et nos pratiques se structurent et précisent objectifs et attendus pour les élèves.

En parallèle du travail mené en interne sur le projet pédagogique, nous avons décidé de nous rapprocher de deux autres écoles du territoire (Lanetik Egina – La Locomotive) pour engager un travail de réflexions communes sur nos écoles, nos pratiques et les projets communs à mettre en place.

Un DLA a été mis en place de 2019 à 2021, précisant le fonctionnement de chaque structure, point commun et différence. Ce travail collectif nous a aussi permis d'initier un dialogue avec les institutions (Département et Agglomération) sur la question de la reconnaissance de nos pratiques et intégration au schéma départemental sur la transmission.

A partir de 2022, nous devons débiter une phase 2 pour :

- Finaliser un document commun de présentation des travaux réalisés présentant nos projets.
- Avancer dans la structuration de nos activités notamment le statut des professeurs.
- Préciser les objectifs et attendus de nos cursus internes.
- Travailler au développement de l'activité de transmission en lien avec l'évolution du bâtiment.

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

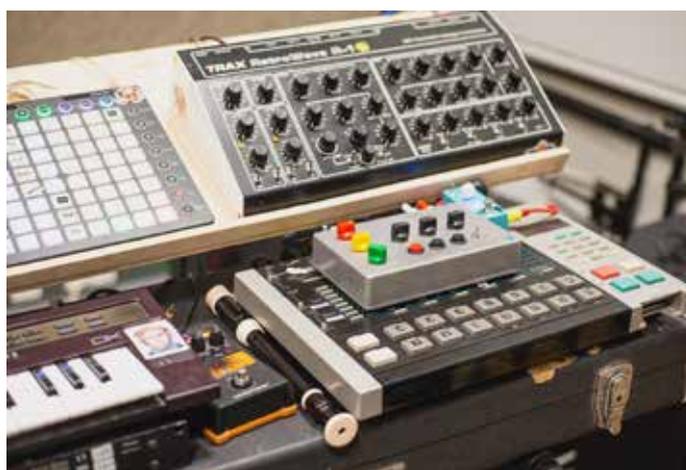
Une expérience participative, ludique et éducative où chaque participant repartira avec ses enregistrements audio.

Nous effectuons également des ateliers d'écriture et d'enregistrement autour des musiques urbaines avec les MÉCS du territoire et La Sauvegarde de l'Enfance Pays Basque.

La pratique amateur

270 jours par an environ, nos portes sont ouvertes pour les musiciens du territoire. Nos salariés techniques accueillent, accompagnent, conseillent, orientent les musiciens et travaillent avec eux le devenir de leur projet. 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.

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.

Les expositions

Depuis l'ouverture de la salle nous avons développé un travail autour de l'art graphique, des expositions de jeunes artistes locaux amateurs. 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. 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.

Nous allons entamer une nouvelle étape avec les expositions et artistes locaux à qui nous allons proposer de faire des installations dans le patio en lien avec notre nouvelle identité graphique. Nous allons également développer un partenariat avec Volcom sur la branche exposition de leur activité avec des artistes régionaux, nationaux et internationaux qui viendront présenter leurs œuvres lors de soirées dédiées.

6. Actions Culturelles, Médiation & Coopération Professionnelle

L'éducation artistique et culturelle scolaire

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 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 La Fabrique à Chanson, Grandir avec la Culture ou Des Mots et des rythmes Des lettres, La musique au service de l'apprentissage de la langue française.....

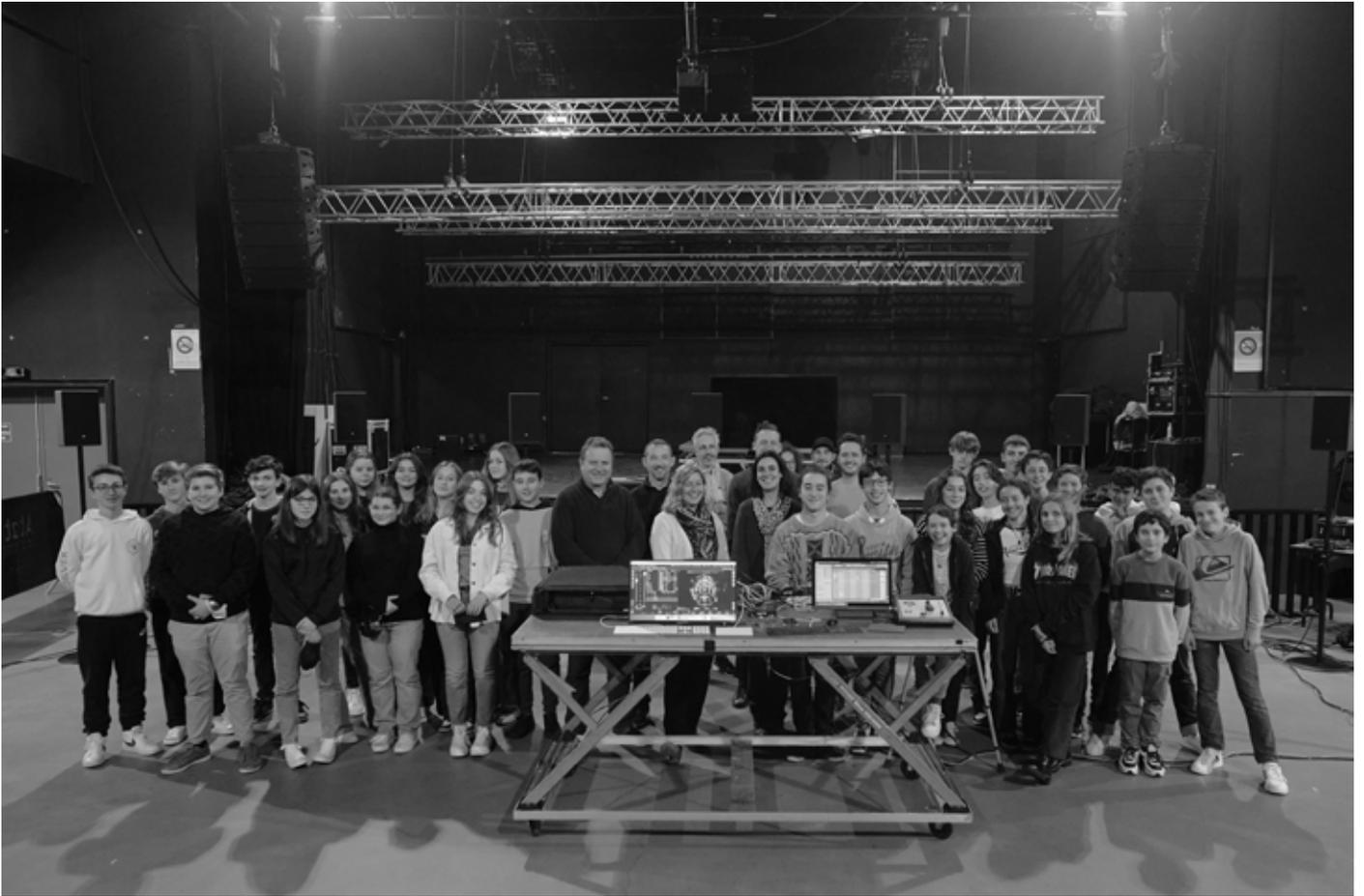
De la maternelle à l'université, nous avons pris le parti d'être un interlocuteur privilégié du monde de l'éducation. Nous ne souhaitons pas là encore établir un programme figé mais bien adapter nos propositions selon les attentes, envies et projets des enseignants.

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 d'Atabal.

Nous intervenons sur l'ensemble du territoire avec les différents établissements scolaires
Écoles primaires Mendionde, Paul Bert Biarritz, Itsas Argi Biarritz, Came...

Collèges Pierre Barbusse Boucau, Jean Rostand Biarritz, Villa Fal Biarritz, Immaculé Conception Biarritz, Chantaco Saint-Jean-de-Luz, Manex Erdozaintzi Etxar Larceveau, Piarres Larzabal Ciboure, Xalbador Cambo, Marracq Bayonne, Docteur Pierre Jauréguy Tardets, Argia Mauléon, Camus Bayonne, Sainte Marie Saint Jean de Luz, Endarra Anglet, Saint Joseph Mauléon, Saint Amand Bayonne ...

Lycées Cassin Bayonne, Paul Bert Bayonne, Hôtelier Biarritz, Sainte Anne Bayonne, Ramiro

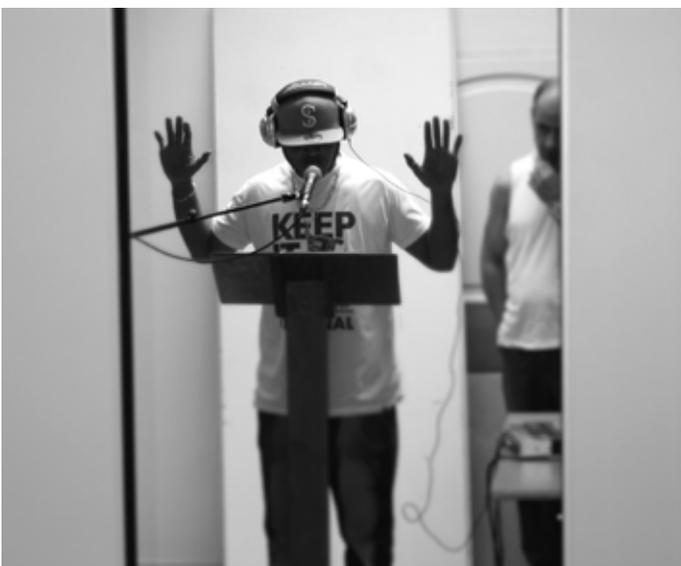

Médiation auprès des publics éloignés

Notre projet est également tourné de manière forte vers le monde socio-culturel 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. Nous 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, voici des travaux mis en place et que nous souhaitons poursuivre lors des prochaines années :

- La compagnie des créations musicales. Ce projet sera le fruit de la collaboration de jeunes issus de 5 associations : la SEAPB de Bayonne ainsi que les MECS de Biarritz, Anglet, Jatxou et Tarnos, à l'occasion des journées de l'ANMECS qui se dérouleront à Biarritz. Une quinzaine de jeunes participeront à l'écriture et la mise en musique de chansons créées avec la participation des artistes David Cairol et BRASS. Lors d'une résidence à Atabal, accompagnés de musiciens, ils composeront les musiques et les enregistreront.
- Atelier écriture Hip Hop en milieu carcéral. En partenariat avec le SPIP, l'artiste Brass intervient auprès des détenus de la maison d'arrêt de Bayonne sur un projet d'écriture de chansons. Les détenus enregistrent ensuite les titres composés et les interpréteront lors d'un concert organisé à la prison.
- Ateliers Découvertes. Tout au long de l'année, des jeunes de La Mission Locale (MLAPB) viennent découvrir Atabal et s'exprimer à travers des ateliers de pratique instrumentale et MAO avec Manu Mathys.
- Roulotte et Chanson. Sur la continuité du projet Voile et Chanson en partenariat avec le Centre Social Maria Pia, 10 jeunes sont repartis à l'aventure toujours avec David Cairol mais cette fois-ci en roulotte. Une expérience insolite qui fut inspirante pour la création de chansons ! De retour de leur voyage, les jeunes sont venus faire l'enregistrement et la restitution de leur tube à Atabal
- Culture Senior, Intervention en Ehpad auprès des publics âgés, ateliers lectures, écritures et création. En partenariat avec le Conseil Départemental 64 : Ateliers d'écriture et lecture avec Olivier Daguerre dans des Ehpad du 64 et 40
- «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 Daguerre. 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.

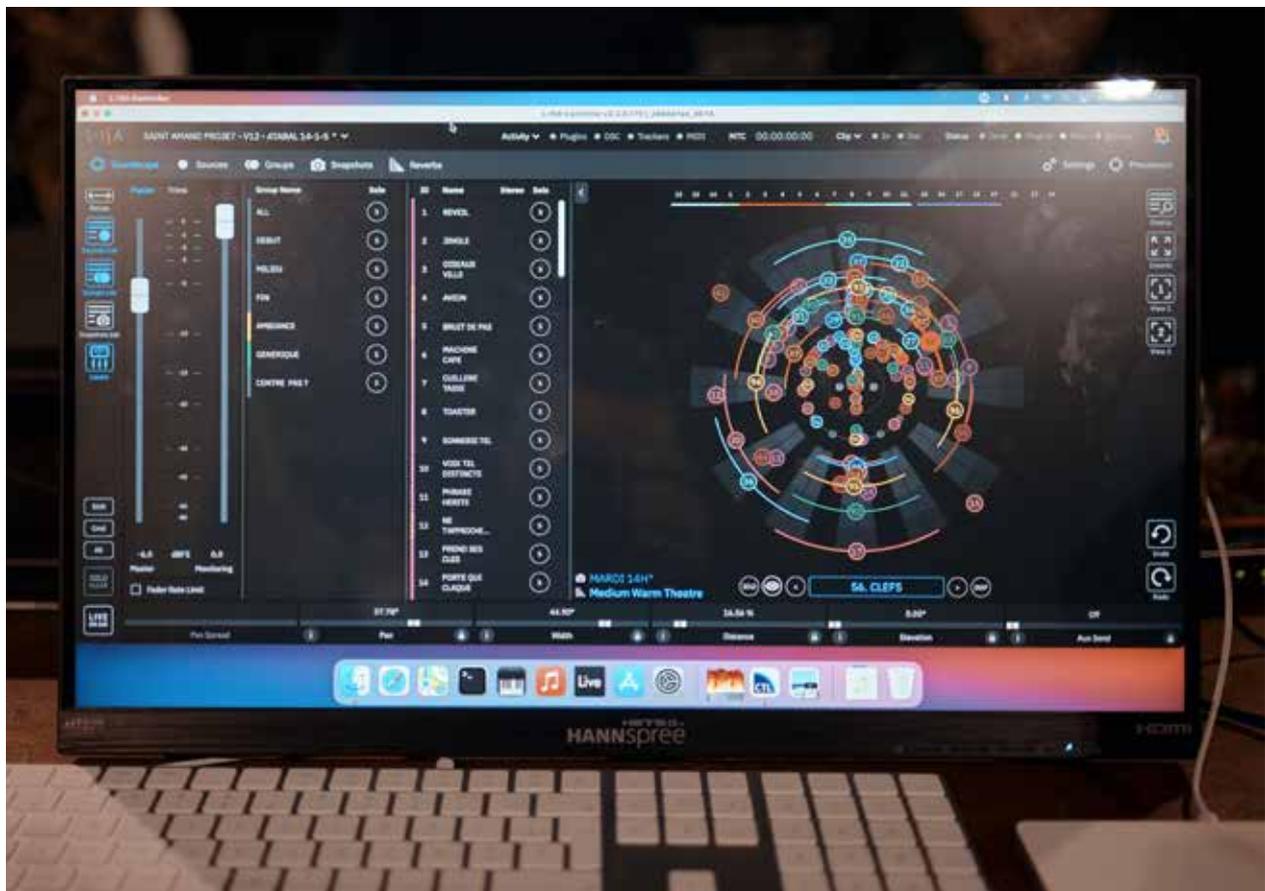

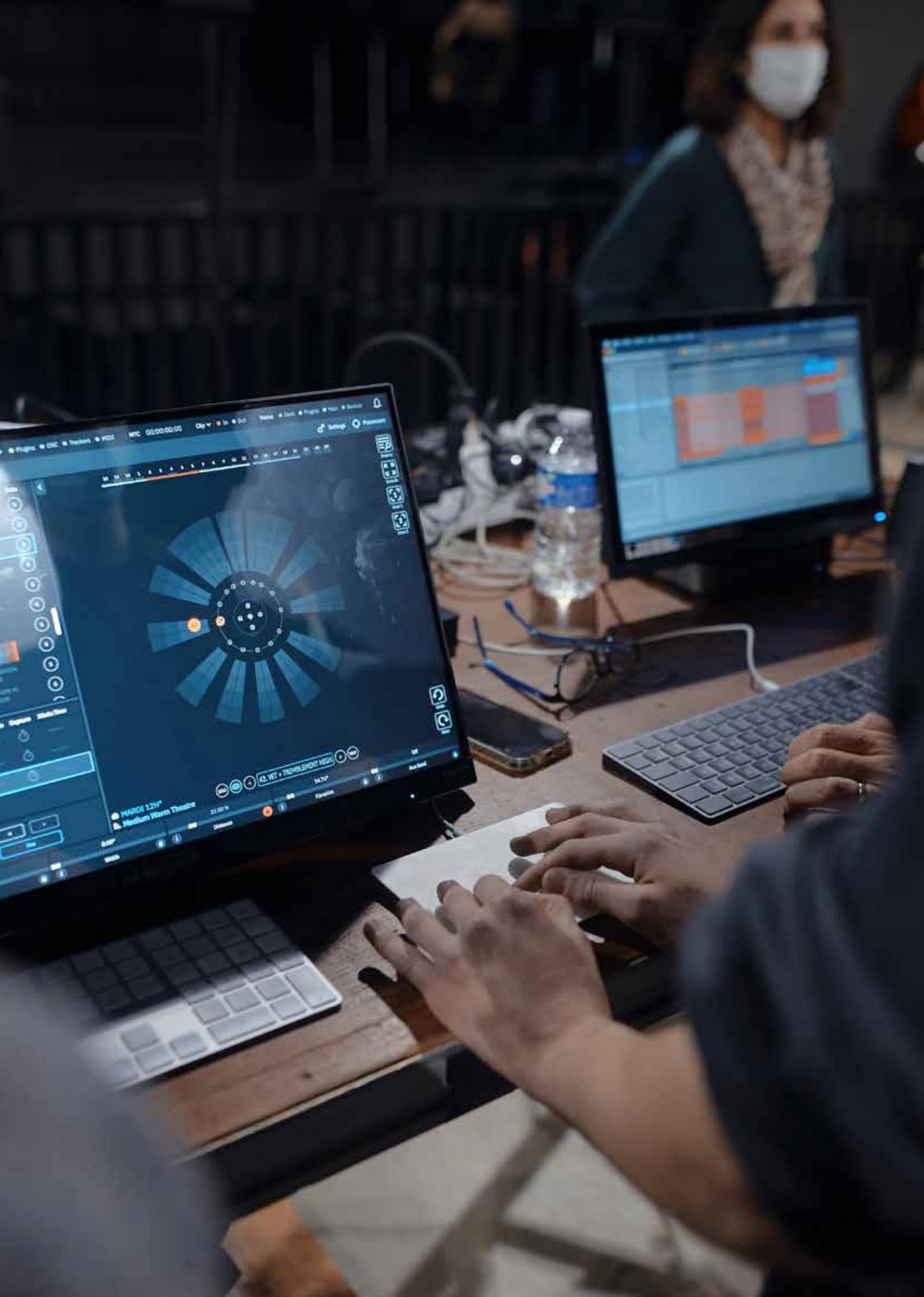
La formation professionnelle

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.

Nous continuons à accueillir de nombreux stagiaires tout au long de l'année, en reconversion, en fin de formation technique, en accompagnement mission locale, en stage d'observation lycée ou collègue...

7. Implantation Territoriale, Accessibilité, Prévention & Lieu de Vie

Après 15 ans, nous avons profité de la période Covid pour réinterroger nos pratiques, le sens que nous souhaitons donner à notre projet, sa place sur le territoire, l'accessibilité à notre lieu, la possibilité d'être un lieu de vie au-delà des concerts nocturnes, la possibilité pour le public d'y venir en toute sécurité, d'en repartir de la même manière et de réussir à avoir des publics bienveillants les uns envers les autres quelle que soit la proposition pour laquelle ils viennent dans ce lieu.

Notre projet est aujourd'hui totalement intégré au territoire avec de multiples relations de proximité avec les différentes parties prenantes du monde culturel associatif, socio-éducatif et institutionnel. Nous souhaitons que la période 2022-2026 accentue encore ce lien au territoire et précise nos actions quotidiennes en ce sens sur toute la chaîne de fonctionnement de la structure.

Nous avons profité des années 2020-2021 pour nous interroger, en collaboration avec différents acteurs locaux proches de la salle, pour essayer de mettre en place différents éléments de communication interne, externe, de signalétique, d'accessibilité, de pratiques respectueuses et durable qui nous semblent être une obligation pour les années futures. Ce renouveau a été salutaire pour la structure en interne mais également pour encore améliorer l'image du public et des utilisateurs.

Nous souhaitons encore pousser cette réflexion et ces mises en place pour les années qui viennent :

- Identification du bâtiment avec signalétique bilingue (Français – Euskara) et trilingue sur les parties d'accueil professionnel (Français – Euskara – Anglais).
- Refonte de toute la charte graphique en 2022 avec un nouveau logo autour des valeurs de partage, de vibration collective et de sens et émotions liées à nos pratiques.
- Déclinaison de la charte et des couleurs de saison sur tout le bâtiment et sur nos programmes.
- Mise en avant des possibilités de transport en commun pour accéder à notre lieu et réflexion en cours avec l'agglomération et la ville. C'est un enjeu majeur des années futures pour notre projet.
- Accessibilité renforcée au sein du lieu avec la refonte du bar, accessibilité PMR, accueil jeune public avec prévention des risques auditifs et prévention sur la consommation de produit psychotrope.
- Travail de prévention auprès du public avec la mise en avant dans le lieu d'une charte de bonne conduite et de bienveillance.
- Travail interne avec une formation des salariés sur le harcèlement et violences sexuelles en milieu professionnel.
- Réflexion sur la consommation énergétique du bâtiment en lien avec la rénovation.
- Accentuation de la politique de tri sélectif et suppression quasi totale de l'utilisation de bouteilles plastique.
- Accentuation des approvisionnements en circuit court pour le bar et le catering.
- Réduction des impressions papier et impression avec des filières respectueuses de l'environnement et utilisation de papier recyclé.
- Végétalisation du bâtiment et du patio.

Avec la refonte du bâtiment, nous souhaitons également travailler sur la dimension lieu de vie qui est plutôt absente compte tenu de l'organisation physique du lieu avec des bureaux à l'étage et un bar uniquement ouvert les soirs de concert.

A ce jour notre école de musique est un vrai lieu de vie en semaine et nous souhaitons que le reste du bâtiment puisse aussi l'être sur des temps dans la journée et la semaine.

Avec la végétalisation du patio, la rénovation du bâtiment, nous aimerions amener une partie cuisine et restauration sur la partie entrée/bar.

En lien avec nos voisins du Skatepark Biarritz et le fort développement du quartier, notre lieu pourrait ouvrir tous les midi pour accueillir du public pour manger, pour effectuer une pause 11h – 15h et profiter des fonctionnalités et de l'espace offert par notre lieu.

Cette mise en place nous permettrait également d'avoir plus de facilité dans l'accueil des groupes en résidence avec des propositions personnalisées.

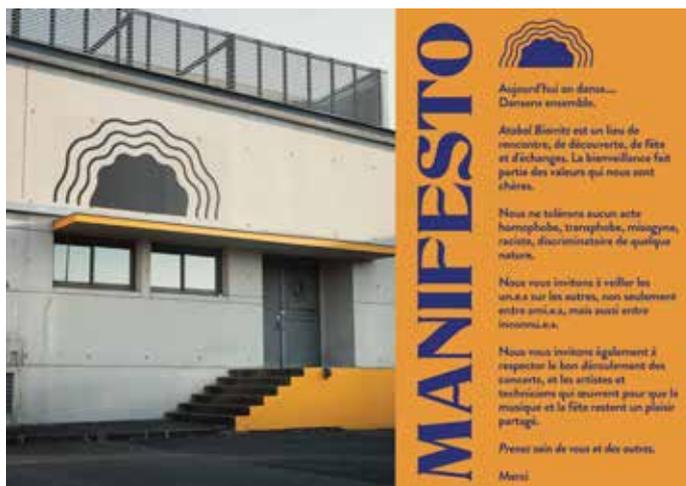
Le projet 2022-2026 est fortement lié à la rénovation du bâtiment. Cette réalisation nous permettra de vraiment réaliser les projets que nous avons imaginés et développer à ce jour, avec plus de places, plus de moyens, un accueil adapté et des pratiques respectueuses et durables. C'est un enjeu majeur pour la structure pour entrer dans une 2eme vie du projet après 20 ans de construction et de consolidation du projet.

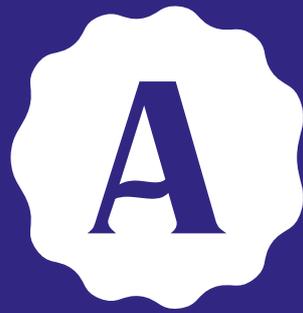

Logo Vibration et cercle

Logo «A» maison vibration

www.atabal-biarritz.com