

Rapport d'activité 2021

Ars Longa, Production exécutive pour les arts scéniques,
Association sans but lucratif de droit suisse basée à Genève

SOMMAIRE

p. 3 - Analyse de situation et perspectives 2022

Une année mouvementée

Production exécutive

« Agency », un modèle complémentaire à la production exécutive Ars Longa

p. 9 - Productions 2021

Domaines d'activité

Présence scénique

p. 12 - Activités annexes

p. 13 - Finances 2021

Bilan

Pertes et profits

p. 15 - Fonds gérés 2021

p. 16 - Remerciements

2021 en chiffres

- Gestion de plus de CHF 2'000'000.- pour les productions des Cies usagères
- Quatre collaborateurixces (temps partiels)
- Une douzaine de créations originales en art de la scène,
- 18 compagnies usagères en production exécutive, auxquelles s'ajoutent les associations productrices accompagnées sur le plan administratif et financier en consulting
- Environ cent-vingt consultations bénévoles de conseil pour des artixstes (compagnies émergentes, artixtes visuellexs), majoritairement pour des questions liées à la crise sanitaire et à la professionnalisation de carrières naissantes
- Collaboration avec la fplce dans la gestion de l'aide COVID «Aide au loyer pour activités créatrices» (Genève ; CHF 2'000'000.- mis à disposition de la fplce par l'Organe de répartition de la Loterie Romande).

ANALYSE DE SITUATION ET PERSPECTIVES 2022

Grêlée d'épisodes de crise sanitaire, 2021 a été une année dont la difficulté a été accrue par les démarches nécessaires à la survie des compagnies dont nous avons la charge. Du point de vue financier et administratif, la deuxième vague pandémique a été particulièrement difficile en raison du manque de clarté des autorités dans leur communication, de l'inadéquation entre les annonces du Conseil fédéral et l'effectivité des mesures compensatoires promises, notamment en matière de RHT, ainsi que de la grande volubilité des mesures de sûreté annoncées.

2021 a également été une année de croissance importante, au cours de laquelle la juste mesure entre opportunités et force de travail a été particulièrement difficile à trouver.

La base de compagnies usagères présentes en 2020, lorsque nous étions partenaires de Le Voisin, a été plus que doublée. Alors que la demande émanait auparavant presque intégralement de compagnies émergentes, 2021 marque un accroissement significatif de compagnies ayant à leur actif plusieurs productions déjà. L'engagement d'une nouvelle collaboratrice administrative, à un taux de 40%, et d'une tour manager à 100% sur deux mois, ont été nécessaires pour assumer les mandats qui nous étaient confiés. La problématique toutefois demeure, et l'exercice 2022 devra permettre de sta-

biliser l'équipe de production d'Ars Longa.

L'objectif est par ailleurs de limiter les compagnies prises en charge par l'Association en production exécutive, afin de maintenir la qualité de nos services, et de développer des modèles alternatifs pour répondre de manière plus ciblée aux besoins d'autres producteurs.

Une année mouvementée

La fin de notre collaboration avec l'Association Le Voisin a permis à Ars Longa d'envisager l'avenir avec plus de sérénité en développant sans restriction ses processus de travail propres, mais a également induit de grands défis. Il s'agit d'absorber la part de travail auparavant assurée par notre partenaire, dont les relations avec les institutions culturelles. Le projet de grande ampleur *Taking Care of God*, de la Cie Eternal, a mis à rude épreuve toute l'équipe en fin d'année 2021 et a laissé derrière lui une situation critique en termes de travail en retard. Cette expérience a toutefois été extrêmement formatrice, et a permis de cibler les points les plus problématiques dans le fonctionnement d'Ars

Longa.

Il en découle plusieurs réformes en cours, dont certaines portent déjà leurs fruits, en particulier le nouveau portail d'accueil des demandes de remboursement de frais. A moyen terme, la stabilisation de l'équipe et l'attribution à chaque compagnie d'un exécutif chargé de production en tant qu'interlocuteur principal pour toutes les affaires courantes apporteront une amélioration substantielle de la qualité de nos services, en particulier du temps de traitement des demandes.

Production exécutive

Enfin, Ars Longa a mené au second semestre 2021 une expérience pilote en matière de gestion du cashflow. Dans la limite de nos moyens, certes encore peu importants, Ars Longa entend dès à présent garantir le versement des salaires sur les productions gérées, et faire des avances de cashflow lorsque cela s'avère nécessaire, assumant en cela entièrement un rôle de production exécutive.

Cet engagement doit également faire évoluer l'offre que nous souhaitons mettre à disposition des compagnies usagères du point de vue de la diffusion. Il ne s'agit certes pas de devenir un bureau de diffusion à proprement parler, mais d'offrir une vitrine

aux productions suivies par Ars Longa, au-delà des sites de chaque compagnie. En effet, une synthèse des productions disponibles à l'achat *via* Ars Longa est susceptible d'attirer plus facilement des programmeurs. Il s'agira d'y mettre à disposition les fiches techniques et les descriptifs des pièces, en accès facilité.

Cela suppose, plus qu'auparavant, qu'Ars Longa prenne en considération les potentiels effets de concurrence avant d'accueillir de nouvelles compagnies, et de construire une cohérence dans l'offre, afin de maximiser l'attrait de cette plateforme au profit des compagnies. Il s'agira donc d'être plus sélectif quant aux compagnies avec lesquelles nous travaillerons à l'avenir, et d'en limiter également le nombre afin de préserver la qualité de nos services.

Un succès qui interroge

Le succès que promettent les ajustements opérés sur l'Association à l'issue de cette première année d'activité et la redéfinition plus spécifique de ses buts n'est toutefois pas complètement heureux,

Marius Barthaux dans *Antilopes* de Naqi Gianni, cie Hyena, 2021, photographie R. Mueller.

pour trois raisons principales.

En premier lieu, il témoigne de l'extrême précarité des milieux culturels et artistiques en temps de crise sanitaire mais aussi, de manière plus large, du déficit flagrant de formation administrative de base dans les cursus artistiques.

En second lieu, il met en lumière le manque important de prestataires et de personnel prêtes à assumer des rôles de gestion, d'administration et de représentation pour les milieux artistiques. Cela s'explique par la très grande variété de compétences qui sont nécessaires à ces fonctions, dont la plupart est susceptible de donner accès à des rémunérations nettement supérieures dans tous les autres secteurs d'activité. Il n'est donc pas étonnant que le milieu culturel et artistique soit le terrain d'une vraie fuite des cerveaux.

Or à l'heure où ce métier se complexifie encore davantage (exigences croissantes des subventionneurs comme des administrations), ces fonctions deviennent de plus en plus difficiles à assumer pour une personne seule, et l'avenir verra sans doute la multiplication des bureaux de production, pour autant que secteur, et en premier lieu ses financeurs publics, prennent conscience de l'investissement nécessaire pour permettre une attractivité de ces fonctions à des profils qualifiés, qui y sont aujourd'hui

en nette carence en comparaison des besoins du secteur.

Enfin, l'afflux important de demandes, accru par la situation économique-sanitaire, met notre force de travail à rude épreuve sans pouvoir garantir sa rémunération. Il menace par ailleurs nos activités ordinaires de suivi des artistes et compagnies que nous accompagnons de manière pérenne. Or il n'a pas semblé adéquat, en matière d'arts non-scéniques, de refuser nos expertises et la diffusion des informations, dans la situation d'urgence actuelle, à des artistes souvent démunis face aux démarches administratives. Le danger, si nous ne parvenons pas à augmenter notre force de travail, est de devenir un service « de luxe » accessible uniquement aux artistes pouvant le rémunérer non en fonction de leurs moyens, mais de son coût réel.

« Agency », un modèle complémentaire à la production exécutive Ars Longa

C'est pourquoi l'Association a choisi de se lier par une convention de collaboration avec Agency, une association dont le comité, au cours de sa constitution, a souhaité s'inspirer du modèle Ars Longa pour les arts de la scène – jusqu'à lui proposer de partager en partie son nom, Ars Longa Agency (sur le modèle, inspirant, des fondations bien connues des arts scéniques, Comoedia et Artes e Comoedia, qui travaillent conjointement pour simplifier l'accès aux LAA, LPP et AMPG des secteurs artistiques).

Sous l'autorité d'un Comité *ad hoc* dont les membres sont issus des arts visuels et de la musique, Agency constitue une structure animée par des buts statutaires spécifiques qui nécessitent donc une entité juridique clairement distincte. Ars Longa Agency ne prend pas en charge intégralement le suivi des projets, et n'engage pas sa responsabilité dans leur gestion. Elle intervient de manière plus ponctuelle, comme prestataire ou consultant, pour répondre précisément aux besoins de structures à vocation artistique ou d'artistes. Elle s'adresse non seulement aux arts scéniques, mais privilégie l'interdisciplinarité et l'accès à un accompagnement administratif pour les autres secteurs artistiques, en premier rang desquels les arts visuels.

Les rapports entre Ars Longa et Ars Longa Agency ont été discutés au cours du troisième trimestre 2021. Leur collaboration est à présent effective, régie par la Convention du 1er janvier 2022. Les deux associations se promettent assistance mutuelle et, dans une certaine mesure, une mise en commun de leurs moyens respectifs.

Salomé Genès dans HUBBUB de POL, chorégraphie Anne-Charlotte Hubert,
Cie Axis, 2021, photographie Diego Sanchez.

PRODUCTIONS 2021

Ars Longa est présente dans plusieurs domaines scéniques, auxquels elle entend se limiter à moyen-terme.

La **danse contemporaine** est représentée par plusieurs compagnies, parmi lesquelles Burning Feet, qui a donné à voir, au Pavillon de l'ADC (Genève) une nouvelle édition de *Ceci est une rencontre*, ou encore la cie champloO qui a donné naissance à deux créations, *Je viens de Partir* et *NALC*.

Le **théâtre** y est représenté tant par des compagnies confirmées comme OÙ sommes nous, de jeunes compagnies en plein essor telle Full PETAL Machine, ou des compagnies tout à fait émergentes comme Plus de doute ! qui a produit cette année la première création d'Estelle Benaïch.

Il est également un lieu de grande variété, puisque le **théâtre jeune public** y a fait son entrée, notamment avec la compagnie Jerrycan, ou l'opportunité pour La Division de la Joie de présenter une création au théâtre Am Stram Gram, entre celle de *This is not a Love Song* (2020) au Théâtre Saint-Gervais et *Lust for Life*, deuxième partie du triptyque annoncé par Lola Giouse, qui sera montée en 2022.

Il est également le lieu d'un engagement pour la reconnaissance du caractère professionnel et des particularités du **théâtre d'improvisation**, avec la cie

Pré-Scriptum, qui oscille entre création de théâtre et de spectacles d'improvisation.

La **performance** tient également le haut du pavé, aux frontières de la danse, avec notamment la cie Hyena, la cie feelings matter ou la compagnie Folle de Parole.

La **musique** affleure également comme un élément central dans bien des créations. Avec Jerrycan, elle permet un véritable **théâtre musical** pour donner La Barbe, spectacle jeune public, ou se décline sous forme de concerts avec le Beauté Rebelle Club. Elle touche à la danse et à l'art contemporain avec POL et la cie Axis, ou franchit continents (et cantons) avec *Taking Care of God* de la compagnie Eternal, qui associe la musique de Soraya Lutangu Bonaventure aux voix du Kingdom Gospel Club.

Cie AXIS

Hubbub, création – Théâtre de L'Usine (Genève)

Cie Burning Feet

« Le Chantier », création Ceci est une rencontre – Pavillon de l'ADC (Genève)

Performance au Salon du Livre (Genève)

Cie champloO

Je viens de partir, création – Festival d'Aurillac, Théâtre Nebia (Bienne)

Je viens de partir – Fête de la Danse

Je viens de partir – Theater Spektakel (Zürich)

NALC, création – Théâtre Nebia (Bienne)

NALC – Moutier

NALC – Porrentruy (annulation covid)

Cie Eternal

Taking Care of God, création – Théâtre de L'Arsenic (Lausanne)

Taking Care of God – Dampfzentrale (Berne)

Taking Care of God – Gessnerallee (Zürich)

Taking Care of God – Südpol (Luzern)

Taking Care of God – Kaserne-Basel

Taking Care of God – Théâtre du Grütli (Genève)

Cie feelings matter

Eventfully tender, création – Théâtre de L'Usine (Genève)

Cie folledeparole

Diverses performances (Genève)

FUEGO CONTIGO

nos fuimos – étapes de travail : Arsenic (Lausanne) ; Théâtre de l'Usine (Genève) ; VIDMARhallen (Berne)

FIEBRE – Impulstanz (Vienne)

Elie Autin, Auguste de Boursetty, Davide Brancato et Karine Dahouindji dans *Eventfully Tender* de Natasza Gerlach, 2021, cie feelings matter, photographie N. Brodard.

Estelle Benaich, dans *La Femme de Quentin* d'Estelle Benaich, 2021, cie Plusdedoute!, photographie C. Brosse.

Cie Full PETAL Machine

Zombie Zombie, création – Festival Antigél (Genève – annulation covid)

Demolition Party – Théâtre de l'Echandole (annulation covid)

Demolition Party – Centre Culturel Suisse Paris

Protocole V.A.L.E.N.T.I.N.A. – Centre Culturel Suisse Paris

Protocole V.A.L.E.N.T.I.N.A. – Théâtre de la Reine Blanche (Paris)

Cie HYENA

Antilopes, création – Théâtre de L'Arsenic (Lausanne)

Antilopes – Théâtre de L'Usine (Genève)

Still Crashing, sélection PREMIO

Cie Jerrycan

La Barbe, création – Théâtre Am Stram Gram (Genève)

La Barbe – Petit Théâtre (Lausanne)

La Barbe – Théâtre La Grenouille (Bienne)

La Barbe – Théâtre La Bavette (Monthey)

La Barbe – Ville d'Onex

La Barbe – Ville de Plan-les-Ouates

La Barbe – Ville de Bernex

La Barbe – Théâtre La Malice (Bulle)

Périmètre – Ville de Vernier

Beauté Rebelle Club - Usine PTR (Genève)

Beauté Rebelle Club - Fête de la Musique (Carouge)

Cie La Division de la Joie

This is not a Love Song – Théâtre L'Usine à Gaz (Nyon, annulation covid)

"...", création – Théâtre Am Stram Gram (Genève)

Cie Plusdedoute !

La Femme de Quentin, création – Théâtre de L'Étincelle (Genève)

Cie Pré-Scriptum

Interférences, création – Théâtre de L'Étincelle (Genève)

Christophe Balleys et Julien Paplomatas aka Speaker B dans *La Barbe*, spectacle jeune public, 2021, Cie Jerrycan, photographie Jeanne Roualet.

ACTIVITÉS ANNEXES

Fu:tour

Au cours de l'année 2021, Ars Longa a obtenu un soutien de Pro Helvetia pour une recherche en matière de diffusion, Fu:tour. Ce projet avait été élaboré avec Anna Ladeira, du bureau de production Le Voisin. Nonobstant la fin de notre collaboration avec ce bureau en matière de production, le projet ayant obtenu cette subvention ira à son terme selon les modalités dans lesquels il a été déposé.

Aides au loyer

Un mandat a été confié à Ars Longa au cours du premier trimestre 2021, qui peut nous conforter dans les directions stratégiques prises par le Comité en fin d'année dernière lors de la fondation de l'Association. Ars Longa a en effet été chargée de la gestion d'une aide au loyer pour activités créatrices (période mars-décembre 2020) par la FPLCE, et nous avons à cette occasion collaboré étroitement avec la Fondation ainsi que les représentantes de l'État de Genève en son sein, au premier rang desquelles Mme. Cléa Redalié, Vice-Présidente du Conseil de Fondation de la FPLCE et responsable ad interim du pôle culture de l'OCCS et M. Pierre-Alain Girard, Président du Conseil de Fondation de la FPLCE et Directeur général de l'Office du Patrimoine.

La reconduction de l'Aide au loyer pour activités créatrices de la FPLCE pour la période janvier-juin 2021 témoigne de la qualité du travail fourni par Ars Longa ainsi que de sa crédibilité dans les milieux institutionnels et culturels genevois, alors que la demande importante de nouvelles ux-sagères dénote une vraie proximité avec les milieux artistiques et la justesse de ses propositions face à leurs nécessités.

En parallèle, les ux-sagères issues d'autres secteurs artistiques, principalement des arts visuels, ont commencé à affluer, notamment pour des consultations personnalisées dont beaucoup portent sur leur survie face à la crise sanitaire et ses restrictions. La demande très forte s'explique par l'intervention de la direction d'Ars Longa à GARAGE en 2020, mais également par son suivi administratif de la BIG – Biennale Internationale des espaces d'art de Genève dans son projet de Transformation et ses demandes IPFE.

FONDS GÉRÉS 2021

FONDS EN GESTION - EXERCICE 2021

Arts de la scène - gestion pour les cibles usagères

Coproductions et cessions	CHF	536 415.25	27%
Subventions publiques	CHF	489 149.87	24%
Loterie Romande	CHF	148 100.00	7%
Soutiens privés	CHF	147 913.25	7%
Activités annexes	CHF	166 211.40	8%
Indemnités IPFE et RHT	CHF	528 182.03	26%
		CHF 2 015 971.80	100%

Autres fonds

fplice (Loterie Romande) - aide au loyer	CHF	2 000 000.00	99%
Ars Longa fu:tour (Pro Helvetia)	CHF	25 000.00	1%
		CHF 2 025 000.00	100%

CHF 4 040 971.80

