

L'USINE À CHAPEAUX

**PROJET
SMAC**

2023-2026

PROJET SMAC

L'Usine à Chapeaux porte le label Scène de Musiques Actuelles (SMAC) depuis 1998. Ce label est attribué par le ministère de la Culture et implique la conception et le déploiement d'un projet artistique et culturel spécifique. Ce projet artistique est défendu personnellement par le directeur de l'association, et c'est pour cela que sa nomination à la tête de l'établissement est agréée directement par le Ministre de la Culture.

Pour la période 2023-2026, le projet artistique et culturel de la SMAC L'Usine à Chapeaux peut être résumé comme ceci :

CONTEXTE ET ENJEUX

Le nouveau **projet artistique et culturel de l'Usine à Chapeaux** se déroule dans un **contexte particulier**, marqué par des évolutions à la fois démographiques, sociales et économiques au sein du territoire de Rambouillet et de la région environnante. Voici les principaux éléments du contexte :

CONTEXTE TERRITORIAL

→ **Localisation** : Rambouillet est situé dans le Sud des Yvelines, une région semi-rurale comptant environ 80 000 habitants répartis sur 36 communes. L'Usine à Chapeaux est un moteur culturel local, avec un rayonnement qui s'étend jusqu'aux départements voisins comme l'Essonne et l'Eure-et-Loir, qui sont peu dotés en équipements de musiques actuelles.

→ **Problèmes démographiques et sociaux** :

- * **Vieillessement de la population.**

- * **Isolement social** et problèmes de mobilité, notamment pour les jeunes.

- * **Difficultés d'insertion** pour les jeunes de 15 à 25 ans, ainsi qu'un départ massif des jeunes actifs du territoire.

CONTEXTE POST-COVID

→ La pandémie a profondément affecté les habitudes du public en matière de consommation culturelle. En 2022, la fréquentation des concerts a baissé de 40 % par rapport à 2019. Le changement d'habitudes culturelles, malgré des initiatives comme le **Pass Culture**, a bouleversé les équilibres dans le secteur musical.

→ Les petites salles de concert, comme celle de l'Usine à Chapeaux, ont dû s'adapter à cette baisse de fréquentation, tandis que des lieux comme **La Lanterne** (un espace culturel municipal) attirent un public plus âgé.

ENJEUX ÉCONOMIQUES

→ **Inflation et baisse des aides publiques** : la hausse des coûts (techniques, artistiques, transports) et la réduction des subventions ont un impact direct sur les capacités financières de la structure. Cela complique la gestion, en particulier pour les années 2023 et 2024.

PROJET SMAC

→ **Augmentation des coûts artistiques** : l'industrie musicale, sous pression, voit les coûts des prestations augmenter, ce qui pèse sur les capacités financières des salles comme l'Usine à Chapeaux, souvent décorrélées des moyens économiques de ces structures.

DÉFIS CULTURELS ET ARTISTIQUES

→ **Évolution des pratiques musicales** : la montée en puissance des home studios, l'utilisation croissante des instruments électroniques et l'urgence imposée par l'industrie musicale pour la production rapide d'albums modifient le paysage créatif. Les artistes émergents ont une grande maîtrise des réseaux sociaux, devenus essentiels pour promouvoir leurs œuvres.

→ **Diversification des offres** : en réponse aux transformations du public et des pratiques artistiques, l'Usine à Chapeaux souhaite maintenir une programmation riche et variée (pop, rap, électro, musique jeune public, etc.) tout en favorisant les résidences artistiques et en offrant des temps d'accompagnement plus longs aux artistes.

→ **Contexte territorial** : le territoire du Sud Yvelines présente des défis tels que l'isolement, le vieillissement de la population et les difficultés d'insertion des jeunes. La structure cherche à renforcer le lien social et culturel à travers une offre musicale diversifiée.

Ce projet s'inscrit dans un contexte de **réorganisation post-pandémie**, de **défis économiques**, et dans une **restructuration des pratiques culturelles** locales et nationales, avec pour objectif de réaffirmer le rôle de l'Usine à Chapeaux comme moteur culturel musical du territoire.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Ce plan d'action est structuré autour de quatre grands objectifs : création-production-diffusion, accompagnement des artistes, médiation avec les publics, et rayonnement et diversification des publics.

CRÉATION-PRODUCTION-DIFFUSION

L'Usine à Chapeaux entend jouer un rôle central dans la **création** et la **production musicale** tout en favorisant la **diversité des esthétiques**.

Principaux axes d'action :

→ **Résidences artistiques** : accueil de 12 à 14 résidences par an, permettant aux artistes amateurs, en voie de professionnalisation ou professionnels de travailler sur leurs créations. Trois types de résidences sont prévus :

- * Résidences pour amateurs : accès au matériel, à un technicien et au lieu pour répéter.
- * Résidences pour semi-professionnels et professionnels : soutien technique, artistique et financier (coachs, rémunération des répétitions ou diffusions).
- * Résidences longues : création pluridisciplinaire (musique et autres arts) avec des partenaires comme La Lanterne ou la Maison Elsa Triolet-Aragon.

PROJET SMAC

- **Diffusion** : entre 27 et 35 concerts par an avec une attention particulière à la diversité des genres (pop, rock, électro, musiques du monde, etc.) et à la programmation d'artistes émergents en première partie. Plusieurs formats de concerts sont envisagés, allant de la scène locale aux artistes de renommée nationale.
- **Création jeune public** : développement de la création et diffusion de spectacles dédiés au jeune public,
- **Concerts itinérants et en plein air** : organiser des concerts hors les murs dans les communes rurales, notamment à travers l'organisation d'un festival itinérant "Un dernier soir d'été", pour toucher un public plus large.

ACCOMPAGNEMENT DES ARTISTES

Un des points centraux du projet est l'accompagnement des artistes dans leur démarche de professionnalisation et de structuration de carrière.

Principaux axes d'action :

- **Soutien à la professionnalisation** : création d'une Maison des musiques actuelles pour offrir des ressources aux artistes du territoire (espace de travail, formations, coaching, accompagnement sur la structuration professionnelle).
- **Formations et masterclasses** : organisation de formations sur des sujets techniques, artistiques et administratifs, ainsi que des masterclasses régulières.
- **Accompagnement des artistes émergents** : partenariat avec des dispositifs nationaux comme le FAIR pour accompagner des artistes émergents via des résidences, des actions culturelles et des diffusions.
- **Réseaux et coopérations** : travailler en synergie avec d'autres SMAC, écoles de musique, conservatoires et associations locales pour le développement d'artistes, la mise en réseau et la création de nouveaux projets.

MÉDIATION AVEC LES PUBLICS

L'Usine à Chapeaux souhaite renforcer le lien entre les artistes et les publics, tout en développant des actions visant à toucher les publics éloignés de la culture.

Principaux axes d'action :

- Ateliers artistiques et actions culturelles : Développer des ateliers encadrés par des artistes professionnels à destination des publics éloignés (jeunes en difficulté, seniors, familles). Exemples : ateliers parents-enfants, ateliers pour personnes âgées, projets artistiques dans les quartiers défavorisés.
- Partenariats scolaires : Renforcement des actions éducatives avec les collèges et lycées du Sud Yvelines. Des résidences en milieu scolaire sont prévues ainsi que des projets pédagogiques en lien avec les musiques actuelles (rencontres avec des artistes, ateliers de création musicale).

PROJET SMAC

- Diversité des publics : Proposer des actions pour rajeunir les publics, en particulier à travers des concerts rap, électro et des actions culturelles spécifiques pour les 15-25 ans (bénévolat, ateliers artistiques).
- Bénévolat et implication locale : Encourager l'implication des habitants et bénévoles dans la vie culturelle à travers des événements comme les concerts, ateliers, ou l'organisation de manifestations festives. Des formations pour les bénévoles sont également prévues.

RAYONNEMENT ET DIVERSIFICATION DES PUBLICS / PARTENARIATS

L'Usine à Chapeaux entend renforcer son ancrage territorial tout en développant des partenariats locaux pour diversifier ses publics et augmenter son rayonnement.

Principaux axes d'action :

- **Partenariats culturels locaux** : collaboration avec des structures culturelles comme La Lanterne, la Maison Elsa Triolet-Aragon, et la Bergerie Nationale pour des projets communs (résidences partagées, diffusions hors les murs, projets pluridisciplinaires).
- **Concerts hors les murs** : développement de concerts itinérants en partenariat avec les communes rurales de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires et d'autres équipements du territoire, pour favoriser l'accès à la culture dans des zones moins desservies.
- **Francophonie et diversité** : intégrer la francophonie comme un axe majeur de la programmation, en valorisant les artistes francophones et en favorisant la transversalité avec d'autres arts (littérature, cinéma).

En conclusion, ce projet artistique et culturel pour 2023-2026 réaffirme l'Usine à Chapeaux comme un acteur clé de la vie culturelle locale, à la fois innovant et inclusif. Grâce à son engagement pour la diversité musicale, l'accompagnement des artistes, et la médiation culturelle, cette SMAC entend poursuivre sa mission de lien social et de création artistique, tout en relevant les défis économiques et sociaux de son territoire. Ce projet est à la fois ambitieux et réaliste, misant sur la coopération, l'ouverture, et la durabilité culturelle.