

**« Ateliers Culture au Futur » - Juillet 2019 - juin 2020
Règlement de l'appel à candidatures
Artistes**

**SOCIETE ALGAM
Instruments de musique
www.algam.net**

1 - Présentation des ateliers Culture au Futur

Qu'est-ce que Culture au Futur ?

Culture au Futur est un concept original imaginé pour la Région des Pays de la Loire pour fédérer les acteurs économiques, culturels et technologiques de ce territoire en les impliquant dans une dynamique commune de projet.

Les ateliers Culture au futur permettent à des artistes de travailler une production en lien avec des entreprises, laboratoires, eux-mêmes désireux de s'investir dans une démarche de co-construction.

L'ambition de ces ateliers (un par département et d'une durée de 6 à 8 mois) est donc d'associer des compétences techniques (le savoir-faire d'une entreprise), des compétences de recherche et développement (d'université, de laboratoires) et des compétences créatives (artistes, designers) pour susciter la création d'œuvres à partir de supports technologiques ou matériaux nouveaux.

Les prototypes ou œuvres qui seront issus des ateliers ont vocation à être présentés aux professionnels et au grand public : ils seront mis en scène autour du thème commun « Incroyable manufacture » lors d'un grand évènement qui viendra conclure la séquence au printemps 2020.

Pourquoi faire appel à des artistes ?

La valorisation des talents artistiques et des différentes formes d'intelligence (linguistique, musicale, naturaliste...) est au cœur de l'approche de CreativeTech, que la Région des Pays de la Loire a décidé de retenir pour l'accompagner dans cette démarche. C'est le rapprochement entre artistes et scientifiques, leur capacité de décalage et d'anticipation, qui viennent prolonger les innovations forgées dans les entreprises. Les rencontres entre artistes et ingénieurs créent ces occasions d'innovations radicales, en mêlant des ressources techniques mais aussi sensibles, émotionnelles. L'approche pluridisciplinaire de Culture au Futur consiste à associer, au sein d'un même atelier créatif, divers talents relevant du champ de la création.

Qui peut prédire comment le geste artistique peut rendre intelligibles ou simplement désirables les nouvelles technologies ? Ce sont ces rencontres que les ateliers Culture au futur rendent possibles. Ces rencontres peuvent être aussi variées que l'interaction comédien-cobot, poète-laboratoire de réalité virtuelle, graffeur-tissu connecté, designer-son spatialisé ou encore gamer-outil de reconnaissance faciale.

Quels entreprises et acteurs de la recherche / enseignement supérieur participent ?

Cinq entreprises (une par département) participent aux ateliers. Ces entreprises sont animées par la volonté de réaliser un projet innovant grâce à la mobilisation de talents différents. Ces entreprises sont issues de secteurs variés et mobilisent leurs équipes pour s'investir directement dans la réalisation avec les artistes et chercheurs / scientifiques / ingénieurs.

Les acteurs de la recherche et / ou d'enseignement supérieur qui participent aux ateliers reflètent la vitalité et les domaines d'expertise de la région des Pays de la Loire.

Pour quelles raisons la thématique de la Manufacture a-t-elle été choisie pour conduire les ateliers de Culture au futur ?

Historiquement la Région des Pays de la Loire est un territoire d'entrepreneurs, et l'industrie y joue un rôle particulièrement prépondérant. Sixième région française en termes de nombre d'emplois industriels (252 000), les Pays de la Loire se hissent au second rang pour la part de l'industrie dans l'emploi total (16,6 % contre 12,4 % en France métropolitaine). Au fil du temps, les Pays de la Loire ont su développer l'excellence dans de nombreux secteurs productifs : aéronautique, agroalimentaire, électronique, navale, santé... Cette diversité est une force qui a permis à la région de résister mieux que d'autres aux crises économiques. La thématique de la Manufacture choisie pour Culture au Futur affiche clairement les ambitions de la Région en termes de valorisation et de développement de l'excellence des métiers de son industrie, ainsi que de sa capacité à maîtriser les technologies avancées de production qui viennent renforcer ses savoir-faire.

Au travers de la thématique de la manufacture, le propos est ainsi de questionner l'influence de la robotique, des intelligences artificielles, de la réalité virtuelle, mixte et augmentée, sur les nouvelles formes de manufacture. Les nouveaux outils favorisent en effet le renouveau du geste et réinventent une nouvelle manière de travailler. A partir de cette thématique générale, des sous-thématiques seront travaillées dans chaque atelier du territoire, en fonction des artistes, des entreprises et des lieux retenus.

Plus spécifiquement, c'est le thème « Incroyable manufacture ! » qui sera décliné à travers, notamment, les éléments suivants.

Etymologie, définition : *Les choses incroyables sont celles qui « passent la croyance ». Aller au-delà des croyances, au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on tient pour vrai.*

« Êtes-vous prêts à plonger dans la manufacture de demain ? Êtes-vous prêts à aller au-delà de vos croyances ? Êtes-vous prêts à mettre en lumière l'ingéniosité, l'inspiration, l'intuition et le travail en commun ? Êtes-vous prêts à conjuguer talents artistiques, compétences techniques, technologies ? « Incroyable manufacture ! » réalise cette alliance improbable pour que l'innovation émerge au service de l'humain, du renouveau du geste, des transformations à l'œuvre. »

Comment se déroulent les ateliers Culture au Futur ?

Cinq ateliers vont être conduits en parallèle, sur une durée de 6 à 8 mois. Les équipes des ateliers auront été constituées en amont de leur réalisation. Les œuvres/prototypes conçus à l'occasion des ateliers seront présentés lors d'un événement professionnel et grand public en mai/juin 2020.

Les ateliers Culture au Futur se dérouleront en trois phases :

- Phase 1 : partage de la méthodologie

Sous forme de *workshop*, cette phase a pour objet de partager, sur la base du projet de l'artiste, les rôles respectifs et la méthodologie de travail de l'équipe.

- Phase 2 : conception

Cette phase de travail collaboratif permet d'élaborer le projet artistique dans ses composantes techniques et esthétiques ainsi que le plan de travail et les moyens associés.

- Phase 3 : production

En fonction des techniques mises en œuvre, travail de production effectué par l'artiste, l'entreprise, les étudiants, chercheurs associés au projet. Un résultat tangible sera attendu afin d'être exposé lors de l'événement de clôture de la saison Culture au Futur.

Qui peut postuler ?

L'appel est ouvert aux profils créatifs de tous les domaines artistiques : plasticiens, artistes numériques, musiciens, chorégraphes, metteurs en scène, réalisateurs, danseurs, écrivains, gamers, designers... L'artiste peut être une personne physique ou un collectif.

2/ Cadre et moyens mis à disposition dans le cadre de l'Atelier Culture au Futur par l'entreprise ALGAM

La démarche des ateliers reposant sur la co-construction avec les entreprises et partenaires, l'artiste devra autant que possible s'attacher à construire son projet autour des moyens et savoir-faire de l'entreprise et des partenaires. Il devra également prévoir dans son travail des temps de médiation et de partage avec un public de proximité (salariés, scolaires...). En effet, l'artiste participera, en plus des événements de lancement et de clôture de Culture au Futur, à trois événements (« étapes de travail public »).

Description de l'entreprise concernée par le présent appel à candidatures : ALGAM

Algam, groupe familial fondé en 1971 par Gérard Garnier, est le leader du marché français de l'importation et de la distribution d'instruments de musique et de matériel audio, vidéo et lumière avec plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 250 collaborateurs. Ce succès est le fruit d'une approche atypique du métier d'importateur. En effet, Algam est bien plus qu'une simple entreprise de négoce. Dans des locaux où il fait bon vivre et travailler, cohabitent aux côtés des divisions commerciales, administratives et logistiques, un service après-vente électronique, un service de contrôle qualité, un atelier de lutherie, un atelier de menuiserie, une agence de pub intégrée, un studio photo, un studio web TV, un service relation artistes, un atelier de design, recherche et développement. Insufflé par Benjamin, le fils de Gérard Garnier, le dynamisme d'Algam à l'export s'est illustré notamment par le lancement en 2013 d'Algam China, spécialisée dans l'importation et la distribution d'instruments de musique en Chine. Ce déploiement à l'export s'accompagne d'un investissement conséquent en France, avec la construction en 2014 d'un nouveau centre logistique de 18 000 m² à Carquefou (44), à quelques kilomètres du siège social de l'entreprise basé à Thouaré-sur-Loire (44) depuis 1991.

Algam a entrepris une stratégie de développement et de diversification en orientant également son activité vers la fabrication. C'est dans ce cadre qu'Algam a repris les guitares Lâg, synonyme de grands savoir-faire français en matière de facture instrumentale. L'inauguration de l'usine Lâg en Chine marque un tournant en 2013. Avec plus de 30 000 guitares acoustiques réalisées chaque année, cette unité de production remarquable permet à la marque française de connaître un véritable succès à l'international, ainsi que la reconnaissance de ses pairs, comme peuvent en témoigner les nombreux prix reçus aux Etats-Unis. En 2017, Lâg s'adjoint les services de Maurice Dupont, meilleur ouvrier de France, et sans conteste l'un des meilleurs luthiers hexagonaux, un nouveau cap est franchi. C'est également en 2017 qu'Algam rachète les pianos

Pleyel, fleuron du patrimoine français depuis 1807. C'est ainsi que la manufacture Pleyel va renaître en région nantaise et accueillir les modèles haute facture, parfaits reflets du savoir-faire à la française.

Moyens mis à disposition

L'artiste ou le collectif d'artistes pourront s'appuyer sur les moyens listés ci-dessous :

Moyens humains :

1. Équipes de l'entreprise : le chef de produit des guitares LâgHyvibe sera le référent du projet. 6 à 10 salariés de l'entreprise avec différentes compétences de l'entreprise seront également sollicités afin de contribuer à la conception et production du projet artistique.

2. Une école, un cluster ou un partenaire scientifique seront identifiés pour l'Atelier en fonction du projet artistique retenu. Un établissement supérieur d'enseignement de design ou des métiers de la musique pourrait être associé.

Moyens techniques et matériels :

L'appel à candidatures porte sur une innovation de la société Algam : la guitare acoustique Lâg HyVibe. Il s'agit d'une guitare connectée et « smart », qui offre de nouvelles façons de jouer. Cette innovation repose sur 7 années de recherche d'Adrien Mamou-Mani dans les laboratoires de l'IRCAM, pour produire le logiciel Hyvibe, et sur 40 ans d'expertise de la manufacture instrumentale de la société Algam. L'artiste ou le collectif d'artistes pourra disposer d'une ou plusieurs guitares Lâg pendant la durée du projet.

La guitare Lâg HyVibe présente les caractéristiques suivantes :

- une **lutherie de haut niveau** : le système HyVibe a été installé dans trois modèles spécifiques de guitare, afin de produire une sonorité équilibrée et riche en harmoniques.
- un **processeur multi-effets totalement intégré** : *reverb*, chorus, distorsion, *phasing*, *pitch-shifting*, trémolo. Autant d'effets qui sont amplifiés par la caisse de la guitare, sans amplificateur.
- un **looper recorder**, qui permet d'enregistrer une séquence de musique sur laquelle on peut jouer ensuite des idées de chansons. Grâce à la prise USB, il est possible de récupérer sur son ordinateur les boucles et enregistrements stockés dans les 8Go de mémoire interne du système.
- Le système HyVibe transforme la table d'harmonie de la guitare en une **membrane de haut-parleur**. La guitare devient ainsi un véritable baffle connecté qui permet d'écouter tous types de fichiers audio. Une application mobile permet de créer et modifier les effets et de partager ses enregistrements.

Lieu de conception et de production de l'Atelier :

Un espace de création (d'environ 100 m²) sera mis à disposition au sein du siège social d'Algam situé 2, rue de Milan à Thouaré-sur-Loire (Loire Atlantique - 44).

Moyens financiers :

L'artiste ou le collectif d'artistes pourront déposer une demande de subvention auprès de la Région des Pays de la Loire pour financer les dépenses engagées dans le cadre de leur projet.

Cette subvention sera versée sur la base d'une demande produite par eux auprès de la Région et comprenant un budget prévisionnel détaillé des charges et dépenses. La subvention régionale sera d'un montant maximal de 20 000 € par atelier. L'ensemble de ces moyens fera l'objet d'un suivi par CreativeTech et d'une validation par la Région des Pays de la Loire.

Cadre contractuel :

Les parties prenantes (artistes / entreprises / laboratoire) formaliseront par une convention la relation de partenariat conclue dans le cadre des ateliers. Cette convention détaillera les modalités par lesquels chacun s'engage dans le projet (mise à disposition de moyens humains et matériels, de locaux, partage de technologies, confidentialité, communication, propriété etc.) et la propriété finale des œuvres produites (revenant soit à l'artiste, soit à la structure d'accueil de l'atelier, soit partagée etc.). La propriété artistique fera l'objet d'un accord entre l'entreprise, l'artiste et le cas échéant, dans le cadre de l'utilisation d'une technologie propriétaire, avec le laboratoire de recherche / université... Les images produites dans le cadre des ateliers et des événements Culture au Futur pourront être utilisées librement par les artistes, les entreprises, la Région et CreativeTech. Par ailleurs, aucun transfert de propriété concernant les technologies qui seraient utilisées ne pourra être effectué, chaque acteur restant propriétaire de ses apports dans le projet. Enfin, les artistes veilleront à indiquer dans les supports de présentation et de communication que leurs réalisations ont été produites dans le cadre d'une opération de la Région des Pays de la Loire.

Engagements de l'artiste / collectif d'artistes :

- produire une œuvre qui sera présentée lors de l'événement de clôture de Culture au Futur en mai / juin 2020 ;
- collaborer avec les parties prenantes du projet et sur les lieux partenaires (entreprise, laboratoire...) sur les différentes phases du projet et en particulier :
 - o Événement de lancement ;
 - o Ateliers (ensemble des phases) ;
 - o Événement de clôture
- communiquer sur son travail de façon régulière et fournir des éléments permettant de documenter le projet, sous la forme d'un book et / ou d'une vidéo avec des croquis, des images, des photos, des scripts, des projets de recherche qui sous-tendent le travail proposé dans l'atelier, des écrits...
- participer à des prises de parole dans le cadre de Culture au Futur, en particulier :
 - o conférences de presse ;
 - o trois événements de partage autour d'étapes de travail de l'artiste auprès de jeunes publics, de publics d'entreprise...

3/ Dossier de candidature de l'artiste

Chaque artiste ou collectif d'artistes candidat doit fournir :

- Un CV expliquant son parcours professionnel et sa démarche artistique, des exemples d'œuvres qu'il (elle) a produites (photos, vidéos...).
- Une lettre de motivation accompagnant le dossier.
- Une note d'intention détaillée / synopsis du projet artistique proposé. Celle-ci doit notamment :

- indiquer de quelle façon il répond aux enjeux de l'atelier : contribution à la réalisation de défis techniques ou technologiques ;
- fournir un plan de travail du projet ;
- expliquer de quelle façon il associe les entreprises et partenaires associés ;
- préciser les besoins éventuels pouvant aller au-delà de l'apport en nature et en compétences de l'entreprise et de ses partenaires.

Le dossier de présentation du projet artistique peut comporter textes, dessins, photos, vidéos.

Les spécificités de l'Atelier ALGAM à prendre en compte par les candidats :

Cet atelier est ouvert à toutes disciplines artistiques, tout en étant centré sur la création musicale et le son. Il peut prendre la forme d'une installation, d'une œuvre musicale ou d'un spectacle. D'autres équipements d'Algam peuvent être mis à disposition, par exemple, sous réserve de faisabilité technique, dans le domaine de la projection lumière.

La proposition artistique doit s'attacher à la spécificité de la guitare Lâg HyVibe en termes d'innovation technologique, mais peut librement questionner tout sujet connexe à la pratique de l'instrument, par exemple le fait que cette smart guitare est conçue à l'origine pour une pratique autonome versus un groupe / un orchestre ou le détournement des différentes fonctionnalités de la guitare.

5/ Processus, critères de sélection

Le processus de sélection

La société CreativeTech, à l'origine et propriétaire du concept de Culture au Futur, s'est associée à la Région des Pays de la Loire. CreativeTech définit la conception du cahier des charges et pilote la gestion de l'appel à projets pour l'atelier ainsi que la présélection des projets, en collaboration avec le comité de pilotage de la Région. CreativeTech est l'interlocuteur des candidats pour la phase de réponse et pourra demander aux artistes des éléments complémentaires durant la phase de pré-sélection.

Le jury :

Un jury sera réuni début juillet 2019.

Les critères de sélection :

- Qualité artistique : celle-ci sera appréciée en fonction du travail global de l'artiste et de l'originalité de la vision proposée pour l'atelier auquel il (elle) répond.
- Réponse aux questions spécifiques de chaque sous-thématique de la Manufacture : le projet proposé doit résonner de manière forte avec les enjeux liés à l'atelier.
- Faisabilité technique et budgétaire : le candidat doit proposer un plan de mise en œuvre précisant les compétences sur lesquelles il souhaite s'appuyer dans l'entreprise et auprès d'acteurs complémentaires éventuels (étudiants...) et dans la mesure du possible proposer un calendrier, une répartition des rôles et un cadre de collaboration.

- Capacité du projet artistique à mobiliser les acteurs de manière transversale en particulier sur la question de la médiation.

6/ Calendrier

En synthèse, les principales étapes du programme Culture au Futur sont les suivantes :

2019 :

- 20 mai : lancement de l'appel à candidatures auprès des artistes
- Entre le 20 mai et le 20 juin : possibilité pour les artistes de contacter CreativeTech pour éléments sur l'appel à candidatures (coordonnées ci-dessous)
- 24 juin à 12h00 : date limite de remise des dossiers par les candidats
- Début juillet : réunion du jury de sélection
- Courant juillet : premier atelier de définition du projet
- Début octobre 2019 : soirée de lancement en présence des artistes et entreprises sélectionnées
- Juillet 2019 à mars 2020 au plus tard : déroulé des fabriques créatives pendant environ 6 à 8 mois (une par département).

2020 :

- Mai / juin : Evénement Culture au Futur avec évènement de clôture, exposition des œuvres et prototypes, en présence des artistes. avec évènement de clôture, exposition des œuvres et prototypes, en présence des artistes.

7/ Contact :

CreativeTech est en charge de la gestion du présent appel à candidatures. Les candidatures doivent être adressées par mail/transfert de fichiers (wetransfer) aux personnes suivantes :

armelle.pasco@thecreativetech.fr

laure.kaltenbach@thecreativetech.fr

Sur la base d'un premier échange par mail, un entretien téléphonique, entre le 20 mai et le 20 juin, pourra avoir lieu afin de répondre aux questions du candidat.