

5. LA DIFFUSION DES SAVOIRS

5.1. Un accompagnement pédagogique

Le service éducatif en charge de l'accompagnement pédagogique de l'ensemble des publics s'est tourné, en 2005, pour faciliter l'accès à des publics peu familiers de l'art, vers les relais du champ social.

5.1.1. LES ACTIONS EN DIRECTION DES RELAIS DU CHAMP SOCIAL

Africa Remix a été l'occasion, dès le début de l'année, d'un important travail de sensibilisation et de mobilisation des associations liées à la culture africaine, des associations d'insertion et des centres sociaux. Une action de préparation à la visite a été organisée à l'échelle francilienne pour des associations relais qui souhaitaient organiser des visites de groupes dans l'exposition, assorties de facilités d'accès. Une vingtaine de personnes relais se sont mobilisées et ont conduit elles-mêmes des groupes.

Par ailleurs, un partenariat avec la Délégation à la politique de la ville et à l'intégration (DPVI) de Paris et la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a permis à quarante huit personnes relais, issues de centres sociaux CAF ou associatifs et d'antennes jeunes de Paris, de se former à la visite de l'exposition pour y emmener les groupes de leur choix. Il était également proposé à ces publics très peu familiers du Centre Pompidou de suivre un atelier *Africa Remix* spécialement conçu dans le cadre de cette opération, ainsi qu'une visite avec un conférencier dans le musée ou l'une des expositions du Centre Pompidou. Les groupes d'enfants, de jeunes et de familles constitués par ces relais totalisent environ 1 000 personnes.

Très positif, le bilan de cette expérience sur *Africa Remix* a conduit à la renouveler dans le cadre de *Big Bang*. Ainsi, une soixantaine de personnes, bénévoles ou salariées d'une quarantaine d'associations ou institutions (Armée du salut, La Péniche du cœur, La part de l'Art, Ligue de l'enseignement, Secours populaire, La Clairière, France Terre d'Asile, centres sociaux et services de mairies, Protection judiciaire de la jeunesse) ont suivi un cycle de quatre séances de formation et de préparation à la visite. Cette sensibilisation permet d'escompter la découverte de *Big Bang* par nombre de visiteurs jeunes ou adultes, qui, bien que bénéficiant de la gratuité au musée, n'y seraient peut être jamais venus seuls.

5.1.2. L'ACCOMPAGNEMENT DES VISITEURS ADULTES DANS LE MUSÉE ET LES EXPOSITIONS

5.1.2.1. Les visites de groupes

Sur 6 600 groupes tous âges confondus, Le Centre Pompidou a accueilli 1 860 groupes adultes dans le musée et les expositions, répartis entre 963 visites libres et 897 visites conférences. L'essentiel de ces dernières a porté sur le musée (569 groupes) et sur *Dada* (186 groupes).

5.1.2.2. Les visites et conférences pour les visiteurs individuels

Trois visites hebdomadaires de sensibilisation ont été organisées dans le musée, ainsi qu'une visite hebdomadaire dans chaque exposition. En raison d'une très forte demande, les

visites de *Dada* ont été dédoublées. Destinés à un public d'initiés, les *Rendez-vous du musée* ont développé douze thématiques différentes.

Le succès des *Coups de cœur*, nouvellement créés pour inviter le public du premier dimanche du mois, jour de gratuité au musée, à des rencontres autour de quatre œuvres emblématiques, a conduit à doubler leur plage horaire en 2006.

L'accrochage thématique de *Big Bang* à partir de la mi-juin et la richesse de *Dada* ont conduit à étendre la programmation des cycles thématiques *Face aux œuvres* – traditionnellement voués à une initiation aux collections du musée – à l'exposition *Dada* (1 cycle sur les 9 programmés).

De même, les 11 conférences *Un Dimanche, une œuvre* ont été consacrées à des œuvres présentées dans le musée et au sein de *Dada*. On notera la constance et la notoriété de ces conférences du dimanche matin, qui attirent, depuis sept ans maintenant, un public amateur nombreux, fidèle, et pourtant en constant renouvellement.

5.1.2.3. Les événements et rencontres

Des *Rencontres avec un artiste* ont été organisées dans les expositions *Jean Hélion*, *Africa Remix* et *Dada*. Le collectif Grand Magasin a, par ailleurs, été invité à réaliser une performance intitulée *Sur l'échiquier* dans l'exposition *Dada*.

En outre, quelque vingt-quatre promenades ont été programmées en partenariat avec l'union régionale des CAUE, la Cité de l'architecture et du patrimoine et Docomomo France. Douze d'entre elles étaient consacrées à des problématiques sur le développement urbain en banlieue ou sur les rapports Paris/banlieue dans les communes de Villepinte, Orly, Aubervilliers, La Courneuve, Montreuil, Malakoff, Pantin, Nogent, Sceaux et Athis-Mons. La promenade du Bas Montreuil a fait l'objet d'un film, réalisé par le Centre Pompidou dans le cadre d'un projet de DVD consacré aux promenades urbaines et coproduit avec le CRDP de Créteil. Parallèlement s'est affirmée la programmation de cycles de promenades associés aux expositions *Mallet-Stevens*, *D.Day* et *Africa Remix*. Ce dernier a mobilisé dans le cadre du partenariat avec la délégation à la politique de la ville, des acteurs de la vie culturelle locale du 13e arrondissement et du quartier de la Goutte d'Or à Paris, et a remporté un grand succès.

5.1.3. L'ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES

Sur les 3 464 groupes, tous âges confondus, 2 166 groupes scolaires sont venus dans le cadre de visites-conférences ou en ateliers : ils se sont répartis entre le musée (1 626 groupes) et les expositions (540 groupes dont 324 dans *Dada*). Par ailleurs, 2 078 groupes scolaires sont venus pour des visites libres, sans conférencier.

Les visites-conférences ont été suivies par 98 classes maternelles, 615 classes primaires et 1 777 classes secondaires.

5.1.3.1. Les parcours en direction des lycées professionnels

Quatre parcours de visite ont été spécialement conçus pour les élèves des lycées professionnels. Ils tiennent compte des attentes spécifiques de ces élèves en filières professionnelles, et sont fondés sur une méthode pédagogique innovante : donner des pistes de lecture et d'interprétation d'une œuvre ou d'un espace, et accorder une place active à l'élève lors de la visite. Ces parcours ont été conçus par une enseignante en arts appliqués à l'occasion d'un stage qu'elle a réalisé au sein du service éducatif pendant l'année scolaire 2004-2005. Quatre thèmes de parcours ont été lancés en septembre, en lien avec les domaines des arts appliqués au programme : les parcours *Design d'espace* et *Lumières* portent sur les espaces du Centre Pompidou, le parcours *Correspondances arts visuels*,

architecture, design s'inscrit dans *Big Bang*, tandis que deux autres parcours sont consacrés aux scénographies d'exposition (*Dada* puis *Charlotte Perriand*).

Plus d'une quarantaine de classes se sont inscrites entre octobre et décembre 2005 dans ces parcours qui répondent bien aux attentes de l'inspection académique et des établissements scolaires.

5.1.3.2. Les Découvertes Vidéos d'artistes

Lancé il y a trois ans grâce à la présence d'un professeur relais au sein du service éducatif, le cycle *Découvertes cinéma* s'appuie sur le fonds de films d'artistes du Mnam/Cci, sur les grandes rétrospectives de fiction, et sur le Festival du *Cinéma du réel*. Dix séances suivies par treize classes ont été programmées au cours de l'année.

Pour l'année scolaire 2005-2006, des séances thématiques exploitant le fonds de vidéos d'artistes ont été créées afin de promouvoir et d'aider à découvrir cet aspect essentiel de la production artistique contemporaine : *Les œuvres phares de l'art vidéo*, *L'image dans les médias*, *L'intime*, *Raconter des histoires* et *Le corps*. Plus de vingt cinq classes ont marqué leur intérêt entre septembre et décembre pour cette proposition, notamment sur le thème du corps, au programme du baccalauréat.

5.1.4. LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

Outre les actions traditionnelles de formation pour les personnels des académies d'Ile de France et les présentations, le mercredi, des manifestations aux enseignants désireux de préparer leur visite avec leur classe, le Centre Pompidou a organisé, les 16, 17 et 18 novembre, un colloque national *Le design en question* en direction des professeurs d'arts appliqués de l'enseignement technique et professionnel. A cette occasion, ceux-ci ont pu expérimenter les nouveaux parcours conçus pour les lycées professionnels.

5.1.5. L'ACCUEIL DES PUBLICS HANDICAPÉS

Outre un site internet à destination des publics handicapés, la cellule accessibilité propose des visites organisées en direction des publics handicapés (visiteurs aveugles et malvoyants, visiteurs sourds et malentendants, visiteurs déficients mentaux) un samedi par mois pour les visiteurs individuels, et à la demande pour les groupes.

Pour les enfants sourds, des ateliers, menés par deux animatrices sourdes, ont été proposés dans l'exposition *Ombres et lumière* dans laquelle des séances de *Dimanches en famille*, conjointement animés par une animatrice sourde et une animatrice entendant pour les parents et leurs enfants entendants ont également été accueillies. Cette nouvelle proposition d'ateliers en famille initie une politique d'intégration des enfants handicapés au sein d'enfants valides, comme initié à l'Education nationale.

5.2. La programmation pour le jeune public renouvelée

Conçue en étroite collaboration avec l'ensemble des chefs de projets dès la fin 2004, la nouvelle programmation pour le jeune public a été axée autour des valeurs d'ouverture, et de pluridisciplinarité. Tout en poursuivant le travail entrepris depuis plusieurs années pour

les 6-10 ans, une plus grande ouverture a été initiée en direction des 2-5 ans et des adolescents, dans de nouvelles actions associant les familles.

Cette ouverture a été accentuée par une politique d'actions hors les murs plus dense au niveau national et international : expositions itinérantes, *Mini Lab* présent à la FIAC, formations, participations à des colloques, etc.

La pluridisciplinarité s'est basée à la fois sur l'offre du Centre Pompidou et sur la programmation autonome du service programmation jeune public. L'invitation régulière de jeunes créateurs dans tous les domaines d'expressions a renoué avec la tradition de l'Atelier des enfants. Tout en s'appuyant sur la collection et les expositions du musée, les ateliers ont développé un lien nécessaire avec les œuvres et les grands artistes du 20e siècle.

La gratuité des *Impromptus* le premier dimanche du mois ainsi que les partenariats avec le Secours populaire, et Emmaüs France ont également permis un élargissement des publics.

5.2.1. LA GALERIE DES ENFANTS

Les expositions de la Galerie des enfants sont conçues principalement pour un jeune public (entre 2 et 12 ans) et accueillent les groupes scolaires ainsi que les enfants avec leurs parents. Conçues comme des outils pédagogiques de sensibilisation à la création contemporaine, elles ont pour but de solliciter l'imaginaire, la curiosité et la participation active des enfants. Deux expositions ont figuré au programme : *Paul Cox, jeu de construction* et *Ombres et lumière. Rêves d'Ombre*. (voir chapitre 4. LA PROGRAMMATION).

5.2.2. LES ATELIERS EN DIRECTION DU PUBLIC SCOLAIRE, NOTAMMENT TRÈS JEUNE

Les ateliers et les parcours sont proposés dès l'âge de 2 ans et jusqu'à 17 ans. Ils sont destinés aux groupes scolaires de la maternelle au lycée, aux centres de loisirs et aux crèches. Depuis 2004, les ateliers se déclinent selon trois modèles, complétés par une proposition de parcours.

Depuis, la fréquentation des groupes marque une constante évolution : en 2005, le Centre Pompidou a accueilli 580 groupes représentant 14 868 jeunes, contre 329 groupes représentant 8 405 jeunes en 2003. La fréquentation a presque doublé en deux ans.

Afin de mieux accueillir les publics, une création permanente a été commandée à l'artiste Nathalie Junod Ponsard. Celle-ci a créé, dans le grand espace modulable de l'Atelier des enfants, ainsi que dans l'espace multimédia, un univers de lumière mettant en valeur l'architecture du bâtiment.

L'ensemble des ateliers et parcours a accueilli 580 groupes soit 14 868 jeunes, contre 436 groupes en 2004 et 329 groupes en 2003 :

- autour de *Paul Cox, jeu de construction*, des ateliers pour les 4-10 ans ont été proposés in situ sur les thématiques des toponymes et légendes, ou des plans de villes et de maisons ;

- autour d'*Ombres et lumière*, trois thématiques ont été développées pour les 5-11 ans : *Jouer avec l'ombre de son corps*, *Les objets du quotidien* et *L'ombre et la lumière colorée* ;

- les *Parcours Clin d'œil* pour les 2-5 ans ont proposé un voyage du Forum au musée, ponctué d'escales au cours desquelles un animateur et un danseur accompagnaient la

rencontre d'un tableau, d'une sculpture ou d'une installation. Correspondant aux attentes des professionnels du secteur de la petite enfance, ils ont connu un véritable succès ;

- les *Parcours Boîtes à surprises*, pour les 5-12 ans, ont été réactualisés dans le cadre de *Big Bang* à partir d'octobre. Deux thématiques ont été abordées : *Matières à sensations* et *Jaune, rouge, bleu* ;

- une série de manipulations et de fiches de jeux ont été mises au point au cours des *Ateliers Zigzart* pour les 5-12 ans. Quatre thèmes ont été proposés en lien avec les quatre ouvrages de la collection du même nom publiée aux éditions du Centre Pompidou : *Voyage au pays des bleus*, *Le rouge dans tous ses états*, *Histoires de peaux* et *Des spirales à vous tourner la tête*

- les ateliers *Formes, rythmes, couleurs* pour les 5-12 ans proposent une séance avec une manipulation en atelier suivie par un regard sur les œuvres au musée. En atelier, l'enfant expérimente un matériel pédagogique conçu d'après l'univers d'un artiste. Par le jeu, il découvre des notions propres aux arts plastiques –la composition, la ligne, la couleur, le rythme, l'espace– avant d'aller regarder autrement les œuvres du musée : disques colorés autour de Delaunay, silhouettes en mouvement autour de Léger, etc ;

- les ateliers *Être aux aguets*, pour les 12-17 ans, proposent l'analyse d'une œuvre articulée à une question philosophique, esthétique ou de société. Ces rencontres sont organisées en deux temps : travail plastique en atelier, puis découverte de l'œuvre. Les animatrices, historiennes de l'art, engagent les jeunes dans une réflexion personnelle en quête d'une réponse à la question initiale. Six questions ont été proposées autour de l'exposition *Sons et lumières* dont notamment : *Quelle idée se manifeste dans l'image vidéo ?* autour de l'œuvre de Gary Hill, *Mesh*, 1970, ou *Qu'est-ce qui rend un geste artistique ?* autour de Marcel Duchamp, *Erratum musical*, 1913.

5.2.3. LES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES DE 2 À 10 ANS EN FAMILLE

Depuis 2004, les activités individuelles sont conçues pour correspondre au rythme des enfants et notamment à leurs temps de loisirs. Dès le début 2005, de nouvelles offres culturelles ont été imaginées : des activités, des spectacles, des rencontres avec les artistes ont lieu lors des vacances scolaires de la zone C. Le reste de l'année des ateliers sont proposés pour une découverte de l'art moderne et de la création contemporaine, dès 2 ans.

En trois ans, leur fréquentation a triplé : 6 500 personnes en 2005 contre 3 570 en 2004 et 2 355 en 2003.

5.2.3.1. Les ateliers du mercredi

Le premier mercredi du mois, deux nouveaux ateliers *Zoom* et *Premier clic* ont été créés pour les 2-5 ans, en famille :

- l'atelier *Zoom* a été conçu en lien avec l'association *Un sourire de toi et je quitte ma mère*. A partir d'images projetées, parents et enfants créent des installations, découvrent les gestes graphiques et l'univers de l'artiste ;

- l'atelier *Premier clic*, conçu avec la participation de Kodak permet à un enfant et un adulte de créer des images numériques et jouer avec la technologie.

Pour les 6-10 ans, trois ateliers en cycle de trois séances ont été organisés :

- lors des ateliers *Jeunes Talents*, sept jeunes créateurs d'horizons très différents ont été invités comme par exemple le photographe Fred Nauczyciel pour *Dessine-moi la lumière*, 5.5 Designers pour *La clinique de l'objet* ou le sculpteur Maxwell pour *Africa Remix*. Ils ont proposé aux enfants un travail évolutif, sur trois séances, à partir de leur univers personnel. La dernière séance, plus longue, était conçue comme un petit événement auxquels étaient conviés les parents ;

- les ateliers *Écriture du mouvement* ont porté sur le thème *Le corps, le mouvement et l'espace* ;

- au cours des ateliers *Explorer le quotidien*, sur le thème *Le portrait d'un lieu*, les enfants ont exploré le Centre Pompidou du sous-sol au dernier étage. Appareil photo en main, à la recherche de détails architecturaux et de points de vue particuliers, chacun a réalisé un portrait unique.

5.2.3.2. Les ateliers du samedi

Les Ateliers Formes, rythmes et couleurs pour les 6-10 ans développent les mêmes propositions que celles des ateliers pour les groupes scolaires.

5.2.3.3. Les dimanches en famille

- Le premier dimanche du mois : *Les Impromptus*, ateliers gratuits et éphémères pour les 2-10 ans, selon le thème, et en famille. Ces ateliers sont conçus pour accueillir entre 100 et 300 personnes. Parents et enfants abordent l'univers d'un artiste, un courant artistique ou une œuvre des collections : *Smoorf machine, la machine à croquer les chagrins* en présence de l'artiste Anne Ferrer, *Ecoute voir*, un regard neuf sur les œuvres grâce au pouvoir évocateur de séquences sonores, *Couleurs en mouvement*, autour de l'œuvre de Robert Delaunay et avec une authentique robe de Sonia Delaunay portée par la danseuse Maroussia Vossen réalisant une chorégraphie sur ce thème ou encore *Matière molle à transformer ?* avec la designer Sophie Larger. Au cours de l'année, huit *Impromptus* ont rassemblé près de 1 400 participants.

- Le deuxième dimanche du mois : *Parcours Boîtes à surprises* pour les 6-10 ans en famille. Les deux *Boîtes, Jaune, rouge, bleu* et *Matières à sensations*, qui permettent de découvrir par le jeu les collections, ont été très appréciées par les familles.

- Le troisième dimanche du mois : *Parcours Clin d'œil* pour les 2-5 ans en famille. Ces parcours, dont les propositions sont identiques à celles des groupes, ont été les plus demandés en 2005. Les taux de fréquentation révèlent l'intérêt des parents à partager une activité culturelle avec leur enfant. Cette tendance est générale sur l'ensemble de cette tranche d'âge.

- Tous les dimanches, des ateliers pour les 6-10 ans en famille développent des thèmes autour des expositions de la Galerie des enfants : *Paul Cox, jeu de construction* et *Ombres et lumière*.

5.2.3.4. Autres événements en famille

D'autres événements associant enfants et familles ont ponctué l'année 2005 : une rencontre exceptionnelle avec Paul Cox autour de la performance *Dessins animés des meilleures intentions*, la participation à des événements nationaux comme la Nuit des musées ou La Nuit blanche (voir chapitre 4. LA PROGRAMMATION), une rencontre avec le réalisateur Michel

Ocelot et un spectacle vivant en partenariat avec le Théâtre de la Marionnette à Paris par la compagnie Amoros et Augustin dans le cadre d'*Ombres et lumière*.

5.2.4. RENCONTRES/RÉFLEXION PROFESSIONNELLES SUR L'ART, LA CULTURE ET LE JEUNE PUBLIC

5.2.4.1. *Rencontres Panorama art et jeunesse*

En partenariat avec l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (Injep), ce cycle de rencontres, organisées au rythme d'une par mois, donnait la parole à deux personnalités venues débattre avec les participants. Organisées en collaboration avec le Parc de la Villette, l'Injep et le journal *Aden*, ces rencontres étaient destinées aux enseignants, animateurs, éducateurs, bibliothécaires et personnels des services éducatifs.

5.2.4.2 *Rencontre professionnelle Dialogues avec l'ombre*

En collaboration avec le Théâtre de la marionnette de Paris, cette rencontre a été présentée par Michel Nuridsany autour de la relation à l'ombre vue par des artistes, des philosophes, et des pédagogues.

5.3. Les activités proposées par la Bpi

5.3.1. L'ESPACE AUTOFORMATION

Avec 209 281 réservations, soit 157 799 pour les documents informatiques et 51 482 pour les documents analogiques, la fréquentation moyenne de l'espace autoformation de la Bpi est de 675 réservations par jour.

La consultation des didacticiels (hors langues étrangère)

Comme en 2004, on constate toujours une très forte demande dans trois domaines : les sciences et techniques, le français langue maternelle et les didacticiels de bureautique.

Dans leur ensemble, les documents de bureautique sont toujours les documents consultés le plus longtemps, puis viennent le code de la route et les sciences et techniques. On remarque aussi que les documents relatifs aux examens et concours sont utilisés plus longtemps, ce qui confirme l'importance des nouveaux titres apparus en 2005 dans ce domaine.

La consultation des documents pour les langues étrangères

Le chiffre de diffusion (cédéroms, sites internet, films) et de réservations (documents analogiques audio et vidéo) est de 244 420 en 2005 pour 217 422 en 2004. Cette augmentation s'explique par l'augmentation des films numérisés qui représentent 11,4% des consultations.

Les dix langues ou familles de langues les plus consultées

Rang	2004		2005	
1	français langue étrangère	48,70%	français langue étrangère	40,07%
2	anglais	19,58%	anglais	16,38%
3	anglais/américain	7,94%	anglais/américain	9,70%

4	espagnol	4,02%	russe	3,80%
5	allemand	2,85%	espagnol	3,58%
6	russe	2,49%	chinois	3,09%
7	italien	2,32%	allemand	2,91%
8	chinois	2,32%	italien	2,69%
9	langues slaves (sauf russe)	1,48%	langues indo-iraniennes	2,61%
10	arabe	1,32%	arabe	2,59%

5.3.2. LES ACTIONS EN DIRECTION DES HANDICAPÉS

Le regroupement de la section des déficients visuels et de la mission lecture et handicap a été réalisé cette année. De nouvelles procédures ont été mises en route pour renforcer l'usage des loges et poursuivre la mise à niveau des matériels. Cette ouverture a entraîné une augmentation importante de la fréquentation des loges : 1 466 réservations, soit 4 421 heures d'occupation.

Quatre clips de présentation en langue des signes française (lfs) ont été réalisés. Une formation à la lsf a été suivie par deux agents.

5.4. Les activités proposées par l'Ircam

5.4.1. LES UNIVERSITAIRES

Comme les années précédentes, l'Ircam a accueilli et organisé dans ses locaux les cours de la deuxième année du Master Atiam (acoustique/traitement du signal et informatique appliqués à la musique). Cette année d'étude est considérée comme un parcours multi-mentions du Master Sciences et Technologies de l'UPMC Paris 6, en collaboration avec l'Ircam, Telecom Paris et Aix-Marseille II. Elle permet d'obtenir le Master de l'UPMC, mention *Informatique* ou *Sciences de l'ingénieur*, avec indication du parcours ATIAM. Les étudiants sont inscrits dans l'une ou l'autre des spécialités, SAR ou MIS, selon leur profil dominant (informatique ou acoustique/traitement du signal).

5.4.2. LES COMPOSITEURS

Deux formations proposent à une vingtaine de compositeurs une intégration de l'informatique et des nouvelles technologies à leur démarche de création :

- le *Cursus de composition et d'informatique musicale* d'un an offre un enseignement approfondi aboutissant à la réalisation d'une œuvre présentée en concert dans le cadre de la saison artistique de l'Ircam ;
- le *Stage de composition et d'informatique musicale* propose un programme intensif de quatre semaines centré sur l'apprentissage des logiciels de composition développés à l'Ircam.

Par ailleurs, la Manhattan School de New York a invité l'Ircam une semaine en avril pour sensibiliser les étudiants (interprètes et compositeurs) sur l'utilisation de l'informatique musicale dans la création contemporaine : concerts, répétitions ouvertes, conférences et ateliers en présence de Pierre Boulez.

5.4.3. LES PROFESSIONNELS

Cette année encore, les stages sur la captation du geste ont rencontré un vif succès auprès d'un public professionnel élargi (techniciens, chorégraphes, artistes plasticiens...).

En parallèle, les stages logiciels ont permis aux participants d'aborder certains aspects de la création musicale par l'apprentissage des logiciels développés à l'Ircam : synthèse et traitement du son, écriture musicale assistée par ordinateur, interaction temps réel, spatialisation.

Des stages sur le design sonore ont également été proposés à des professionnels et étudiants en design, architecture, marketing et communication.

Un atelier de formation à la numération des fonds sonores a été organisé pour les agents de la DAC du ministère de la Culture.

Enfin, dans le cadre de la convention entre l'Ircam et le Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris, un atelier bimensuel d'initiation aux logiciels de l'Ircam pour une dizaine d'étudiants en 3e année a démarré à la rentrée 2005. Ces étudiants ont également été invités à assister aux séminaires *Recherche et création* qui ont lieu à l'Ircam le même jour.

5.4.4. LES SCOLAIRES

Les ateliers scolaires, destinés aux élèves et professeurs des classes de collèges, lycées et écoles de musique, ont offert un éventail d'activités pédagogiques autour de l'informatique musicale, sous forme d'apprentissages, de jeux et de créations. A partir de la rentrée de septembre, l'accent a été mis sur l'initiation aux œuvres musicales contemporaines composées à l'aide des nouvelles technologies développées par l'Ircam.

5.4.5. LE GRAND PUBLIC

Un nouveau rendez-vous mensuel a été mis en place en novembre : les *ateliers découverte*, s'adressant à un large public, dès 11 ans. Celui-ci a pu participer en alternance à un atelier *Le son et les œuvres* afin découvrir de manière interactive certaines œuvres du répertoire, ou à un atelier sur les applications *Musique Lab*, qui permettent d'aborder de manière ludique de nombreux procédés musicaux et différents phénomènes sonores.

5.5. Les produits éditoriaux du Centre Pompidou

5.5.1. LES OUVRAGES, CATALOGUES ET REVUES

Les éditions du Centre Pompidou ont publié quelque 31 ouvrages dont 5 coéditions avec des éditeurs institutionnels ou privés.

Ces titres représentent un tirage total de 175 000 exemplaires. Hors retour des libraires, le total des nouveaux titres vendus en 2005 est de 90 453 exemplaires, ce qui représente une moyenne de 52% du tirage total vendu dans l'année. Le chiffre d'affaires de la direction des éditions (nouveau et fonds) cumulé sur douze mois (hors redevances des concessions) s'élève à 2 211 809 € affichant une augmentation de 6% par rapport à 2004.

Après un premier semestre difficile, le second semestre a amorcé une forte reprise grâce aux ventes de quatre ouvrages qui ont reçu un accueil exceptionnel : le catalogue *Big Bang* (deux tirages, près de 10 800 ex. vendus), le catalogue *Dada* (près de 23 500 ex. vendus), l'album grand public *Dada* (deux tirages, près de 14 500 ex. vendus), *Mallet-Stevens* (deux tirages, plus de 7 700 ex. vendus). Les catalogues *D.Day* (3 468 ex. vendus), *Antonio Seguí* (1 625 ex. vendus) et l'ouvrage consacré à R.W. Fassbinder (1 750 ex. vendus) ont connu, quant à eux, un succès honorable.

Les tirages initiaux confirment une politique d'ajustement qui vise à contenir les frais de production des ouvrages, à éviter les retours des libraires et les frais de stockage d'invendus. En 2005, la tendance des ouvrages bilingues ou en deux versions (français et anglais) s'est confirmée. Ces initiatives se révèlent excellentes pour les ventes intra-muros et à l'export, mais pèsent sur les ventes de droits, qui ont été modestes en 2005 : *Hélión* à l'éditeur anglais Holberton et *Vidéo, un art* à la Caixa de Barcelone.

Fidèle à ses missions de faire connaître et de documenter la richesse des collections, les éditions du Centre Pompidou ont publié trois ouvrages scientifiques dont deux ont accompagné les expositions "hors les murs" : l'ouvrage consacré aux différentes *donations Cordier* (44% du tirage vendu), le catalogue *Braque/Laurens* (quasiment épuisé) et *Les écrits et correspondances de Victor Brauner, 1938-1948*, conservés par la Bibliothèque Kandinsky et coproduit grâce à un partenariat avec l'INHA et la RMN.

Quatre numéros des *Cahiers du Musée national d'art moderne* ont été publiés, dont deux thématiques, l'un, consacré à la photo, l'autre au cinéma. Le numéro consacré à *Dada*, publié en 2004, a fait l'objet d'une réimpression. La revue compte près de 2 000 abonnés dont 66 nouveaux et son chiffre d'affaires pour 2005 s'élève à de 52 000 €

Destinée aux enfants, la collection *Zigzart* s'est enrichie en octobre d'un nouveau titre : *Spirales, ressorts et tourbillons*.

5.5.2. LA DIFFUSION

Le chiffre d'affaires des éditions propres dans les librairies Flammarion du Centre Pompidou s'établit autour de 1 225 000 € sur un chiffre d'affaires global, pour ces librairies, tous éditeurs confondus, d'environ 7 344 000 € (soit - 5,17% par rapport à 2004). Cette année, les éditions ont représenté environ 16,70% du chiffre d'affaires des librairies Flammarion du Centre Pompidou. 61% des nouveautés se sont vendues sur place, 27% par l'intermédiaire des distributeurs en France et à l'export, et 9% en ventes directes.

Les ventes du fonds se poursuivent, malgré un fléchissement sensible chez tous les libraires, estimé à -7%. En dépit de cette conjoncture défavorable, la diffusion des ouvrages par UD (librairies en France, Belgique et Suisse) affiche une progression de 34% par rapport à 2004 avec un total de 566 000 €. De même, les ventes d'ouvrages en ligne ont progressé de 6% pour atteindre un montant, encore modeste, de 11 599 €

La diffusion hors du Centre Pompidou de ses ouvrages a constitué 25% du chiffre d'affaires (67% de ventes de nouveautés et 33% de ventes du fonds) contre 19% en 2004, soit une augmentation de 6%. À l'exportation, les quatre réseaux principaux (UD, CELF, IDEABOOKS et ARTDATA) ont généré un chiffre d'affaires global de 200 082 €

L'es coéditeurs de 2005 : l'agence Magnum pour *Euro Visions*, *Les Cahiers du cinéma* pour *Scorsese*, le musée du Louvre pour *Comme le rêve le dessin*, le musée d'Orsay et le musée du Louvre pour *La Grande Galerie des Sculptures*, les éditions Gallimard Découvertes pour *Dada, la révolte de l'art*, et les éditions Marval pour *William Klein*.

5.6. Les produits éditoriaux de la Bibliothèque publique d'information

Son activité éditoriale rend compte, sous forme de publications sur papier commercialisées ou en ligne (fichiers pdf à télécharger) de manifestations et études qu'elle organise pendant l'année.

La quatrième publication des entretiens ayant eu lieu lors des *Rencontres internationales des écritures de l'exil* témoigne de la vitalité de ce rendez-vous. Par ailleurs, la publication de *L'ésotérisme contemporain et ses lecteurs* poursuit les études de sociologie de la lecture menées par le service *Études et recherche*.

5.6.1. LES PUBLICATIONS COMMERCIALISÉES

- *D'encre et d'exil 4. Haïti debout ! Quatrièmes rencontres internationales des écritures de l'exil*. Entretiens avec Marie-Célie Agnant, Mimi Barthélémy, Gérald Bloncourt, Louis-Philippe Dalember, Régis Debray, Frankétienne, Laënnec Hurbon, Michèle Pierre-Louis, Rodney Saint-Éloi, Gary Victor. Collection *En actes*.
- *L'ésotérisme contemporain et ses lecteurs. Entre savoirs, croyances et fictions* par Claudie Voisenat et Pierre Lagrange. Préface de Daniel Fabre. Collection *Études et recherche*.
- Catalogue du 27e Festival Cinéma du réel.

5.6.2. LES PUBLICATIONS NON COMMERCIALISÉES

La charte de politique documentaire

Elle a été mise au point au cours du premier semestre et publiée en juin pour le congrès de l'ABF (Association des bibliothécaires français). La précédente publication de la politique d'acquisition de la Bpi datait de 1991 et il convenait de la réactualiser. Seule définition de politique documentaire publiée dans une bibliothèque française, elle réaffirme les objectifs et précise les critères d'acquisition de documents multimédias. Tout en rappelant les objectifs de départ de collections encyclopédiques et multimédias d'une bibliothèque publique pour un public diversifié, la charte insiste sur la priorité donnée à l'actualité, sur le rôle social de la bibliothèque en matière de formation et d'information et développe l'intérêt de la bibliothèque numérique à constituer.

Catalogues du fonds

- films documentaires, films d'animation

La collection 2005-2006

- Liste des cotes. Classement systématique
- Liste des cotes. Classement alphabétique (réactualisation de l'édition de 2000)
- Documents sonores parlés.

La collection Paroles en réseau (site www.bpi.fr / rubrique publications)

- Actes du 4e colloque professionnel de l'Observatoire permanent de la lecture publique à Paris (OPLPP) organisé le 24 juin 2004 : *Publics : quelles attentes ? Bibliothèques : quelles concurrences ?* avec les interventions de Yves Alix, Denis Bruckman, Olivier Chourrot, Christophe Evans, Jean-François Jacques, Dominique Lahary, Alain Lefebvre, Daniel Renoult, Romuald Ripon et Bernadette Seibel. Introduction de Jean-Noël Jeanneney, Marie-Anne Toledano, Christophe Pavlidès.
- Actes du colloque *Aragon, la parole et l'énigme* organisé les 12 et 13 juin 2004 : *Aragon, la parole et l'énigme* sous la direction de Daniel Bournoux, avec les interventions de Julia Kristeva, Bernard Vasseur, Roselyne Waller, Philippe Forest, Jean-Baptiste Para, Jean Ristat, Daniel Bournoux, Régis Debray, François Eychart, Dominique Massonnaud, Dominique Vaugois, Nathalie Piégay, Cécile Narjoux, Jack Ralite, Maryse Vasseyère, Pierre Daix, Olivier Barbarant, Daniel Mesguich, Eloi Recoing, Marjolaine Vallin, Stéphane Hischi.

Quelques chiffres sur la consultation de la rubrique publications

Nombre de visites	88 334 dont 12 890 de 30 minutes et plus
Nombre de pages visitées	559 847
Nombre de téléchargements	8 145

5.7. Les produits éditoriaux de l'Ircam

Les éditions papier

Parution d'un premier numéro de la revue de l'Ircam *l'Inoui*, co-édité avec Léo Scheer et comprenant un DVDrom consacré à l'œuvre de Georges Aperghis *Avis de tempête*, présentée lors du Festival Agora.

Les éditions disque

- *Sul Segno* de Yan Maresz (Universal)
- *Avis de tempête* de Georges Aperghis (Ciprès)
- *Monographie de Jérôme Combier* (MFA-Motus)
- *Monographie de Michael Jarrell* (Aeon)
- *Les Nègres* de Michaël Levinas (Aeon)
- *L'amour de loin* de Kaija Saariaho (DVD Deutsche Grammophon).

Les éditions multimédia

Un coffret CD+Cdrom sur *Angel of Death* de Roger Reynolds, comprenant une partie interactive où l'utilisateur peut tester son aptitude à percevoir les éléments de la pièce a été publié.

Le DVDrom *K* de Philippe Manoury, fruit du travail réalisé en 2003 par la musicologue Momelani Ramstrum lors de son séjour à l'Ircam a fait l'objet d'un important travail de négociation des droits et de publication en collaboration avec l'Opéra de Paris avant de paraître en octobre.

Ont été réalisées et publiées sur le site de l'Ircam trois émissions radio sur le compositeur Jean-François Laporte. Une collaboration a été mise en place avec France Culture pour la diffusion des conférences données à l'Ircam sur le site web des Sentiers de la Création. Une

analyse hypermédia du travail de création de Philippe Leroux a été finalisée autour de la pièce *VoiRex*, notamment sur les liens entre écoute intérieure et genèse formelle.

5.8. La production audiovisuelle

La délégation à l'action culturelle audiovisuelle (Daca) a amplifié, en 2005, la production de programmes audiovisuels. La présence de l'art moderne et de la création contemporaine se voit ainsi renforcée sur les chaînes de télévision.

Parallèlement, une activité patrimoniale a été menée, avec la poursuite de la réalisation de portraits de créateurs contemporains exposés, ou dont les œuvres ont été acquises par le Centre Pompidou, et plusieurs coproductions ont été mises en chantier pour une diffusion en 2006.

La captation des conférences et des colloques s'est développée, constituant des archives consultables sur le site internet.

5.8.1. LES COPRODUCTIONS AUTOUR DES COLLECTIONS

Suivez l'artiste

Après les quarante-neuf numéros de 2004, cinquante et un nouveaux programmes courts (1 minute 30) ont été tournés dans le Mnam/Cci dans le cadre de cette série (diffusée sur France 3, coproduite avec Cinétévé. Diffusés hebdomadairement depuis janvier 2005, le samedi à 18h10 et le dimanche après *Soir 3*, sur France 3, ces programmes ont donné la parole à des personnalités aussi variées que Carla Bruni, Olivier Picasso, Eric et Ramzi, Robert Badinter... Plus de deux millions de téléspectateurs suivent chaque semaine cette émission, consultable également sur les sites internet du Centre Pompidou et de France 3.

La série sur le design

Elle s'appuie sur un objet des collections (*Le canapé Bubble* de Starck, le *I-mac*) qu'elle présente sous toutes ses facettes : plastique, sociologique, historique... Ces documentaires de 26 minutes, coproduits avec Lapsus, sont diffusés sur Arte.

Le monstre dans la forêt

Un DVD, *Le monstre dans la forêt*, coproduit avec *4 à 4 Films* a été édité à partir du documentaire sur la sculpture de Tinguely *Le Cyclop*. De nombreux bonus y ont été ajoutés, dont un témoignage de Nikki de Saint-Phalle.

5.8.2. LES COPRODUCTIONS AUTOUR DES EXPOSITIONS

A l'ombre des masques

Ce documentaire, qui fait écho à *Africa Remix*, montre le parcours d'une dizaine d'artistes, de leur pays jusqu'au plateau de l'exposition au Centre Pompidou, et les résonances de leur créations en Afrique et à Paris.

A L'OMBRE DES MASQUES

Durée : 52 minutes

Réalisation : Valéry Gaillard

Coproduction avec *Les films des Tambours de Soie*

Diffusion dans le cadre d'une soirée thématique d'Arte

Qui a tué Dada ?

Ce documentaire, réalisé à l'occasion de l'exposition *Dada*, présente l'aventure dadaïste, à partir des documents d'archives (Soupault, Hausmann, Huelsenbeck, Tzara, Breton) et des commentaires de spécialistes.

QUI A TUÉ DADA ?

Durée : 52 minutes

Réalisation : Hopi Lebel

Coproduction avec *Les films d'ici*

Diffusion : France 5

D-Day

Ce documentaire a fait écho à l'exposition sur les formes prospectives du design, dans les domaines de l'environnement, des sens et de la création graphique.

D-DAY

Durée : 10 minutes

Réalisation : Philippe Lecrosnier

Coproduction avec *Pass Productions*

Diffusion : I-Télé

Le Centre Pompidou-Metz

Ce documentaire est le premier d'une série de quatre sur la genèse du projet du Centre Pompidou à Metz.

LE CENTRE POMPIDOU-METZ

Durée : 26 minutes

Réalisation : Michel Quinejure

Coproduction avec *Mirage illimité*

Diffusion : France 3 région Lorraine

Charlotte et la montagne

Ce documentaire sur l'œuvre de Charlotte Perriand aux Arcs, produit par le service audiovisuel/direction de la production, a été diffusé dans l'exposition *Charlotte Perriand*.

CHARLOTTE ET LA MONTAGNE

Durée : 26 minutes

Réalisation : Philippe Puicouyoul

Dionysiac

Ce documentaire sur la genèse de l'exposition *Dionysiac*, qui montre notamment l'installation in situ des œuvres par les artistes (Malachi Farrell, Jason Rhoades, Gelatin), a été diffusé au sein de l'exposition.

DIONYSIAC

Durée : 42 minutes

Réalisation et production : Natsuko Uchino

Marepe

Ce film sur l'artiste Marepe, tourné au Brésil, montre la vie quotidienne de l'artiste, qui nous fait part de ses réflexions sur l'art. Il a été diffusé à l'occasion de l'exposition *Marepe* au Centre Pompidou et diffusé dans le Forum et sur www.centrepompidou.fr

MAREPE

Durée : 26 minutes

Réalisation : Marco del Fiol

5.8.3. LES SÉRIES DOCUMENTAIRES

Les premiers pas des créateurs

Cette série de dix documentaires de 26 minutes a pris pour sujet la naissance de la sensibilité artistique des grands créateurs, leurs influences et leurs passions. Philippe Starck, Ben, Alfredo Arias, Renzo Piano, Enki Bilal ou Sonia Rykiel... dialoguent ainsi avec Olivier Picasso.

La série Architectures

La Médiathèque de Sendai, de Toyo Ito, *La maison de Jean Prouvé* à Nancy, *Les gymnases de Yoyogi* de Kenzo Tange, sont les trois documentaires de 26 minutes, réalisés par Richard Copans et Stan Neuman, coproduits avec *Les Films d'ici* et la Direction de l'architecture et du patrimoine, et diffusés sur Arte.

5.8.4. LES PORTRAITS D'ARTISTES

A l'occasion des expositions

- Portraits de dix minutes réalisés par Philippe Lecrosnier des artistes de l'Espace 315 : Amelie Von Wulffen, Isaac Julien, Jeppe Hein, Marc Desgrandchamps, diffusés à l'entrée de l'espace d'exposition et sur le site Internet du Centre Pompidou.
- Portraits de dix minutes des artistes de *Dionysiac* : Malachi Farrell, John Bock.

A l'occasion du Festival Vidéodanse

Portraits de dix minutes réalisés par Laurent Goumarre des chorégraphes Alain Buffard, Vera Monteiro, La Ribot, Jennifer Lacey, Raimund Hoghe.

A l'occasion des acquisitions du Mnam/Cci

- Portraits de six minutes, réalisés par Danielle Schirman et Patricia Cartier Million de Vincent Corpet, Didier Faustino, Alain Bubleux, François Roche, Anri Sala, Arik Lévy, Luc Delahaye, Fabrice Hyber, Thomas Hirschhorn.
- Portrait de dix minutes d'Hervé Télémaque réalisé par Philippe Gaucherand.

5.8.5. LES CAPTATIONS VIDÉO DES CONFÉRENCES ET DES COLLOQUES

- Quarante-cinq conférences organisées par le Ddc, la Daep et le Mnam/Cci, ont été filmées, totalisant plus de cent heures de captation, dont une vingtaine diffusée en vidéo sur le site Internet.
- Les soirées performance avec les écoles d'art dans le cadre des *Jeudi's au Musée* et la performance de *Marepe* dans le Forum ont été captées.

5.8.6. LES SOIRÉES DE PROJECTION

Lors d'avant-premières, ont été présentés des films coproduits par le Centre Pompidou avec la télévision : série *Architectures*, série *Design*, série *Suivez l'artiste ; Pascal Dusapin, l'être en musique*, *New York 1943* et *Le Monstre dans la Forêt*.

Par ailleurs, le Centre Pompidou a participé au Festival International de la production audiovisuelle (FIPA) à Biarritz (*voir chapitre 6. LE CENTRE POMPIDOU HORS LES MURS*).

5.9. Les produits dérivés

Le chiffre d'affaires global de la carterie, de l'audiovisuel et des produits dérivés s'élève à 240 700 €, soit 10% du chiffre d'affaires des éditions, affichant une progression de 5% par rapport à 2004.

Un total de 209 292 cartes postales et objets ont été vendus, soit 43% pour la carterie, 32% pour le multimédia et 24% pour les objets et produits dérivés.

La carterie, toutes cartes et affiches confondues, a réalisé un chiffre d'affaires de 105 166 €. Les cartes postales marquent le pas (191 830 unités vendues soit -34% par rapport à 2004), hormis celles réalisées à l'occasion des expositions très fréquentées. En revanche, les affiches (notamment celles de *Dada* et d'*Africa Remix*) font un bon score avec un chiffre d'affaires de 16 473 € pour 4 860 unités vendues.

Avec notamment les ventes du DVD *Dada*, le multimédia a remarquablement progressé (+153% par rapport à 2004), atteignant un total de 77 495 € pour 6 425 unités vendues.

La vente des objets et produits dérivés, liés aux expositions, à la librairie du 6e étage et surtout à la boutique du Printemps Design a généré un chiffre d'affaires de 58 000 € pour 11 709 unités vendues, soit une progression de 48% par rapport à 2004.