

APPEL À PROJET

pour l'identité visuelle de l'Académie Fratellini

Cahier des charges

L'Académie Fratellini
1-9 rue des Cheminots
93210 La Plaine Saint-Denis

Contact
Elise Besnard
responsable de la communication et des relations extérieures
elise.besnard@academie-fratellini.com

Sommaire

1. Contexte et objectif de la consultation

2. Présentation de l'Académie Fratellini

- En quelques lignes
- L'histoire
- Un nouveau projet pour 2025

3. La communication et ses cibles

- Contexte graphique existant
- Les publics de l'Académie Fratellini
- Les valeurs à transmettre

4. Objet de la commande

5. Calendrier et procédure de sélection

6. Annexes

- Le projet architectural
- La programmation de spectacles à l'Académie Fratellini
- Calendrier des créations 2024-2025

1. Contexte et objectif de la consultation

Depuis 2022, l'Académie Fratellini a entrepris d'importants travaux de rénovation et extension de ses équipements (conçus initialement en 2003) qui s'achèveront en 2025. Si les activités de formation (école supérieure et école de loisirs) se font dans les studios sur place, l'activité de présentation de spectacles et d'ateliers se fait totalement hors les murs.

Dans la perspective de sa réouverture totale aux publics et de son inauguration en septembre 2025, l'Académie Fratellini lance cette consultation qui a pour objet le choix d'une agence de design graphique en vue de la création de l'identité visuelle et des supports de communication de l'Académie Fratellini.

L'Académie Fratellini souhaite, à travers la création d'une nouvelle identité visuelle, répondre à plusieurs enjeux :

- Marquer le renouveau
Grâce à ses nouveaux équipements, l'Académie Fratellini sera encore plus accueillante, plus ouverte sur le quartier. Elle se veut vivante au quotidien, un lieu bouillonnant où se croisent professionnels, amateurs, étudiants et spectateurs de tous horizons.
L'identité visuelle se retrouvera d'ailleurs dans la signalétique du lieu.
- Faire comprendre les 2 piliers structurant de l'Académie : création et formation
- Défendre la marque « Production Académie Fratellini », gage de qualité et de singularité de ses créations
- Conquérir de nouveaux publics
- Exister dans le panorama des lieux culturels franciliens

2. Présentation de l'Académie Fratellini

En quelques lignes

L'Académie Fratellini est un centre dédié aux arts du cirque unique au monde : elle regroupe une prestigieuse école supérieure des arts du cirque de renommée internationale, une école de cirque pour tous (enfants et adultes), et un pôle de création et de diffusion de spectacles.

Elle est implantée à la Plaine-Saint-Denis (93), dans un quartier en pleine mutation.

L'Académie Fratellini est une association loi 1901, financée principalement par ses partenaires publics : le Ministère de la culture, l'Agglomération Plaine Commune, le Département de Seine-Saint-Denis et la Région Île-de-France.

L'histoire

Au début des années 70, Annie Fratellini et Pierre Etaix rentrent d'une tournée avec un cirque traditionnel et s'interrogent : comment cet art séculaire a-t-il pu s'appauvrir à ce point ? Où sont passées les ambitions artistiques ? La fantaisie, l'humour et l'imagination ? Annie et Pierre vont alors inventer une école de cirque ouverte à tous.

Très vite, les élèves sont en piste dans un charivari qui ne respecte pas les codes ancestraux : pas d'entracte, pas d'animaux, pas de Monsieur Loyal. Pierre Etaix tisse un fil narratif et crée des personnages. En 1975, le premier spectacle avec les élèves de l'École nationale du cirque Annie Fratellini est présenté au festival d'Avignon.

Sans aucun modèle préexistant, l'École s'invente au jour le jour et devient lycée professionnel. Au début des années 90, bon nombre d'anciens élèves créent leur compagnie et impulsent le courant dit du «Nouveau cirque».

Au décès d'Annie Fratellini en 1997, l'École est en difficulté. Le chapiteau n'est plus aux normes techniques et l'environnement social du site s'est fortement dégradé.

Il faut imaginer un nouveau projet. Les architectes Patrick Bouchain et Loïc Julienne se voit confier la construction d'un équipement inédit à La Plaine Saint-Denis.

À la faveur de l'année du cirque en 2001/02, le paysage se structure et le ministère de la Culture valide le financement de cette nouvelle école supérieure : l'Académie Fratellini est inaugurée en 2003. Elle abrite une école nationale supérieure et un centre de création et de diffusion. Une double casquette unique au monde.

Un nouveau projet pour 2025

L'ouvrage emblématique du duo d'architectes Patrick Bouchain et Loïc Julienne connaît de mai 2022 au printemps 2025 un vaste projet de réhabilitation conçu par l'Atelier du Pont. Des travaux d'envergure qui permettent à l'Académie d'amplifier, ajuster et pérenniser ses

activités dans un rapport toujours plus étroit avec le territoire. De la formation jusqu'à la diffusion, des partenariats à la transmission, de l'hospitalité à l'inclusion, toutes les facettes du projet sont magnifiées par le nouveau programme architectural.

Parallèlement, l'Académie a pu expérimenter le déploiement de son action sur le territoire à travers le « Fratellini Circus Tour ». Cette nouvelle façon de silloner le territoire de la Seine-Saint-Denis – avec chapiteaux, spectacles, projets d'élèves, moments de grande convivialité, et tout cela en partenariat avec les villes hôtes - a créé une émulation qui a dépassé toutes les espérances. Cela a même permis de remettre en lumière les fondamentaux de l'Académie : être un lieu de transmission, de création et de diffusion au service des artistes de cirque et du territoire, des habitant·es de la Seine-Saint-Denis et de ses populations multiculturelles.

3. La communication et ses cibles

Contexte graphique existant

La charte graphique actuelle a été créée en 2013 par Pascal Colrat (photographe et graphiste).

Le logo était inspiré de l'architecture du lieu, les formes graphiques de La Halle et du Grand Chapiteau imbriquées. Il était rouge (clin d'œil au cirque) et gris (choisi pour son aspect institutionnel).

Les 4 ou 5 premières années, un shooting photo (très posé) avec les apprenti·es servait de support visuel aux différents outils (image de saison / spectacle de Noël / Festival Impromptus / 1 image pour les apéros cirque).

Cette charte a beaucoup évolué, a beaucoup été remaniée et manipulée en interne.

Des sous-logos ont été créés :

- Pour l'école de loisirs dite « école amateur »
- Pour le Fratellini Circus Tour

Les polices utilisées étaient :

- Trade Gothic
- DIN

Les publics de l'Académie Fratellini

- Les élèves de l'école amateur et leur famille ; les publics dont la fréquentation est très régulière, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, ils fréquentent également les spectacles.
- Les spectateurs et spectatrices individuels, avec une présence importante du public famille
- Les bénéficiaires d'actions culturelles.
- Les professeur·es et les intervenant·es (plus ou moins 50 personnes)... qui travaillent et fréquentent également l'ensemble des événements de l'Académie.
- Les étudiant·es et les salarié·es ; ils sont les ambassadeurs de l'Académie.
- Les artistes, anciens diplômés ou non (ceux qui viennent s'entrainer librement, ceux qui viennent faire travailler les apprenti·es, les compagnies en résidence ou programmées).
- Les professionnels non artistes.
- Le public des entreprises qui fréquenteront l'Académie Fratellini dans le cadre d'opérations événementielles (location des espaces).
- Les voisins : résidents du quartier, travaillant dans les tours alentours.
- Futurs usagers du site : espaces extérieurs, espace restauration...

Les valeurs à transmettre

- le savoir-faire
- l'humilité
- la créativité
- le travail, la rigueur
- la générosité
- la transmission
- l'ouverture : sur les autres disciplines, sur la société, sur le territoire
- Inclusion - le cirque pour tous : mixité, diversité, intergénérationnalité, solidarité, accessibilité

Mots-clés : Arts du cirque – création – formation – dynamisme – mouvement – effervescence – innovation – expérience – savoir-faire – liberté – qualité

Les lieux qui nous sont proches ou nous ressemblent

- Les deux autres écoles nationales supérieures : le [Centre national des arts du cirque](#) à Châlons-en-Champagne et l'[Esacto'Lido](#) à Toulouse
- Nos voisins et partenaires : [La Maison des jonglages](#) à La Courneuve, le [TGP – Théâtre Gérard Philippe](#) à Saint-Denis, [l'Espace 1789](#) à Saint-Ouen, le [Théâtre Silvia-Monfort](#) à Paris
- Des lieux « cirque » : l'[ENACR](#) à Rosny-Sous-Bois, [Circa](#) à Auch, [La Brèche](#) à Cherbourg, le [PPCM](#) à Bagneux

4. Objet de la commande

La commande a pour objet de créer la nouvelle identité visuelle de l'Académie Fratellini, qui comprend un logo, une charte graphique (incluant la typo, les règles typographiques, les couleurs...) et ses déclinaisons de supports.

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive au stade de la sélection des candidatures et pourra évoluer d'une saison à l'autre.

Un nouveau logo

Communication de l'inauguration

- Visuel
- Affiche
- Invitation
- Document programme

Communication de saison

- Visuel de saison
- Document saisonnier (rythme à définir)
- Flyer école « amateur »

Communication des événements (spectacles ou festivals)

- Affiche
- Flyer le cas échéant
- Programme de salle
- Inserts print et web

Motion design

- Animation du logo
- Animation du visuel inauguration

Réseaux sociaux / digital

- Bannières et stories pour les différents RS
- Habillage du site Internet (il n'est pas prévu pour le moment de refonte totale du site Internet mais une refonte graphique du site actuel en accord avec la nouvelle charte définie)
- Habillage pour les vidéos

Dossiers et plaquettes de présentation

- Dossier de presse
- Dossier de production de spectacle
- Plaquette pour l'activité des événementiels
- Plaquette mécénat
- Rapport d'activité annuel

Papeterie / administration

- Cartes de visite
- Modèle de papier en-tête (image à intégrer dans un word)
- Chemises
- Signature mail

Produits dérivés

- T-shirt et/ou sweats
- Autres (à définir)

Signalétique

(à préciser, en dialogue avec l'architecture du nouveau bâtiment)

- A l'extérieur pour marquer les entrées du site depuis la rue
- Grande bâche visible depuis les rails
- A l'intérieur : nom des salles, sanitaires, signalétique directionnelle...
- Oriflammes et kakémonos pour les événements hors les murs

Les attendus

Pour l'identité visuelle

Les envies :

- Une place importante devra être accordée à la photo (matière existante ou à produire). Chaque saison, il pourrait être fait appel à un photographe pour la réalisation de shooting photo avec les apprenti·es de l'école.
- la lisibilité
- une pointe d'humour
- donner la pêche

A proscrire :

- une identité purement typo
- une image trop sophistiquée, trop sérieuse, trop « intello »

Mots

- le corps
- le mouvement
- la matière brute (le bois de la construction du lieu, des décors, le corps humain)
- la jeunesse, le renouveau, le dynamisme
- l'instant présent (pas futuriste)
- l'expérimentation, fabrique
- le collectif
- festif
- urbain (territoire très jeune, culture urbaine forte, insertion dans le quartier)

Les couleurs

- pas de rose (trop vu ces derniers temps)

- pas de rouge (pas 100% magenta en tout cas, afin de s'éloigner de l'image du cirque traditionnel)

Pour le logo

L'Académie Fratellini (le L' fait partie du logo)

Baseline = Fabrique des arts du cirque

2 versions : une avec baseline et une sans baseline

logo unique pour l'ensemble des activités de l'Académie

Extensions possibles de la commande et déclinaisons en interne

La liste des besoins cités ci-dessus n'est pas exhaustive. Des demandes pourront apparaître au cours des saisons en fonction des besoins liés à l'usage des lieux et aux évolutions de l'activité.

Les dossiers d'assemblage des fichiers (comprenant les fichiers natifs, les images liées et les polices) devront donc être fournis, cédés, libres de droits et utilisables sous environnement Mac/PC et par tous les formats de la suite adobe (pdf, ai, eps, ped).

La réalisation d'autres supports pourra intervenir en interne à partir des gabarits cédés et fournis. L'équipe de l'Académie Fratellini s'engage à transmettre les 3 premiers documents réalisés en interne pour que l'agence graphique vérifie la bonne appropriation de la charte graphique.

5. Calendrier et procédure de sélection

Phase 1

17 juin 2024 Diffusion de l'annonce

15 juillet 2024 Clôture des candidatures à midi

24 juillet 2024 Annonce des candidatures sélectionnées (3 ou 4 projets)

Composition des candidatures

Les candidatures devront contenir les éléments suivants :

- Présentation de l'agence et de l'équipe projet : CV et statut et la situation structurelle, sociale et économique de l'entreprise ainsi que la disponibilité et l'organisation de l'entreprise
- Portfolio / références
- Devis de la prestation et bordereau de prix synthétique (cf tableau ci-joint)

Pour cette phase 1, aucune création graphique n'est demandée.

La remise des dossiers/projets se fera en deux versions :

• version électronique au format PDF envoyée par email à elise.besnard@academie-fratellini.com

• une version papier glissée sous pli, scellée et adressée à :

Elise Besnard

L'Académie Fratellini

1-9 rue des Cheminots

93210 La Plaine Saint-Denis

A l'issue de l'analyse de ces dossiers, il sera retenu 3 ou 4 candidatures.

Phase 2

5 ou 6 septembre 2024 Rendez-vous avec la direction pour une présentation du projet et des attentes (visio)

7 novembre 2024 Réception des projets avant minuit

Semaine du 11 novembre 2024 Jury – entretiens avec les candidats

19 novembre 2024 Sélection du graphiste/studio, annonce du projet retenu et début du travail

Composition des dossiers

Les dossiers des prestataires shortlistés devront contenir les éléments suivants :

- Note de présentation des intentions graphiques
- Proposition d'une charte graphique et d'un logo
- Proposition de maquettes-type pour des documents d'édition :
 - o Affiche inauguration
 - o Visuel de saison
 - o Proposition de principe de document saisonnier de type dépliant programme

- Visuels pour les spectacles de type « apéro-cirque » (au nombre de 3) de la saison 2024/25 et principe d'affiche (format A3)
 - Maquette de home page du site Internet
 - Bannière web animée
- Un bordereau de prix détaillé

Ces éléments seront précisés début septembre au moment de la présentation des attendus aux agences / candidats sélectionné·es.

Les critères de choix

- Pertinence de la proposition graphique au regard des enjeux de la commande
- Capacité du graphiste ou de l'agence de répondre à la charge de travail découlant de la globalité de la commande
- Montant de la prestation

Indemnisation

Il est prévu le versement d'une indemnité à hauteur de 1500 euros HT (+frais de déplacement) aux candidats retenus pour la phase 2 et ayant remis une offre en correspondance avec les attentes ci-dessus.

Pour les candidats non retenus à l'issue de la phase 2, l'indemnité vaudra solde de tout compte.

Pour le candidat retenu, l'indemnité s'imputera en déduction des sommes dues en exécution de la prestation.

Les droits

Le prestataire retenu s'engage à laisser à l'Académie Fratellini la jouissance exclusive du logo, du visuel, de la charte graphique et des maquettes sans autre contrepartie et à lui céder dans les mêmes conditions les droits exclusifs de reproduction des créations effectuées.

Toute création faite par le prestataire dans le cadre de la présente commande deviendra la propriété de l'Académie Fratellini, lequel aura toute liberté de les reproduire et de les diffuser sur tous supports de son choix. Les fichiers natifs devront être fournis finalisés pour toute utilisation ou impression ultérieure.

Les honoraires de création doivent intégrer la cession des droits d'utilisation au profit de l'Académie Fratellini pour tous types de supports de communication et au profit de tiers accrédités par l'Académie Fratellini pour soutenir toutes actions de partenariat, mécénat ou sponsoring.

Renseignements et informations complémentaires

Merci d'adresser vos demandes par email : elise.besnard@academie-fratellini.com

Suivi du projet : Elise Besnard, responsable de la communication et des relations extérieures

7. Annexes

Annexe 1

Le projet architectural

Annexe 2

La programmation de spectacles à l'Académie Fratellini

Extrait de : Projet pour une nouvelle Académie Fratellini 2025

Annexe 3

Calendrier des créations 2024-2025

Annexe 1

Le projet architectural

Le projet de rénovation et d'extension de l'Académie Fratellini a été initié dès 2020. **L'Atelier du Pont**, agence d'architecture spécialisée dans la construction bois, a remporté le concours et imaginé un projet à forte ambition environnementale.

Le projet de l'Atelier du Pont s'inscrit dans l'esprit des concepteurs du site : **Patrick Bouchain et Loïc Julienne**, architectes pionniers dans l'approche environnementale et écologique.

À son tour, il donne des objectifs ambitieux en terme de développement durable, permettant au projet d'intégrer la démarche des Bâtiments Durables Franciliens :

- Dimension paysagère du projet, biodiversité et gestion alternative des eaux de pluies
- Limitation des emprises de vitrage, pour préserver la surchauffe et alléger le bilan carbone
- Amélioration de l'isolation thermique et raccordement au chauffage urbain
- Déconstruction et réemploi des matériaux sur site mené par Bellastock, structure engagée dans la transition écologique qui œuvre pour la valorisation des lieux et de leurs ressources en proposant des alternatives à l'acte de construire.

La Halle devient une rue couverte reliant les deux places. La Grande Place Foraine et son chapiteau s'ouvrent sur la ville et participent à créer un nouvel espace urbain vivant.

Le réemploi de matériaux est de mise parmi les éléments existants, à travers une démarche de construction vivante et pédagogique.

Annexe 2

La programmation de spectacles à l'Académie Fratellini (extrait de « Projet pour une nouvelle Académie 2025 »)

Composée à la fois de spectacles des apprenti·es, de spectacles de cirque de compagnies professionnelles et de spectacles co-programmés avec des acteurs culturels du territoire, la saison regroupera une quinzaine de propositions différentes au sein de l'Académie, qui se clôturera en juin par un temps fort, sous forme de festival concentré sur une semaine ou sur plusieurs week-ends.

Les spectacles des apprenti·es

- Le spectacle de Noël dans le Grand chapiteau par les élèves de 3ème année, avec l'idée de concentrer à la fois la période de création (3 semaines) et de représentation (une semaine et deux week-ends juste avant les vacances de Noël).
- Le spectacle collectif des apprenti·es de 2ème année dans le Studio de création en février ou mars. Il devient un vrai temps de programmation hors des Impromptus, avec 4 à 5 représentations dont des scolaires. Avec l'ambition de proposer à un théâtre partenaire de présenter le spectacle dans la continuité des représentations à l'Académie.
- Les 4 apéros-cirque dans le petit chapiteau, un par promotion.
- Un temps jeune public : l'idée est de concevoir une après-midi ou début de soirée avec les spectacles créés pour la saison territoriale. Le temps jeune public pourrait se composer de deux spectacles : le spectacle jeune public et le spectacle tout public (création des apprenti·es de 1ère année).
- Les Envols : numéros de sortie des élèves de 3ème année dans le Grand Chapiteau qui seront intégrés - ou non - au festival de juin.
- Le Festival Les Impromptus (dont le format reste à définir : 4 week-ends en juin ?). Composé principalement de petits formats artistiques des apprenti·es en formation et des apprenti·es diplômé·es, dans une ambiance conviviale et festive, le festival pourrait être organisé comme suit : soit une semaine réservée aux scolaires et un week-end tout public, soit tous les dimanches après-midi au mois de juin.

Les spectacles de cirque de compagnies professionnelles

Dans l'idéal, la future programmation pourrait accueillir 3 ou 4 spectacles professionnels par saison de différents formats, complétés par 2 ou 3 spectacles co-programmés avec des partenaires.

Le nombre de spectacles programmés pourrait monter en puissance sur les saisons à venir en fonction des possibilités budgétaires.

Les formats envisagés :

- 2 spectacles grand format pour le Grand Chapiteau, pensés comme des locomotives pour la dynamique de public (3 représentations par spectacle avec éventuellement une scolaire). Il s'agira de spectacles tout public par de jeunes équipes ou des équipes plus confirmées.
- 2 spectacles « petit format » pour le Studio de création, centrés sur la jeune création. Ces

spectacles pourront être présentés dans la continuité d'une résidence de fin de création dans le Studio. L'idée est de proposer une série de 4 à 8 représentations dont des représentations scolaires.

Les spectacles co-programmés avec des acteurs culturels du territoire

La saison sera complétée par 2 ou 3 spectacles accueillis à l'Académie Fratellini et choisis avec un partenaire culturel de Seine-Saint-Denis. Ces spectacles co-programmés - et cofinancés avec le partenaire seront l'occasion d'ouvrir la programmation à d'autres disciplines artistiques et d'autres publics (musique, danse, cultures urbaines notamment) ou de faire dialoguer les arts du cirque avec ces autres disciplines.

Annexe 3

Calendrier des créations 2024-2025

du 18 au 20 décembre

Apéro cirque

Au Théâtre du Fil de l'eau à Pantin

Mise en scène Sara Llorca

avec les apprenti·es de 2ème année de l'Académie Fratellini et des musicien·nes du Pôle Sup'93

décembre

Création jeune public

Mise en scène Béné Borth

tournée entre décembre 2024 et été 2025

du 23 au 25 janvier

Apéro cirque

au TGP à Saint-Denis

Mise en scène Anna Rodriguez

avec les apprenti·es de 1ère année de l'Académie Fratellini et les musicien·nes du Pôle Sup'93

-----Entre le 27 janvier et le 8 février

Apéro cirque

Au Point Fort d'Aubervilliers

mise en scène Hervé Sika

avec les pré-apprenti.es de l'Académie Fratellini et des musicien·nes du Pôle Sup'93

Du 5 au 8 mars

Création collective des apprenti·es de 2ème année

Accompagnement Maroussia Diaz Verbèke

au Théâtre Silvia Monfort

Mars et avril

Création espace public

Mise en scène Pierre Rigal

avec les apprenti·es de 1ère année

tournée printemps / automne 2025

20 et 21 juin

Les Envols

numéro de sortie des apprenti·es de 3ème année

à la MC 93, Bobigny

(date à définir)

Mikado

par le Collectif sous le manteau
spectacle en espace public

Bordereau de prix

les prix sont à indiquer en H. T.

	Conception	Exécution du principe graphique et déclinaison
Charte graphique et logo	0,00 €	
Print		
Visuel de saison	0,00 €	0,00 €
Affiche	0,00 €	0,00 €
Flyer (2 ou 4 pages)	0,00 €	0,00 €
Insert presse print (déclinaison d'un visuel saison ou spectacle)	0,00 €	0,00 €
Programme de salle (format A5 / 4 pages)	0,00 €	0,00 €
Dossier (de production/ de presse) sur la base d'un 12 pages A4	0,00 €	0,00 €
Digital		
Site Internet / maquette de home page	0,00 €	0,00 €
Animation logo en motion design	0,00 €	0,00 €
Bannière animée (gif)	0,00 €	0,00 €
Infos complémentaires		
Tarif horaire	0,00 €	
tarif journée	0,00 €	