

Etude-action : accompagnement du développement de la filière des musiques actuelles en région Grand Est

Rapport phase 1

Agitateurs de projets durables

bienvenue!

26.04.19

MUSIQUES ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

LA CARTONNERIE
— REIMS —

approfondir
des PROJETS
PISTES DE TRAVAIL

enrichir
l'ÉTAT DES LIEUX
et le DIAGNOSTIC

prolonger
les ÉCHANGES

réfléchir aux
FONDAMENTAUX
de l'organisation
de la filière

26.04.19

MUSIQUES
ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

LA CARTONNERIE
REIMS

ACCUEIL

@solenedessine

26.04.19

MUSIQUES ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

LA CARTONNERIE
— REIMS —

26.04.19

MUSIQUES
ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

LA CARTONNERIE
— REIMS —

LA COOPÉRATION,
NOUS AVONS À Y GAGNER,
RIEN À Y PERDRE!

PASCAL LABELLE

26.04.19

MUSIQUES ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

LA CARTONNERIE
— REIMS —

IL YA NÉCESSITÉ
DE S'ORGANISER
POUR LA FILIÈRE

[DES MUSIQUES
ACTUELLES]

PASCAL MANGIN

C'EST À VOUS
DE CHOISIR
SOUS QUEL
MODE ...

@solenedessine

26.04.19

MUSIQUES
ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

LA CARTONNERIE
— REIMS —

d'abord,
il y a
une **ENVIE**
collective

la notion
du **RISQUE**

...

le risque,
c'est aussi
que ça marche

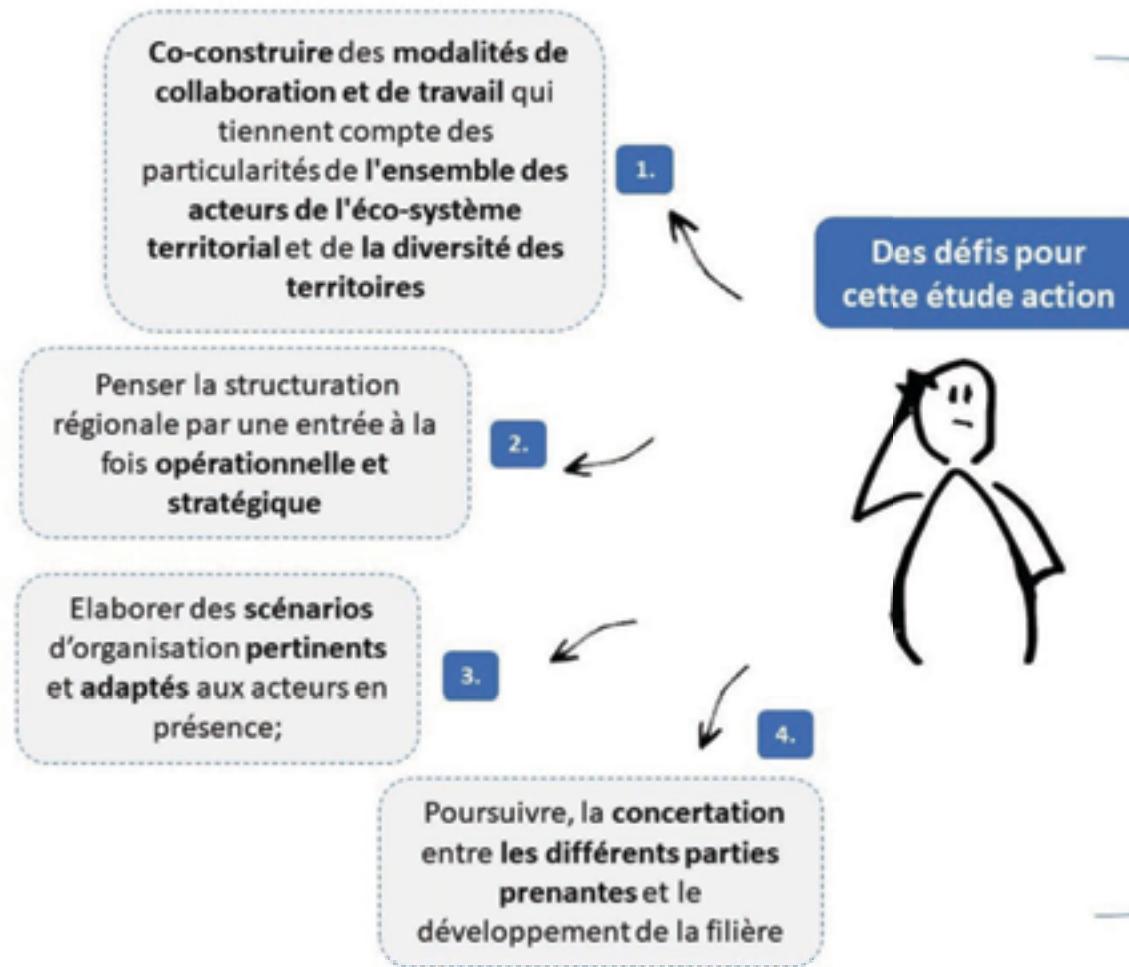
laissez
de la place
à la **SÉRENDEPITÉ**

CHARLES DESSERVY

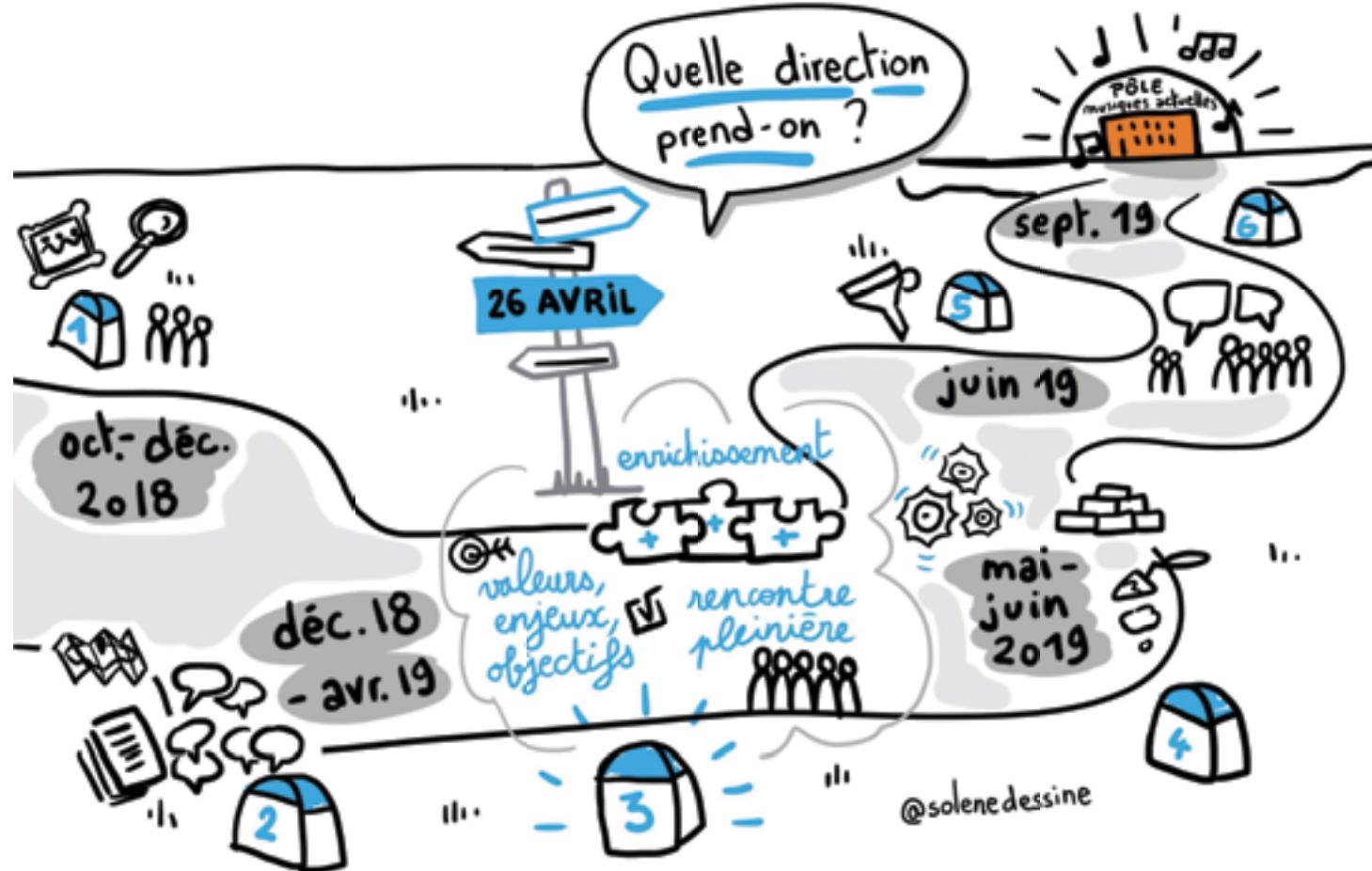
L'étude-action

Enjeux et état d'avancement de la mission confiée à ExtraCité

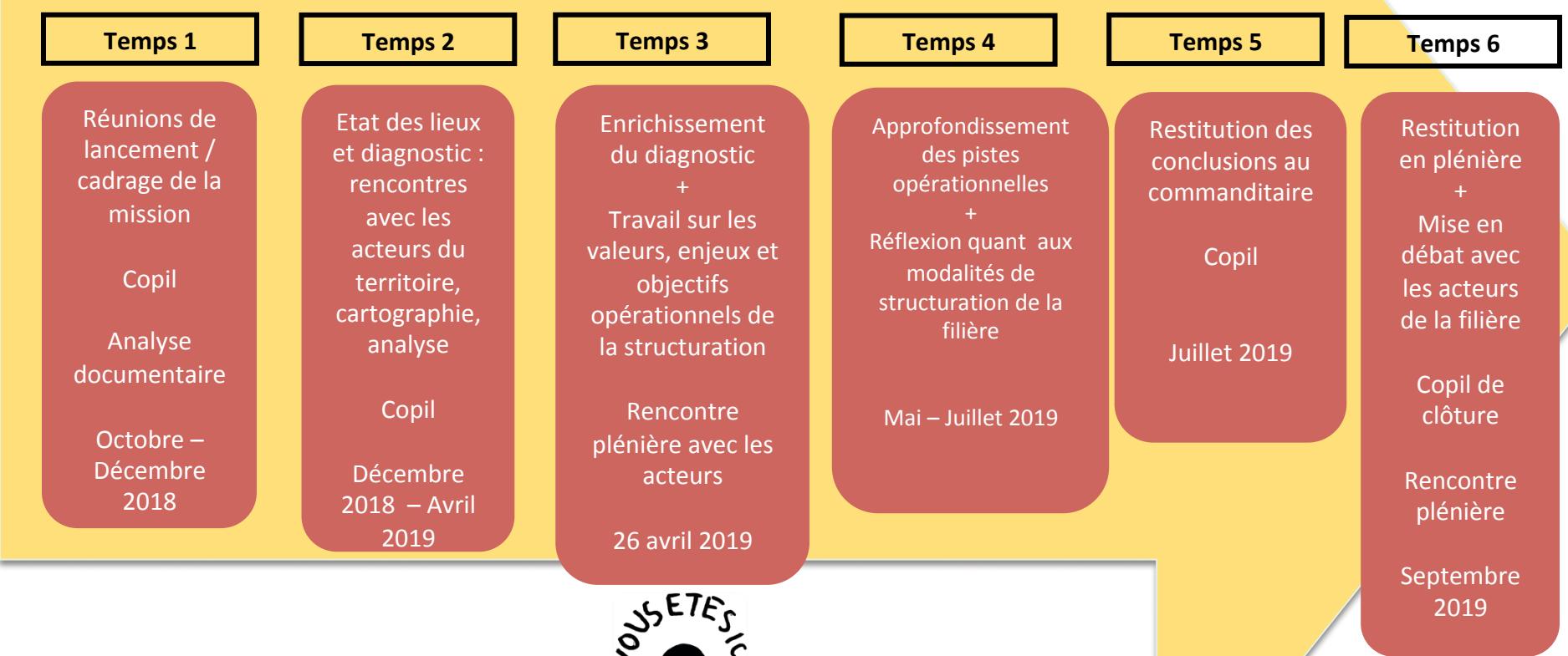
Les enjeux de l'étude-action

L'état d'avancement de la mission

L'état d'avancement de la mission

L'étude-action

Etat des lieux et diagnostic

1. Le territoire

1. Le territoire

- 57 441 km² (soit la taille de la Croatie ou deux fois celle de la Belgique).
- La seule région française à être limitrophe de 4 pays : Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse.
- La première région française en nombre de communes (5132).
- Un territoire fortement rural : 91 % des communes ont moins de 2 000 habitants.
- 10 départements.

1. Le territoire

Constats

● Un territoire éminemment transfrontalier : 4 pays européens voisins. ● Des coopérations avec les régions françaises voisines : Hauts-de-France, Bourgogne Franche Comté, Ile-de-France.	● 4 Groupements européens de coopération territoriale, outils transfrontaliers de développement économique et culturel. ● Des territoires en Grand Est qui ne sont pas naturellement tournés les uns vers les autres.

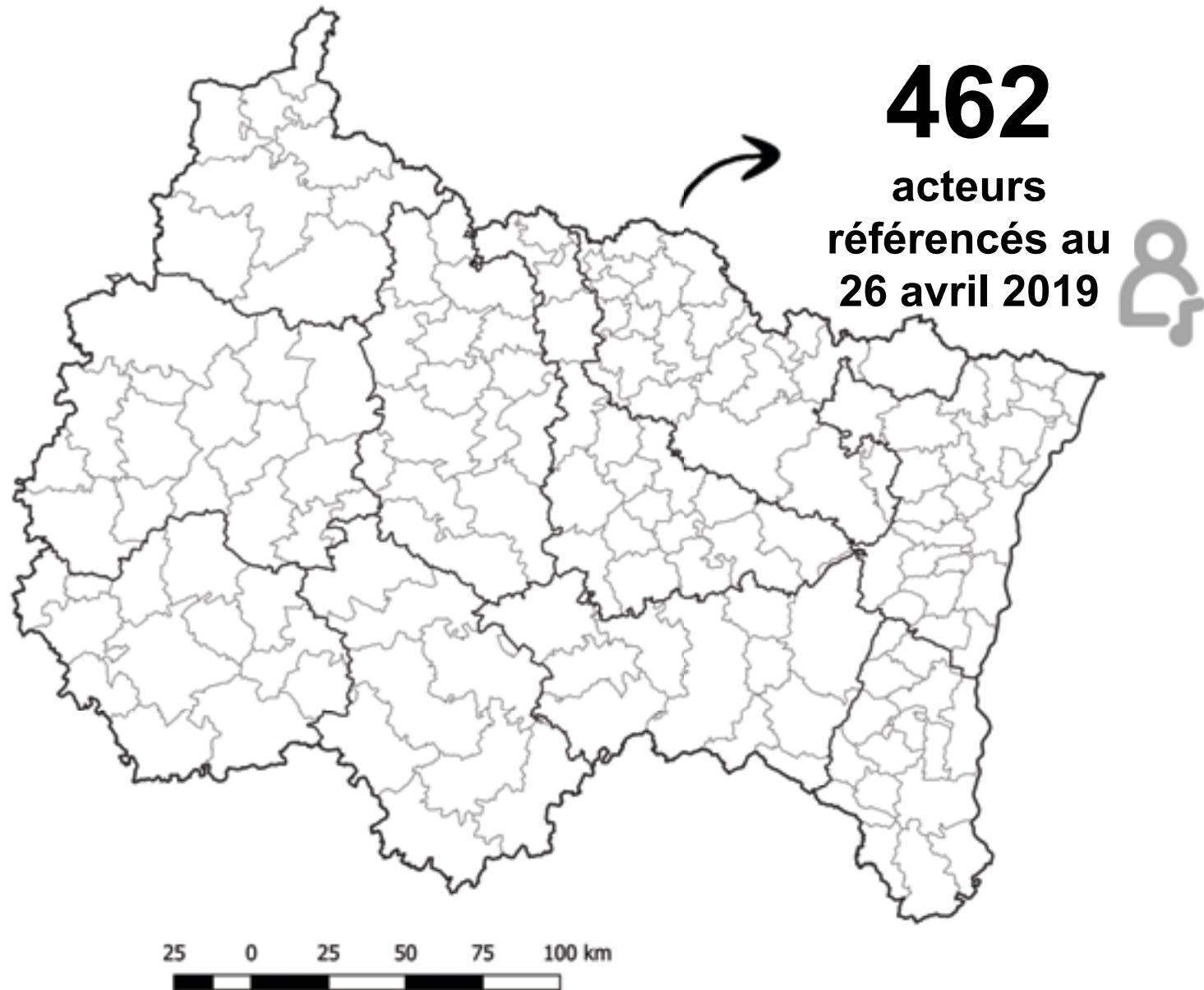
Enjeux

● Inventer de nouvelles manières de travailler entre acteurs régionaux.	● Investir pleinement la dimension transfrontalière et européenne.

2. Les acteurs

Acteurs des musiques actuelles en région Grand Est

Répartition par activité principale des structures référencées

156 Festivals

75 Développeurs d'artistes

6 Ressources

9 Réseaux

11 Lieux de répétition

93 Lieux de diffusion

76 Diffuseurs sans lieu

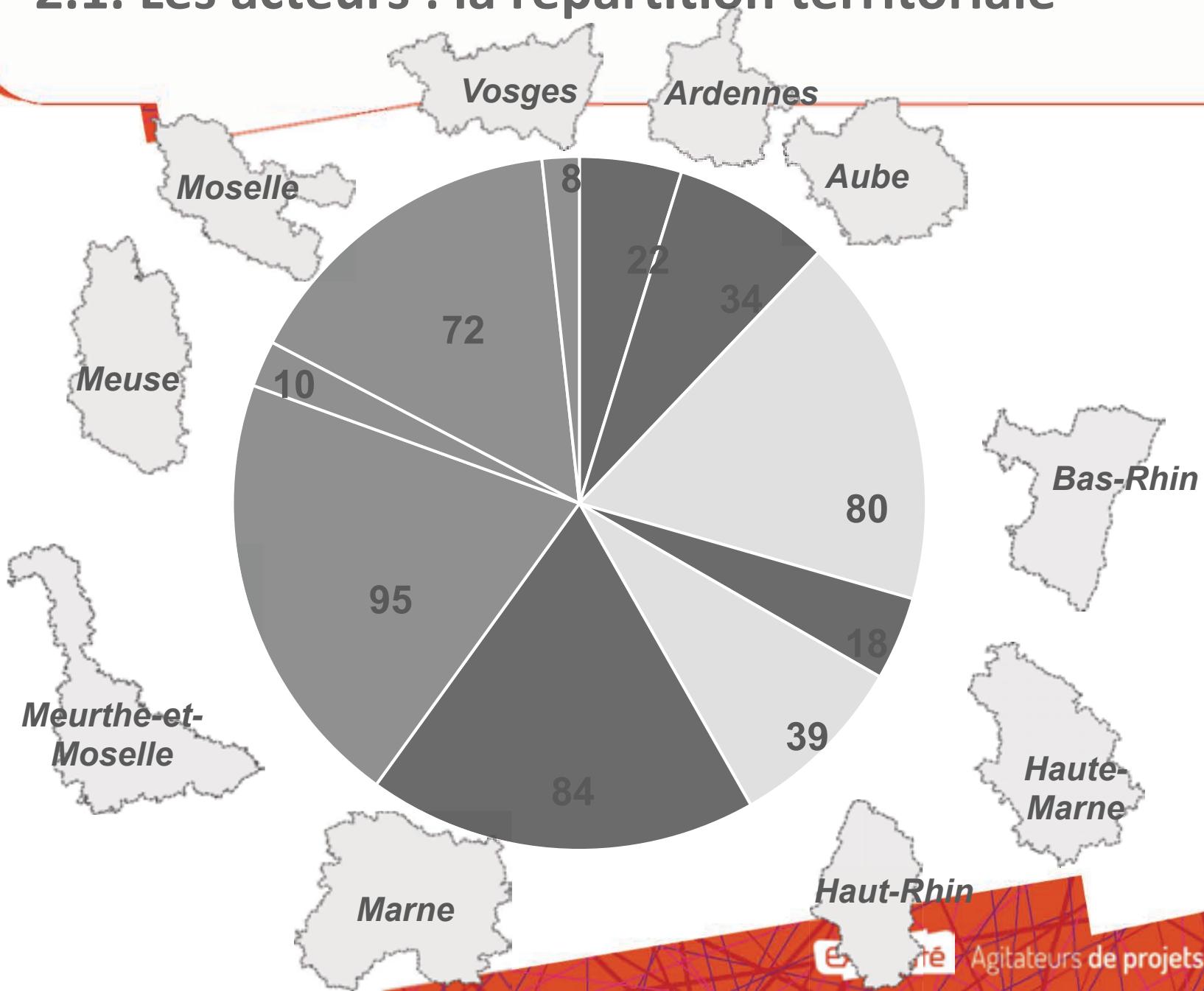
7 SMAC

14 Studios d'enregistrement

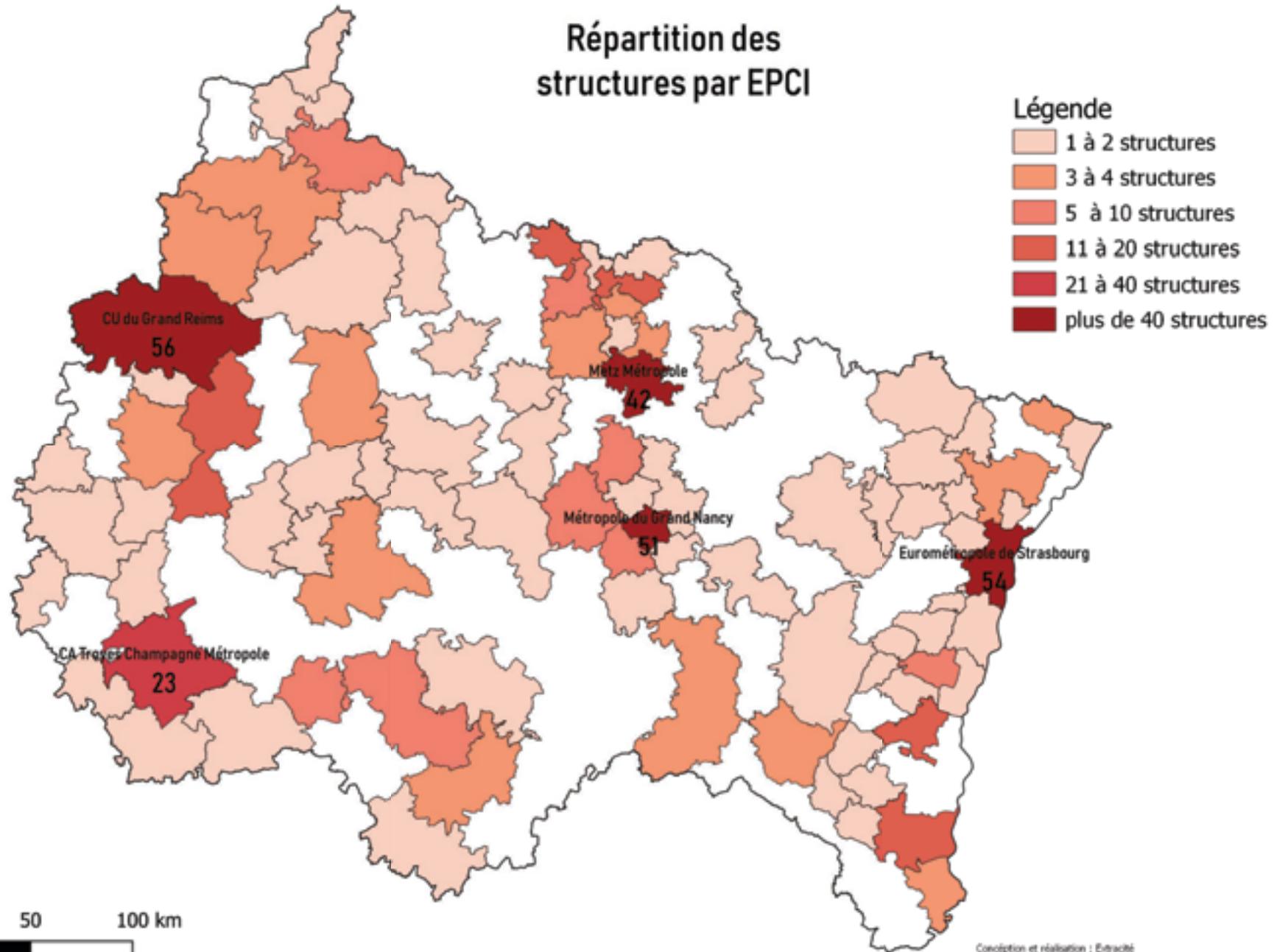
13 Radios associatives

2 Lieux de création

2.1. Les acteurs : la répartition territoriale

Répartition des structures par EPCI

2.1. Les acteurs : la répartition territoriale

Constats

● Un grand nombre d'acteurs, dans tous les domaines de la filière. ● Un équilibre global au regard des “anciens territoires régionaux”.	● Une répartition inégale des acteurs dans les 10 départements. ● Une concentration dans les grands pôles urbains. ● Des “zones blanches”.

Enjeux

● Développer des écosystèmes locaux dans les zones rurales et périurbaines non couvertes.	● Identifier les projets potentiellement “structurants” sur les territoires peu ou non couverts.

26.04.19

MUSIQUES
ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

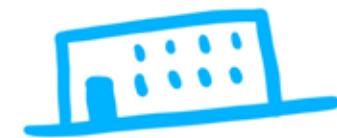
LA CARTONNERIE
— REIMS —

LES LIEUX DE DIFFUSION

Où sont les
cafés-concerts?

et les SMAc

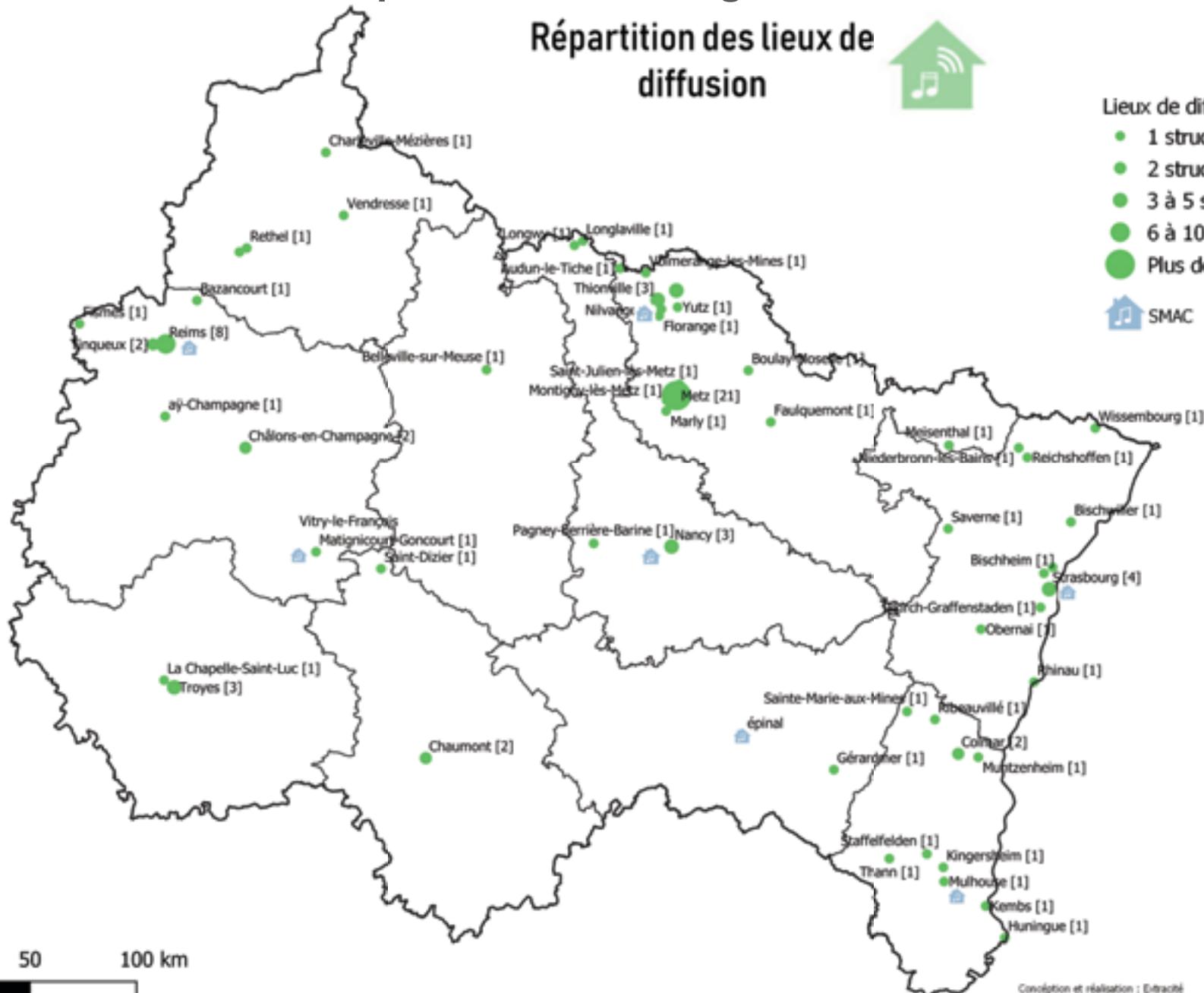
100 lieux de diffusion répertoriés sur la région

Répartition des lieux de diffusion

Lieux de diffusion

- 1 structure
  - 2 structures
  - 3 à 5 structures
  - 6 à 10 structures
  - Plus de 10 structures

Conception et réalisation : Extraché

2.2. Les catégories d'acteurs : les lieux de diffusion

Constats

● Des équipements généralement de très bonne qualité, labellisés SMAC ou non.	● Des aménagements parfois peu pratiques (parking, transports en commun, accès aux différentes salles des équipements...).
● Des équipements en projet / en construction.	● Une répartition inégalitaire des SMAC sur le territoire régional (absence de SMAC en Ardennes, Aube, Haute-Marne et Meuse).
● Une répartition déséquilibrée des café-concerts.	

Enjeux

● Faire évoluer les lieux en fonction des besoins des artistes et des publics.	● Poursuivre le maillage du territoire en termes de lieux de diffusion.

26.04.19

MUSIQUES
ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

LA CARTONNERIE
— REIMS —

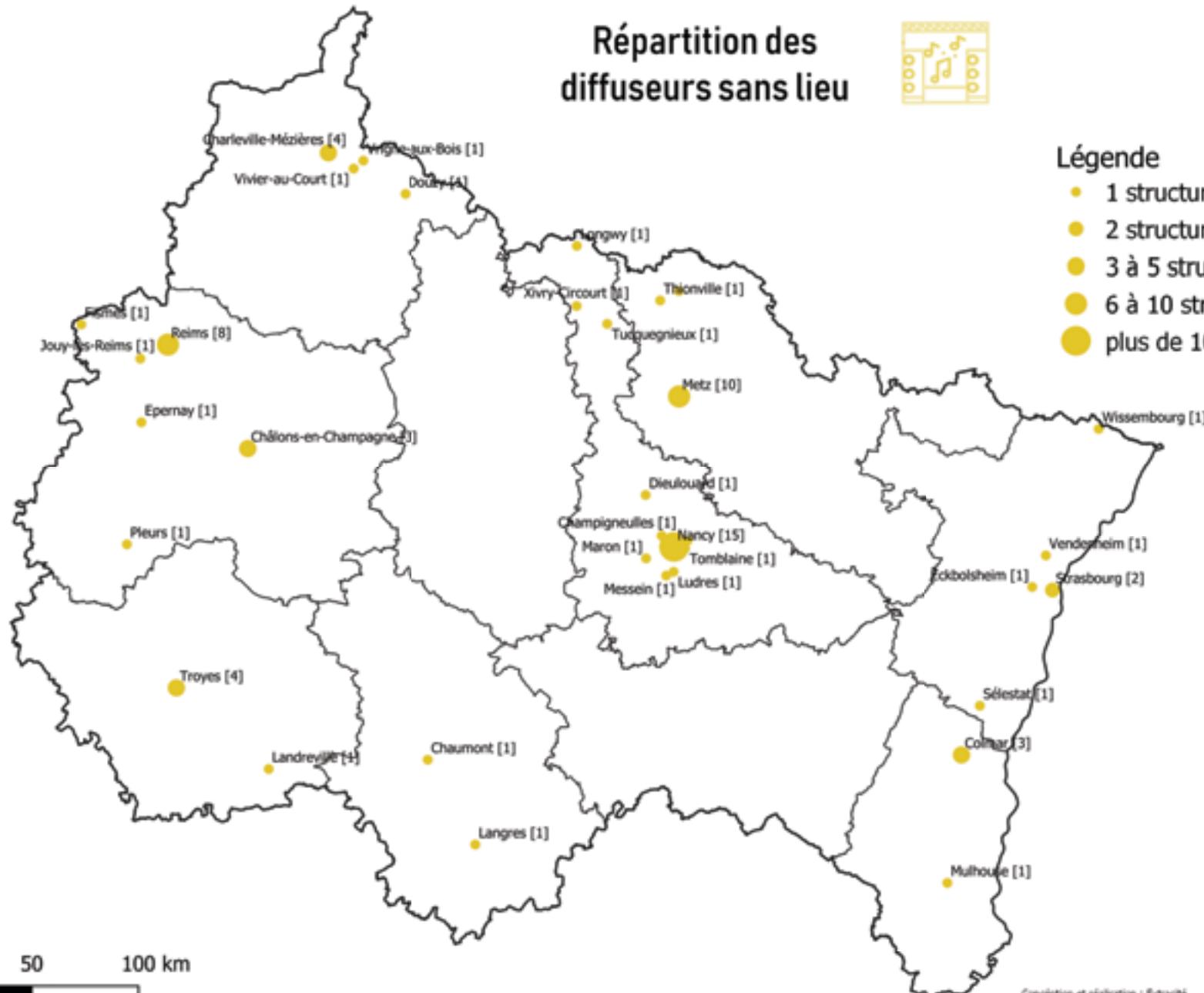

76 diffuseurs sans lieu répertoriés sur la région

Répartition des diffuseurs sans lieu

- Légende**
- 1 structure
  - 2 structures
  - 3 à 5 structures
  - 6 à 10 structures
  - plus de 10 structures

2.3. Les catégories d'acteurs : les diffuseurs sans lieux (hors festivals)

Constats	
<ul style="list-style-type: none"> ● Un nombre de diffuseurs sans lieux relativement important (75 sur l'ensemble de la région).	<ul style="list-style-type: none"> ● Une répartition assez équilibrée sur le territoire régional.
<ul style="list-style-type: none"> ● Une diversité d'esthétiques proposées.	<ul style="list-style-type: none"> ● Une concentration dans les grandes villes.
Enjeux	
<ul style="list-style-type: none"> ● Prendre en compte ces diffuseurs dans le maillage territorial.	

26.04.19

MUSIQUES
ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

LA CARTONNERIE
— REIMS —

156 festivals de musiques actuelles répertoriés sur la région

Répartition des festivals

Légende

- 1 structure
- 2 structures
- 3 à 4 structures
- 5 à 10 structures

2.4. Les catégories d'acteurs : les festivals

Festivals de musiques actuelles et saisonnalité

45 festivals **73** festivals **26** festivals **12** festivals

Printemps

Été

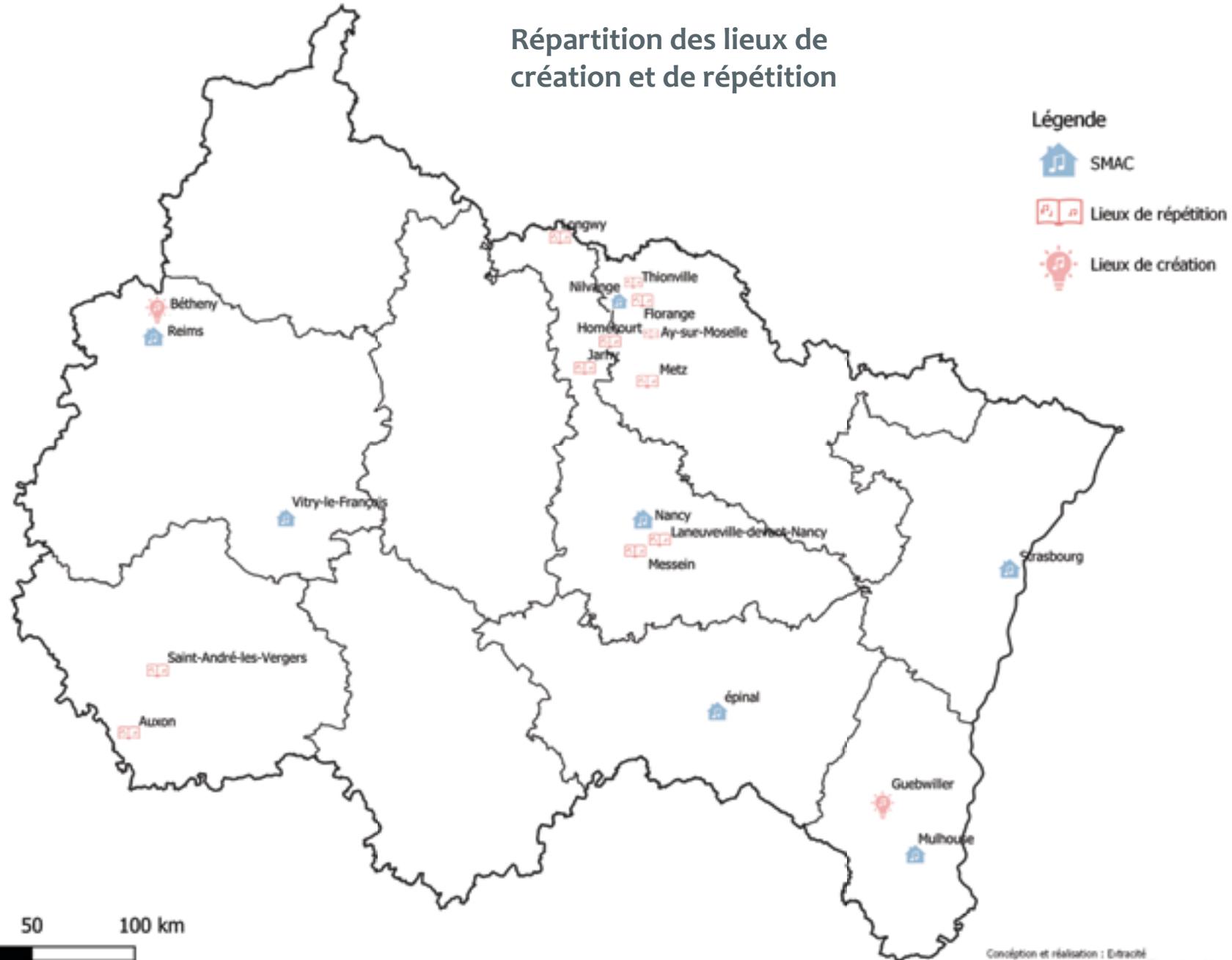
Automne

Hiver

2.4. Les catégories d'acteurs : les festivals

Constats	
<ul style="list-style-type: none"> ● Un rôle dans le développement économique et touristique, local et régional.	<ul style="list-style-type: none"> ● Des difficultés à programmer : augmentation des cachets, exclusivités, concurrence accrue, frais de sécurité...
<ul style="list-style-type: none"> ● Une présence et une irrigation sur l'ensemble du territoire.	<ul style="list-style-type: none"> ● Des festivals tout au long de l'année.
Enjeux	
<ul style="list-style-type: none"> ● Développer les liens avec la dynamique touristique régionale.	<ul style="list-style-type: none"> ● Mieux connaître et valoriser l'apport à l'économie locale et régionale.
<ul style="list-style-type: none"> ● Soutenir le secteur face aux profondes mutations économiques qui le secouent.	

9 lieux de création et 20 studios de répétition répertoriés sur la région

2.5. Les catégories d'acteurs : les lieux de création et de répétition

Constats

- Peu de lieux entièrement dédiés à la création.
- Des équipements de bonne qualité.
- Trop peu d'espaces de travail (répétition, création) pour les musiciens en-dehors des équipements labellisés / conventionnés.

Enjeux

- Développer les dispositifs d'accompagnement à la création et à la répétition.
- Poursuivre la création de lieux dédiés à la création et à la répétition.

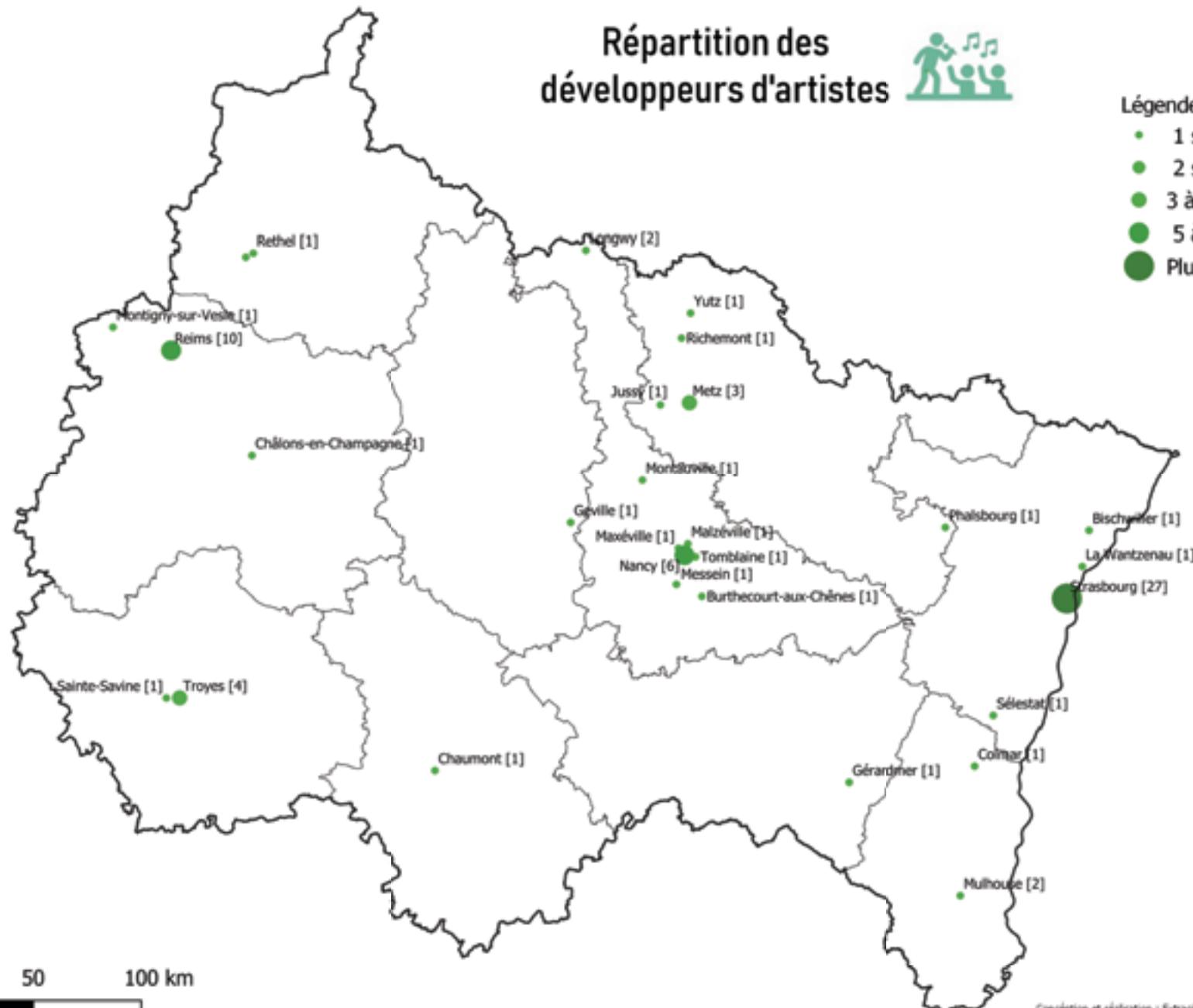
75 développeurs d'artistes répertoriés sur la région

Répartition des développeurs d'artistes

Légende

- 1 structure
- 2 structures
- 3 à 5 structures
- 5 à 10 structures
- Plus de 10 structures

0 50 100 km

2.6. Les catégories d'acteurs : les développeurs d'artistes

Constats

● Un grand nombre de développeurs d'artistes, représentant une partie importante des acteurs de la filière. ● Un nombre très important de labels (74).	● Peu de structures spécialisées dans le booking / touring, le management et l'édition. ● Une répartition très inégale sur la Région.

Enjeux

● Accompagner les développeurs au regard des évolutions de la filière.	● Donner aux acteurs les moyens de développer leurs activités en et hors région.

3. Les dispositifs et instances de concertation

3. Les dispositifs et instances de concertation

Constats	
<ul style="list-style-type: none"> ● Un nombre important de dispositifs de soutien : aide à la diffusion régionale, nationale et internationale, soutien aux émergences...	<ul style="list-style-type: none"> ● Des disparités de financements hérités de l'histoire des anciens territoires.
<ul style="list-style-type: none"> ● Des dispositifs hors secteur culturel auxquels il est possible d'émerger (ESS, Engagement).	<ul style="list-style-type: none"> ● La participation d'acteurs de la filière aux instances de concertation "institutionnelles".
Enjeux	
<ul style="list-style-type: none"> ● Adapter les dispositifs existants et aider les acteurs à accéder à des dispositifs autres que culturels.	<ul style="list-style-type: none"> ● Poursuivre les dynamiques de concertation entre acteurs et institutions.

4. Les dynamiques de coopération territoriale

26.04.19

MUSIQUES
ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

LA CARTONNERIE
— REIMS —

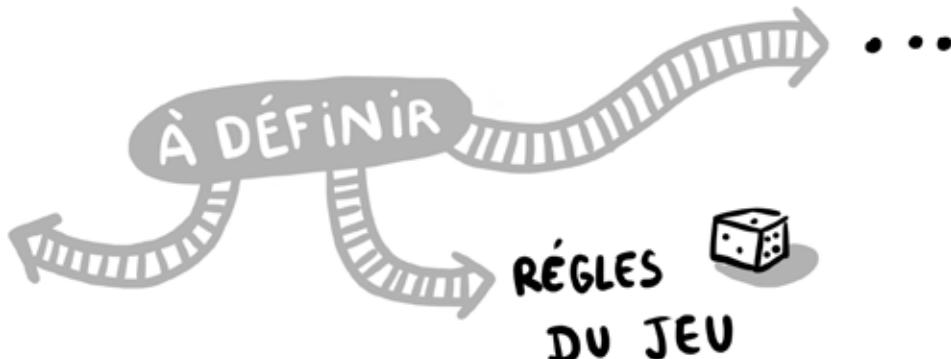
COOPÉRATIONS
territoriales

extra-territoriales

mais comment les structure-t-on ?

3 P
2 P
1 P
...
OBJECTIFS

@solenedessine

4.1. Les coopérations territoriales

Constats	
<ul style="list-style-type: none"> ● Des écosystèmes locaux porteurs de dynamiques de développement territorial (culturel, artistique, économique...).	<ul style="list-style-type: none"> ● Des initiatives créatives : mutualisation (minibus de tournée, trésorerie mutualisée...), actions innovantes en faveur du développement durable...
<ul style="list-style-type: none"> ● Des réseaux structurants (professionnels / territoriaux) : POLCA, MAEL, FEDELAB...	<ul style="list-style-type: none"> ● Des actions communes de valorisation de la création régionale (ex : plateformes de diffusion).
Enjeux	
<ul style="list-style-type: none"> ● Evaluer et valoriser l'impact des Musiques Actuelles sur le développement local.	<ul style="list-style-type: none"> ● Préciser les modalités de la coopération et du portage de certaines actions collectives.

4.2. Les coopérations “extra-territoriales”

Constats

● Des initiatives transfrontalières (Multipistes, DEMO...) et hors région (plateformes de diffusion...). ● Des coopérations avec les territoires voisins (transfrontalier, Bourgogne Franche Comté, Hauts de France, Ile de France...).	● Un accès très inégal aux financements européens dédiés à la coopération (Interreg, Europe Créative, Erasmus +...). ● Des acteurs connectés avec les enjeux nationaux (participation SMA, FEDELIMA, CNV...).

Enjeux

● Renforcer l'accès aux financements européens dédiés à la coopération.	● Partager collectivement les enjeux nationaux et internationaux pour la filière.

4.3. La structuration de la coopération

Constats

● Une volonté affichée de travailler ensemble sur des actions opérationnelles et sur la structuration. ● Des partenariats déjà actifs entre des acteurs des anciennes régions.	● Une structuration des réseaux d'acteurs différente selon les anciens territoires : une diversité d'expériences. ● La taille du territoire nécessite de développer de nouvelles méthodes de travail.

Enjeux

● Définir collectivement les objectifs et les “règles du jeu” de la structuration.	● Inventer / développer des outils pour travailler ensemble malgré les distances.

Le développement de la filière : enjeux et points de vigilance

1. Les enjeux

- Créer une unité et une dynamique de coopération entre les acteurs des musiques actuelles pour le “bien commun” du territoire régional.
- Co-construire des actions et des dispositifs partagés.
- Accentuer le développement des projets transfrontaliers et transnationaux.
- Partager les connaissances sur les enjeux territoriaux, nationaux et internationaux de la filière.
- Mettre en place une démarche d’évaluation des actions collectives co-construite avec les partenaires institutionnels.
- Objectiver et valoriser l’impact de la filière régionale des musiques actuelles sur le développement socio-économique et l’attractivité de la région et de ses territoires.

2. Les points de vigilance

- **Endogènes :**

- Les enjeux individuels, à dépasser pour défendre le “bien commun régional” de la filière.
- Les modalités de la coopération : privilégier une organisation agile tenant compte des dynamiques territoriales existantes et ne pas répliquer des modèles existants.

- **Exogènes :**

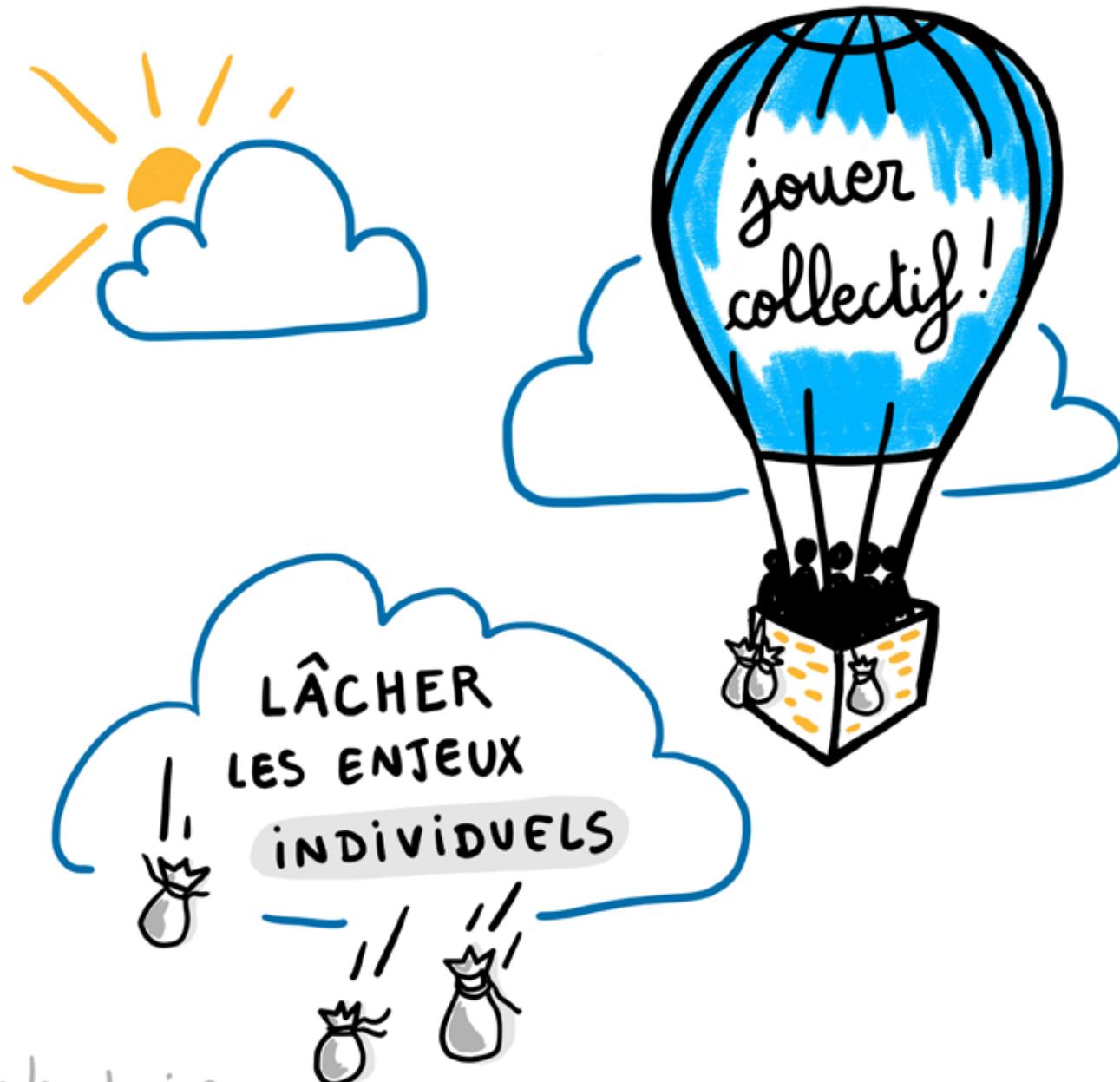
- L’évolution du modèle économique de l’industrie musicale (festivals, live, publics, streaming...).
- “L’exode” des artistes et des jeunes talents vers d’autres territoires.
- Le contexte institutionnel national et européen.

26.04.19

MUSIQUES
ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

LA CARTONNERIE
— REIMS —

26.04.19

MUSIQUES
ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

LA CARTONNERIE
— REIMS —

@solenedessine

3. Un regard extérieur

- Catherine Debergue, administratrice du Pôle régional de musiques actuelles des Hauts-de-France “Haute Fidélité” :
  - Regard sur le diagnostic.
  - Témoignage : l’expérience de la structuration de la filière des musiques actuelles en Hauts-de-France.

26.04.19

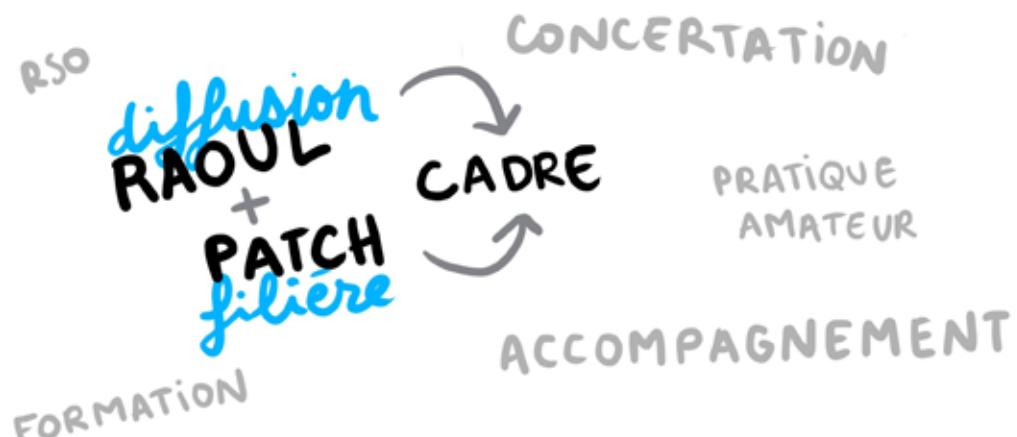
MUSIQUES ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

LA CARTONNERIE
— REIMS —

CATHERINE DEBERGUE

c'est à vous de décider
si vous êtes dedans
ou dehors...

@solenedessine

26.04.19

MUSIQUES ACTUELLES

diagnostic
& coproduction

LA CARTONNERIE
REIMS

INTENTIONS

FÉDÉRER
synergie entre les acteurs

COOPÉRER
pour le développement
du secteur

**ÉQUITÉ
TERRITORIALE**

SENSIBILISATION
du public

□ Communication
interne

□ Enjeux / objectifs
transversaux
et opérationnels

□ Fluidité
des échanges

□ Mutualisation
des moyens

□ Défendre
la diversité

□ Échanger
entre diffuseurs

□ Circulation
des artistes

□ Communication
externe

VALEURS

PARTAGE

DÉCOUVERTE

LIBERTÉ

DIVERSITÉ

COOPÉRATION

○ **PLAISIR**

○ **CRÉATION**

○ **TERRITOIRE**

○ **COMMUNICATION**
pôle / structures

• engagement • intérêt général • ESS local

• droits culturels • médiation • écoute • ouverture

Synthèse de la rencontre du 26 avril

Illustrations de Solène Noël-Dupont, facilitatrice graphique

<https://solenenoeldupont.com>