ENQUÊTE FLASH SUR LA DIFFUSION DES MEMBRES DE GRANDS FORMATS EN 2021

ENQUÊTE RÉALISÉE EN 2021
PAR LA FÉDÉRATION GRANDS FORMATS

GRANDS FORMATS

INTRODUCTION

GRANDS FORMATS EST UNE FÉDÉRATION NÉE EN 2003 À L'INITIATIVE D'UN GROUPE DE CHEFS D'ORCHESTRE DU JAZZ ET DES MUSIQUES IMPROVISÉES ET SA CRÉATION RÉSONNE COMME UN MANIFESTE. SES MEMBRES L'EXPRIMENT AVEC FORCE : LA MUSIQUE EN GRAND NÉCESSITE D'ÊTRE TOTALEMENT RECONNUE ET SOUTENUE, ELLE EST UN ART SINGULIER OÙ LA LIBERTÉ ET LA CRÉATIVITÉ DE CHACUN·E S'EXPRIME PLEINEMENT ET COLLECTIVEMENT.

Les grands ensembles et les collectifs d'artistes sont des outils de création uniques, porteurs d'une histoire et d'un héritage artistique précieux qui connaît aujourd'hui des développements riches et variés. Ils constituent des lieux de vie où se confrontent les idées et où se transmettent les savoirs. Ils portent dans leur rapport à l'art et au monde la prise de risque et l'imagination.

La fédération réunit, en 2022, **109 membres, grands ensembles et collectifs** d'artistes professionnel·le·s, français·es et européen·ne·s, représentatifs de l'extraordinaire diversité artistique du jazz et des musiques improvisées. Ils s'appuient, le plus souvent, sur leur propre structure de production, garante de leur autonomie et de leur indépendance artistique.
Ils sont ainsi producteurs et engagés dans une multitude d'activités : résidences de création et de recherche, concerts, actions culturelles auprès de publics variés, production phonographique, organisation de festivals…
Ce sont au total **plus de 1 300 musicien·ne·s**, porté·e·s par un irrésistible désir musical, réuni·e·s pour défendre l'existence et la pérennité de la musique en grande formation et permettre aux publics de vivre une expérience musicale hors-norme.

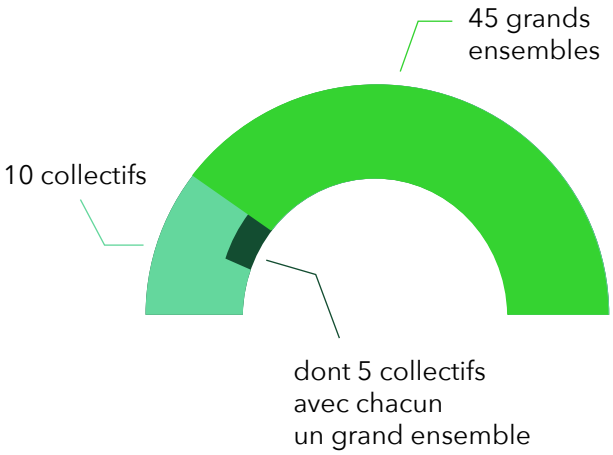
La fédération Grands Formats est un lieu de solidarité et de transmission, un outil d'observation ainsi qu'un espace de réflexion, de débat et de construction politique.
Elle est force de proposition pour orienter le débat public sur la place de la musique vivante dans les instances nationales, locales et internationales.
Les missions de la fédération s'articulent autour des quatre axes suivants :

- Favoriser la diffusion et la visibilité du jazz et des musiques improvisées en grande formation et en collectif grâce à l'organisation de temps forts, la mise en place de partenariats et le développement d'une communication 360°,
- Créer un espace d'échange et de circulation de l'information entre des acteurs se reconnaissant mutuellement comme appartenant à un même secteur, le secteur indépendant du jazz et des musiques improvisées.
- Mettre en lumière le fonctionnement du secteur du jazz et des musiques improvisées et les problématiques des artistes et des équipes artistiques grâce à la réalisation régulière d'études et d'enquêtes,
- Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes musicien·ne·s grâce au développement d'actions auprès des étudiant·e·s,
- Constituer une instance collégiale de représentation des artistes et participer à ce titre à la structuration du secteur musical dans sa diversité.

MÉTHODOLOGIE ET OBJECTIFS

Un questionnaire en ligne a été envoyé à l'intégralité des membres de la fédération, grands ensembles et collectifs inclus, en juillet 2022. Il a été clôturé un mois et demi après, le 8 septembre 2022. Les répondants au questionnaire ont soumis les données correspondantes aux structures juridiques qui portent leur activité.

AU TOTAL, CE SONT 55 MEMBRES QUI ONT RÉPONDU À L'ENQUÊTE, SOIT 67% DE RÉPONDANT·E·S.



Les données recueillies sont celles de **55 structures de production**, soit **45 grands ensembles et 10 collectifs** (dont 5 collectifs incluant chacun un grand ensemble).
Ainsi, les données des grands ensembles présentées dans cette étude incluent celles des grands ensembles issues de collectifs.
Elles portent principalement sur l'année 2021. Quelques questions sur l'année 2019 ont été posées afin de pouvoir établir des comparaisons.

Le traitement des données et leur valorisation ont été réalisés par Grands Formats.

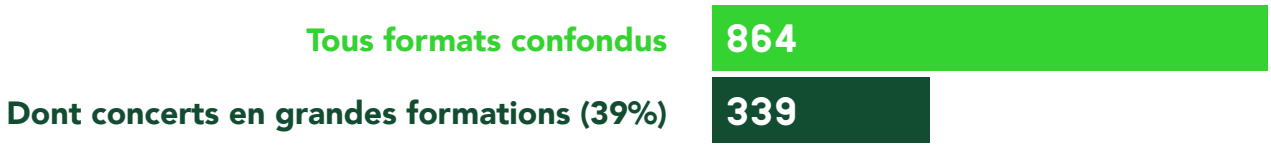
L'objectif de cette enquête est de proposer **un état des lieux de l'activité des grands formats en 2021**, au cours d'une seconde partie de crise sanitaire.
L'année 2021 a été ponctuée de divers événements, touchant fortement les activités culturelles : réouverture progressive des lieux accueillant du public, jauges plafonnées, couvre-feu, ouverture de la vaccination à toutes et tous, attestations et restrictions de déplacement, passe sanitaire, etc. Le secteur culturel et artistique a été fortement affecté, la confiance des publics ébranlée…

GRANDS FORMATS SOUHAITE PAR CETTE ENQUÊTE METTRE EN LUMIÈRE LA SITUATION PRÉOCCUPANTE DES MEMBRES QU'ELLE REPRÉSENTE, NOTAMMENT LES GRANDES FORMATIONS, QUI ONT DÛ FREINER LEUR ACTIVITÉ DE PROGRAMMATION EN CONSÉQUENCE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES ENGENDRÉS PAR LA CRISE SANITAIRE.
LES DONNÉES PRÉSENTÉES TRADUISENT UNE FOIS ENCORE LA NÉCESSITÉ ABSOLUE D'UN ACCOMPAGNEMENT AMBITIEUX À LEURS ACTIVITÉS DE LA PART DES POUVOIRS PUBLICS ET DES DIFFUSEURS.

REPRÉSENTATIONS ET RÉPÉTITIONS

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS DES MEMBRES DE GRANDS FORMATS :

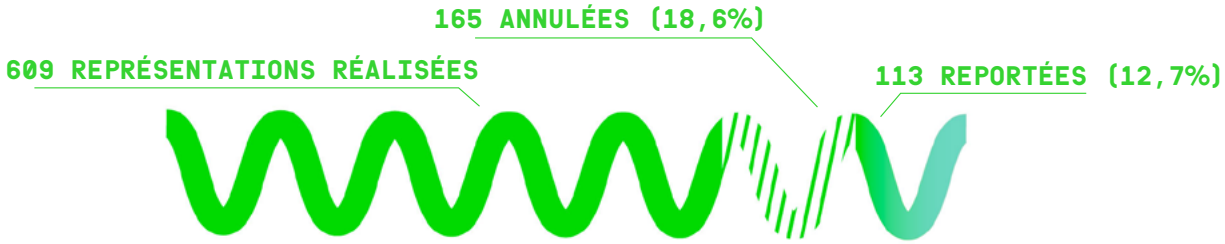
2019



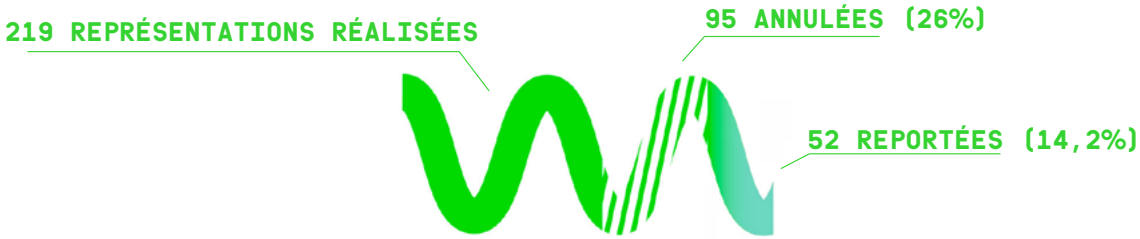
2021

ANNULATIONS ET REPORTS EN 2021 :

TOUS FORMATS CONFONDUS :



DONT CONCERTS EN GRANDES FORMATIONS :



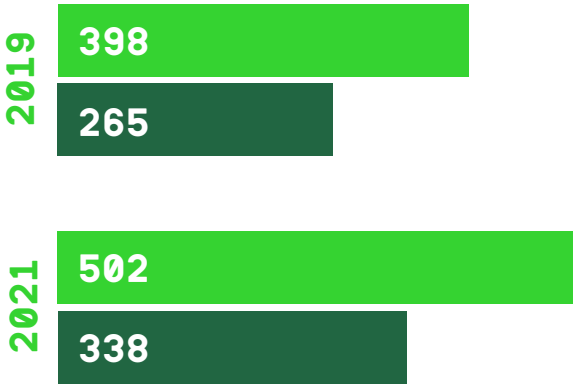
Au total, en 2021, **887 représentations** (tous formats confondus) étaient prévues. Néanmoins, **278 d'entre elles ont été annulées ou reportées** (31,34%).
La situation s'est avérée encore plus préoccupante du côté des grandes formations, puisqu'en 2021, 366 concerts auraient dû avoir lieu alors que seuls 219 ont été réalisés. En d'autres termes, **près de la moitié** de leurs représentations en 2021 ont été annulées ou reportées (43,8%).

Avant de subir les effets de la crise sanitaire, la diffusion prévisionnelle des membres de Grands Formats était relativement stable comparées à 2019, où le nombre de représentations total était de 864. Le constat est similaire pour les représentations en grande formation (minimum 8 musiciens et musiciennes au plateau).
Une diminution d'environ **un tiers (30%)** des représentations est constatée en 2021 vis-à-vis de l'activité de 2019, en raison des effets de la crise.

NOMBRE DE JOURNÉES DE RÉPÉTITIONS EN 2019 ET EN 2021 :

Malgré le manque d'opportunités scéniques en 2021, les petites comme les grandes formations ont poursuivi les répétitions en fonction des possibilités.

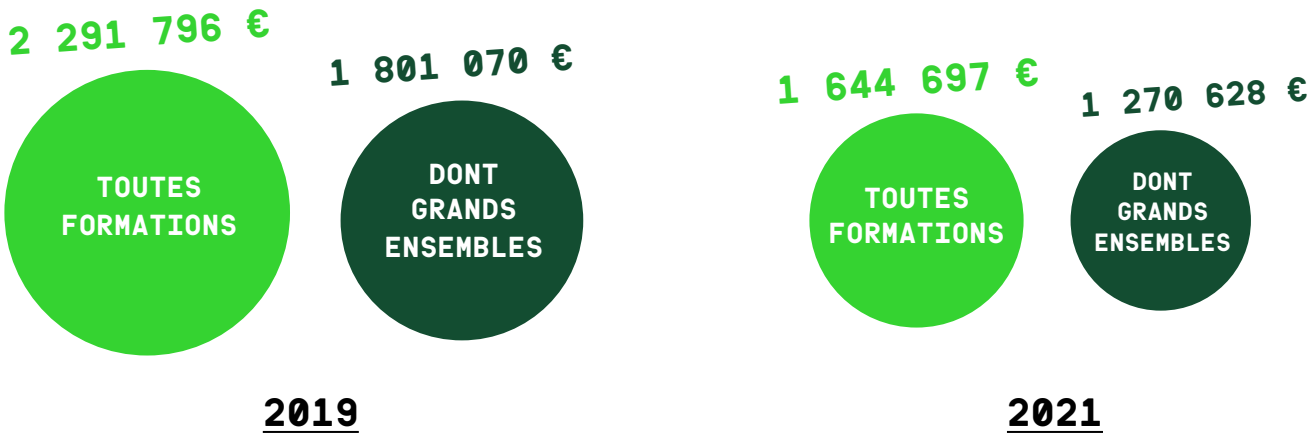
Ainsi, en 2021, les structures ont mis en oeuvre **502 journées de répétition**, une moyenne de 9 journées par membre répondant, soit **26% de plus qu'en 2019**.
Les grandes formations, de manière plus spécifique, ont elles aussi suivi cette tendance en effectuant **338 journées de répétitions en 2021**, contre 265 en 2019.



Pour les musicien·ne·s privé·e·s de représentation, la pratique artistique régulière, individuelle mais aussi collective, reste en effet indispensable, notamment pour **maintenir une cohésion** au sein de l'équipe artistique.
Sans perspective claire de reprises des concerts, les ensembles ont continué de répéter, dans l'attente de nouvelles opportunités de représentation.

RECETTES

RECETTES TOTALES DE CONCERTS (CESSION BILLETTERIE, CORÉALISATION...):

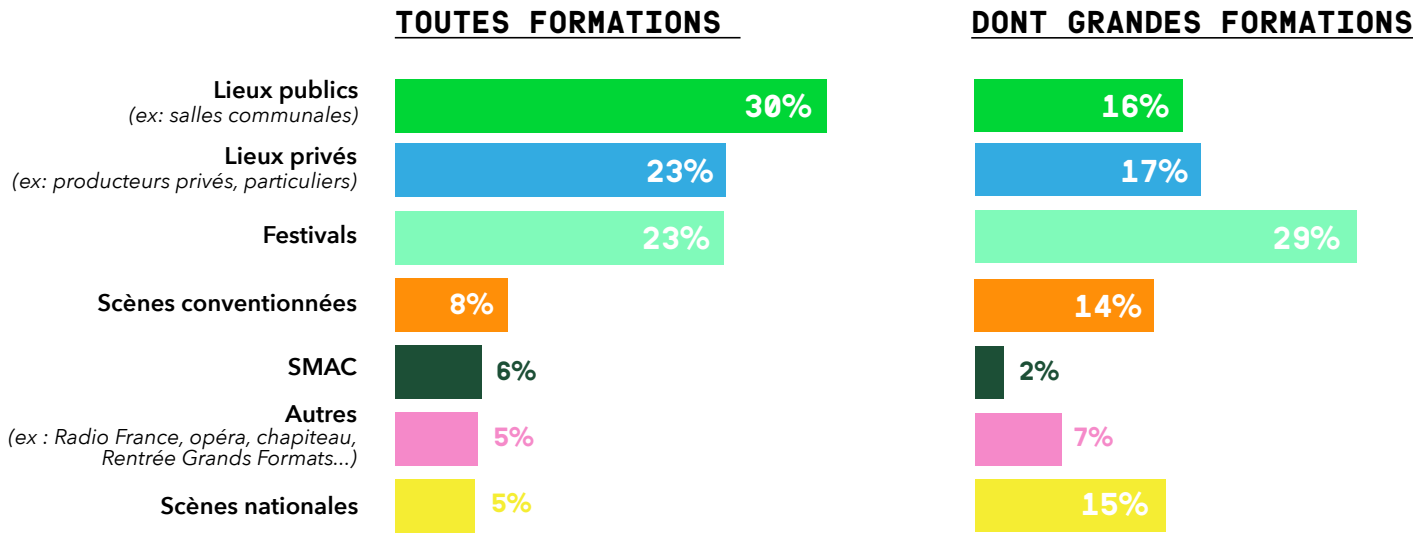


ENTRE 2019 ET 2021, LA BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRE SUR LA VENTE DE SPECTACLES POUR L'ENSEMBLE DES STRUCTURES INTERROGÉES AURA ÉTÉ CONSIDÉRABLE AVEC 647 099 EUROS DE RECETTES EN MOINS, SOIT 28,2% D'UNE ANNÉE À L'AUTRE. CELLE DES GRANDES FORMATIONS EN PARTICULIER S'ÉLÈVE À 530 442 EUROS DE RECETTES EN MOINS, SOIT 29,5%.

D'autre part, l'enquête révèle que **près d'une moitié des répondants** n'a pas pu bénéficier d'aide financière exceptionnelle pour compenser ce déficit.
Indépendamment de la crise sanitaire, la conjoncture financière globale est de plus en plus préoccupante. En effet, le volume des aides financières dédiées aux grands ensembles et collectifs ne suit pas l'augmentation du nombre de nouvelles formations.
L'accès aux ressources nécessaires à leur structuration devient de plus en plus souvent un véritable parcours du combattant pour les équipes artistiques.

DIFFUSION

RÉPARTITION DES CONCERTS DANS LES DIFFÉRENTS TYPES DE LIEUX DE DIFFUSION EN 2021:

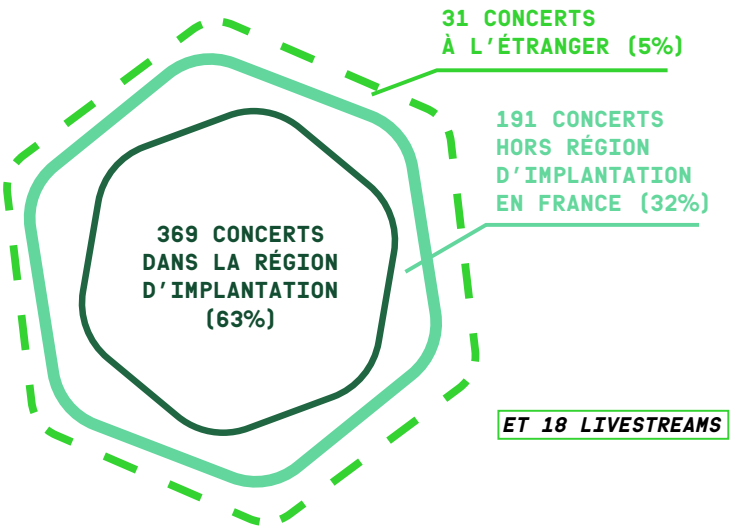


Les Scènes Nationales et les Scènes Conventionnées sont plus enclines à programmer des grands ensembles. Les SMAC, quant à elles, diffusent davantage les formations plus petites. Néanmoins, les équipes artistiques indépendantes de jazz et de musiques improvisées pénètrent encore relativement peu ces réseaux de diffusion labellisés et le progrès de leur représentation à ces endroits constitue **un véritable enjeu pour la diversité artistique** au moment de la reprise.

RÉPARTITION DES CONCERTS DES RÉPONDANTS SUR LE TERRITOIRE EN 2021:

En 2021, dans un contexte de crise sanitaire, la circulation des équipes artistiques a été nettement réduite.
Les représentations ont, plus encore que d'habitude, très majoritairement eu lieu en France (**95%**) et dans la région d'implantation (**63%**).

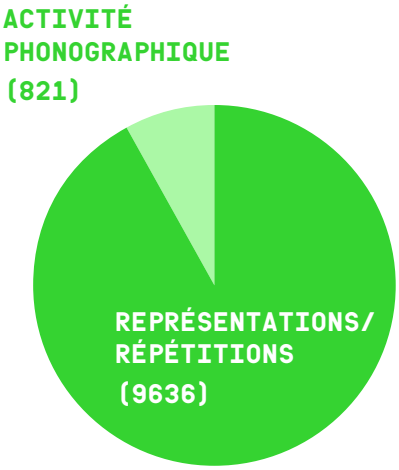
Certains concerts ont malgré tout pu avoir lieu à l'étranger en 2021, dont **9 en grande formation** (*ONJ, Onceim, Charlier/Sourisse Multiquarium Big Band, Nikolov Ivanovic Undectet, Line Kruse Orchestra*).



EMPLOI

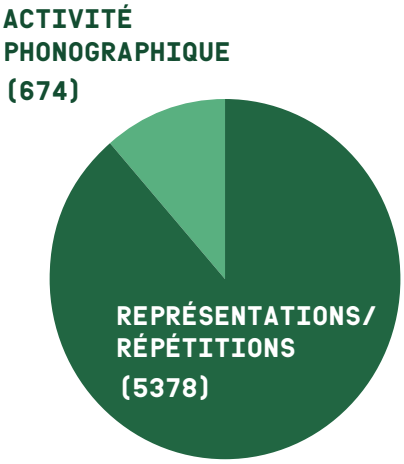
NOMBRE DE CACHETS ARTISTIQUES ET TECHNIQUES POUR LES ACTIVITÉS PHONOGRAPHIQUES ET DE REPRÉSENTATIONS EN 2021 :

TOUTES FORMATIONS CONFONDUES



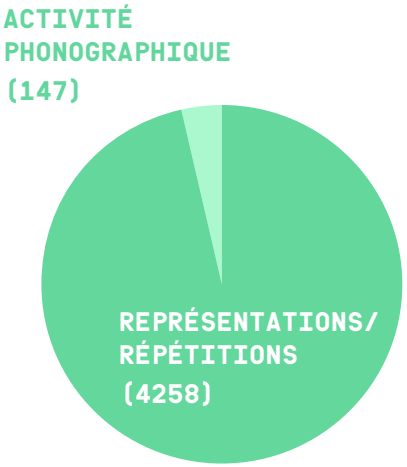
= 10 457 CACHETS ARTISTIQUES ET TECHNIQUES

GRANDES FORMATIONS



= 6 052 CACHETS ARTISTIQUES ET TECHNIQUES

COLLECTIFS



= 4 405 CACHETS ARTISTIQUES ET TECHNIQUES

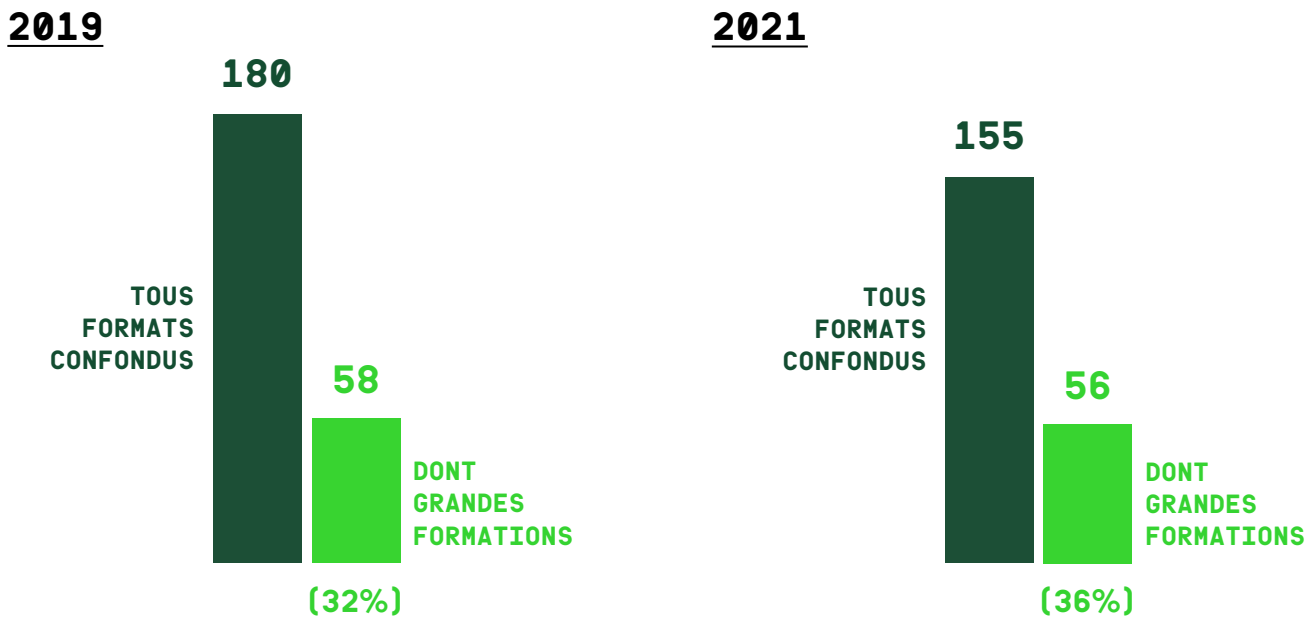
Les données concernant l'emploi restent bonnes, avec **10 457 cachets artistiques et techniques** payés au total en 2021. Les Grands Formats ont continué de générer de l'emploi et ont permis de maintenir une activité des artistes et technicien·ne·s pendant la pandémie.

CRÉATION & EAC

CRÉATION DE NOUVEAUX PROGRAMMES EN 2021 :

Pendant la crise sanitaire, les 55 membres répondants ont créé **59 nouveaux programmes**, dont **36 en grandes formations**. Les membres de Grands Formats ont continué à faire preuve de créativité pendant la crise sanitaire.

PROJETS D'ACTIONS CULTURELLES (EAC) :



Avec 155 projets d'actions culturelles menés en 2021 (dont 36% en grande formation), **les grands formats ont maintenu leur attention aux publics** y compris dans un contexte rendu plus difficile par la crise sanitaire, à un moment où les publics en avaient particulièrement besoin.

CONCLUSION

L'année 2021 a été celle d'un second péril pour le secteur culturel.
Tantôt porteuse de l'espoir d'une véritable reprise, tantôt nous plaçant face à de nouvelles restrictions, l'incertitude demeurait, une fois passée la surprise de l'année précédente.
Cette incertitude, tout autant que ces restrictions, ont inévitablement entravé l'activité des équipes artistiques, **en particulier pour les grands formats**, dont le nombre de musiciens rendait les rassemblements plus compliqués. Et pourtant les musiciens devaient jouer.
Pour **entretenir leur pratique**, pour **maintenir la cohésion** du projet ou simplement parce que, si l'on ne savait quand la vie culturelle reprendrait, on espérait encore que ce serait le cas à tout moment. À ce titre, notons que les grands formats, heureusement accompagnés par quelques partenaires fidèles, ont joué le jeu et continué à être **pourvoyeurs d'emplois artistiques et techniques**, dans un volume à même de maintenir la vitalité du secteur.

QUOIQU'À L'ISSUE DE CETTE DERNIÈRE ANNÉE NOUS PUISSIONS ESPÉRER EN SORTIR, LA CRISE SANITAIRE AURA POURTANT LAISSÉ QUELQUES STIGMATES AU SECTEUR CULTUREL. LES REPORTS ET LES BESOINS DE DÉBOUCHÉS POUR LES NOUVELLES CRÉATIONS SE CUMULENT ET CRÉENT UN EMBOUTEILLAGE.
UNE INQUIÉTUDE MANIFESTE EXISTE QUANT À LA PRISE DE RISQUE ARTISTIQUE ET L'ARRÊT PROGRESSIF DES AIDES EXCEPTIONNELLES NOUS REVIENT COMME UN BOOMERANG. LES ÉQUIPES ARTISTIQUES EN SORTENT FORCÉMENT FRAGILISÉES MAIS LE BESOIN S'EN FAIT SENTIR, POUR LES ARTISTES ET POUR LES PUBLICS.
ELLES S'EMPLOIERONT DONC À CONTINUER LE TRAVAIL DE RECONSTRUCTION ENTAMÉ, ET AURONT, PLUS QUE JAMAIS, BESOIN D'ÊTRE SOUTENUES POUR LE MENER À BIEN.

GRA-
NDS
FOR-
MATS

GRANDS FORMATS
c/o Galerie Lumière des Roses
12-14 rue Jean-Jacques Rousseau
93100 Montreuil
+33 (0)6 12 99 47 65

Directeur de publication
Erwan Vernay

Réalisation, collecte, analyse et rédaction
Laura Hanequand - Margaux Hardoin

Mise en page et conception
Laura Hanequand

Photo : Umlaut Big Band © Nicolas Roger