

/// LES FESTIVALS

\ PRÉAMBULE

Sélection de ressources sur le thème des festivals. Ce thème est abordé sous l'angle de la sociologie, des politiques publiques, de l'économie, des publics, du développement durable... Une rubrique est également consacrée à l'organisation d'un festival.

SOMMAIRE

Sociologie des festivals	p. 2
Politiques publiques et festivals	p. 4
L'économie des festivals	p. 5
Vitalité des festivals	p. 5
Le mécénat et festivals	p. 6
Le développement local	p. 6
Le public des festivals	p.7
Développement durable des festivals	p. 8
L'organisation d'un festival	p. 10
Les réseaux de festivals	p. 11

La musique classique star discrète des festivals **Les Échos. 04/02/2016**

Le classique représente un quart des festivals de musique. Selon une étude que vient de publier France Festivals chaque région compte en moyenne 42 événements, même si 61 % des manifestations sont concentrés en Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-D'azur, Aquitaine, Centre, et Bretagne.

► <http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/021672567793-la-musique-classique-star-discrete-des-festivals-1197725.php?AHkQ2B5kx7mSFwM.99>

Festivals de musique(s), un monde en mutation : une comparaison internationale

**Emmanuel Négrier, Lhuis Bonet
Michel de Maule. 2013. 329 p.**

En dépit de l'ancienneté de quelques pionniers, le festival reste une idée neuve en Europe. Et la diversité du phénomène, en termes de style, d'envergure, de soutien public ou de portée culturelle, a longtemps constitué un frein à l'analyse comparative. Cet ouvrage présente la première recherche entreprise avec une seule et même méthode, et sur neuf échantillons nationaux de festivals (huit pays européens et le Québec), auxquels se sont associés ensuite des événements individuels de six autres pays. La comparaison porte sur 390 festivals de musique, représentant une grande variété de genre, de style musical, d'envergure et de programmation saisonnière. Tous les enjeux majeurs sont examinés, depuis les finalités que les festivals poursuivent, jusqu'à leurs ressources humaines, en passant par leur modèle économique.

Festivals et voies buissonnières

**Jean-Marc Adolphe
Mouvement n°61**

(Mouvement)SKITE. Juillet 2011. p. 88 à 121

Reportages et analyses sur la dissémination des festivals, parfois hors des sentiers battus.

Événements culturels (Les) : essai de typologie

Claude Vauclore

Département des études, de la prospective et des statistiques. 2009. 8 p.

Alors qu'à la faveur de la multiplication des festivals,

des arts de la rue et des spectacles hors les murs, l'événementiel a pris une place importante dans le paysage culturel français, un essai de typologie des événements établie à partir de l'observation de plusieurs cas propose de retenir cinq critères (artistique, public, lieu, temps, rareté) pour caractériser l'événementiel culturel. L'étude souligne le lien entre projet artistique et territoire et rappelle le rôle culturel et social que peuvent jouer les événements culturels, raison pour laquelle les collectivités locales les privilégient pour affirmer une identité culturelle.

► <http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-etudes-2007-2015/Les-Evenements-culturels-essai-de-typologie-CE-2009-3>

Europe des festivals (L') : de Zagreb à Edimbourg, points de vue croisés

**Anne-Marie Autissier (dir.), avec Bernard
Froccouille, Alain Bertho, Christopher Maughan,
Katarina Pelovic, Dragan Klaić, Satu Silvano
Éditions de l'Attribut - Culture Europe International.
2008. 228 p.**

Phénomène en pleine expansion depuis une vingtaine d'années, le développement des festivals a peu à peu gagné toutes les disciplines et tous les pays d'Europe. Mais quel point commun y-a-t-il entre le Festival d'Avignon et le Fringe d'Edimbourg, entre la Fira de Tarrega et le festival d'Helsinki ? Sous la même terminologie, apparaissent des événements et des réalités bien disparates. Écrit par une quinzaine de chercheurs et d'acteurs culturels européens dans le cadre [...] cet ouvrage met en lumière les conceptions et les approches différentes selon les pays d'où l'on parle. Ce livre polyphonique traite des festivals sous toutes leurs coutures : leur identité, leurs partis-pris artistiques, leurs relations au public, leur façon de tisser des partenariats, leurs échanges internationaux et transfrontaliers, leurs ressources financières et humaines, leur place dans l'espace urbain, leur impact social et économique, leur influence sur les politiques culturelles...

Nouveaux territoires des festivals (Les)

Emmanuel Négrier, Marie-Thérèse Jourda, Pierre Négrier

Michel de Maule-France Festivals. 2007. 207 p.

Les festivals font l'objet de multiples débats sur leur nombre, leur rôle dans l'activité culturelle, leur importance en termes de création et d'emploi artistiques. Le développement considérable de ces événements, au cours des trente dernières années, n'a d'égal que la rareté des travaux qui ont tenté, scientifiquement, d'en prendre la mesure. Cet ouvrage, qui a pour origine une commande de France Festivals, relève le défi pour les festivals de musique et de danse en France. Il combine une approche quantitative, recensant les principaux indicateurs (fréquentation, partenariat, économie et dynamiques artistiques) dans leur évolution récente, et une analyse qualitative du parcours de ces événements singuliers.

Les stratégies de l'État, des mécènes, des collectivités territoriales, entre autres partenaires, sont examinées dans leur détail et aussi, parfois, leur cohérence incertaine. Ce travail permet d'identifier sept familles de festivals, qui témoignent d'une réalité contrastée et d'enjeux convergents pour l'avenir.

Festival de musique. Analyse sociologique de la programmation et de l'organisation

Julien Besançon

Logiques sociales

L'Harmattan. 2000.274 p.

Cette étude fondée sur une enquête au festival de la Chaise Dieu permet de comprendre le fonctionnement des festivals qui, de plus en plus nombreux, sont confrontés à des problèmes structurels, que ne semblent résoudre ni l'intervention des pouvoirs publics, ni celles des mécènes privés. Elle part de l'hypothèse que la programmation est une œuvre collective qui mobilise des acteurs issus de différents mondes : artistes, associations culturelles, personnel politique et administratif, mécènes, public et même hommes d'Eglise. Chacun a des attentes particulières et des intérêts distincts.

ATTENTE DU RAPPORT DE PIERRE COHEN SUR LES FESTIVALS

En juin 2015, Fleur Pellerin a confié à Pierre Cohen une mission afin d'évaluer les problèmes touchant les festivals.

«Les difficultés des festivals ne sont pas que financières» – Pierre Cohen

La Gazette des communes. 01/07/2015

Missionné le 22 juin 2015 par Fleur Pellerin pour faire un diagnostic sur les difficultés de certains festivals et avancer des propositions, Pierre Cohen, ancien maire (PS) de Toulouse, entame son travail en ce 1er juillet. Il s'apprête à faire une tournée des popotes festivalières jusqu'à la fin de l'été.

► <http://www.lagazettedescommunes.com/375366/les-difficultes-des-festivals-ne-sont-pas-que-financieres-pierre-cohen/>

Pellerin confie un « diagnostic » sur les festivals à l'ex-maire de Toulouse

Le Monde. 22/06/2015

► http://www.lemonde.fr/musiques/article/2015/06/22/pellerin-confie-un-diagnostic-sur-les-festivals-a-l-ex-maire-de-toulouse_4658764_1654986.html

Un diagnostic sur les festivals confié à Pierre Cohen

Irma. 22/06/2015

► <http://www.irma.asso.fr/Un-diagnostic-sur-les-festivals>

1 225 communes hôtes d'un festival de musiques actuelles.

Courrier des maires. 18/04/2016

Pop, rock, jazz, chansons, électro, musiques du monde et traditionnelles... Les festivals de musiques actuelles se portent plutôt bien en France, selon la 3e édition du Barofest, qui mesure annuellement leur impact dans l'ensemble des spectacles musicaux. Malgré les difficultés rencontrées localement pour leur financement, les collectivités restent à la manœuvre pour un tiers des festivals gratuits.

► http://www.courrierdesmaires.fr/61049/1-225-communes-hotes-dun-festival-de-musiques-actuelles/?utm_source=newsletter-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-25-04-2016

Festivals: culture de fête ou fêtes de culture ?

Guy Dumélie, Jany Rouger

La lettre d'Échanges n°83

FNCC. Mars 2012. 5 p.

Synthèse du séminaire du 19 janvier 2012 organisée par la FNCC.

► http://www.fncc.fr/IMG/pdf/seminaire__festivals.pdf

Festivals et sociétés en Europe XIX-XXIe siècles

Philippe Poirrier

Université de Bourgogne. 2011. [sans pagination]

Trois thèmes ont été retenus dans cet ouvrage afin d'appréhender l'histoire des festivals. Le premier concerne le rôle des politiques publiques de la culture dans leur mise en œuvre, et la manière dont les pouvoirs publics, des États aux collectivités locales, insèrent ces festivals dans des dispositifs administratifs et discursifs qui ont pu varier selon les lieux et les époques : soutien à la création artistique issue d'initiatives privées ou d'institutions publiques, volonté de rendre accessible la culture à un plus grand nombre, défense d'une identité culturelle, participation au rayonnement culturel, outil de la diplomatie culturelle, animation de la vie culturelle urbaine, souhait de renforcer l'attraction culturelle d'un État ou d'une ville dans une logique où se combinent l'événementiel culturel, l'attraction touristique, et les ressources de l'économie créative.

Le second thème vise à mieux comprendre le rôle que jouent les festivals dans le processus de création.

Le troisième thème concerne la question des publics.

Les deux contributions, qui relèvent d'approches plutôt sociodémographiques pour l'une, davantage socio-ethno-

logiques pour l'autre, constituent un véritable défi méthodologique pour les historiens. Cerner le public dans toutes ses dimensions demeure essentiel pour qui a l'ambition de restituer, dans le temps et l'espace, l'intégralité de l'expérience festivalière.

► http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Festivals_societes/Festivals.html

Festivals et politique culturelle: alibi ou moteur ?

Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture

La lettre d'Échange/ FNCC n°1

FNCC. 2007. 8 p.

► http://www.fncc.fr/IMG/pdf/synthese_colloque_2_17_07.pdf

L'inscription territoriale et le jeu des acteurs dans les événements culturels et festifs : des villes, des festivals, des pouvoirs

Céline Barthon, Isabelle Garat, Maria Gravari-Barbas et Vincent Veschambre

Géocarrefour Vol. 82/3

Géocarrefour. 2007.

► <http://geocarrefour.revues.org/2155> ; DOI : 10.4000/geocarrefour.2155

Le renouveau des fêtes et des festivals

Annales de géographie n°643, 200513

Armand Colin. 2005.

Dont :

- **La fête et le festival, éléments de promotion des espaces et représentation d'une société idéale**

par Isabelle Garat

► <http://www.cairn.info/revue-Annales-de-geographie-2005-3-page-265.htm>

- **De la fête aux loisirs: événement, marchandisation et invention des lieux**

par Dominique Crozat

► <http://www.cairn.info/revue-Annales-de-geographie-2005-3-page-307.htm>

- **Le renouvellement des fêtes et des festivals, ses implications géographiques**

Par Guy Di Méo

► www.cairn.info/revue-Annales-de-geographie-2005-3-page-227.htm

Mécénat et festivals

Mécénat (Le), acteur du développement des festivals

Mission mécénat du ministère de la Culture et de la Communication

Mission mécénat du ministère de la Culture et de la Communication. 2008. 19 p.

► <http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/20199/172448/version/2/file/Le+m%C3%A9c%C3%A9nat+acteur+du+d%C3%A9veloppement+des+festivalstivals++26+juin+2008.pdf>

Mécénat et festivals de musiques actuelles

Mission mécénat du ministère de la Culture et de la Communication

Mission mécénat du ministère de la Culture et de la Communication. 2007. 21 p.

► <http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/20206/172482/version/1/file/M%C3%A9c%C3%A9nat+et+festivalstivals+de+musiques+actuelles++28+juin+2007.pdf>

Développement local

Les festivals : contours de la notion, enjeux économiques et touristiques

JurisTourisme n°143, juin 2012.

Juris Editions. p. 20 à 23

Les festivals, icônes du tourisme culturel, se diversifient pour désormais voisiner avec l'événementiel festif et servir d'appât touristique. Analyse.

Quand les festivals dopent l'économie locale

Le figaro. 15/07/2011

L'organisation de festivals est un moyen de créer des emplois, de stimuler l'activité d'entreprises locales ou de développer le tourisme.

► <http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/07/12/04016-20110712ARTFIG00654-ces-festivalstivals-qui-dopent-l-economie-locale.php>

Événements culturels et développement local

Dechartre Philippe

La documentation française. 1998. 229 p.

«La France accueille près de 2 000 festivals par an.

Leurs effets économiques, sociaux et culturels sont considérables : notoriété pour les villes, chiffre d'affaires

amélioré pour les entreprises locales, développement du tourisme, réhabilitation de nombreux lieux patrimoniaux, impact sur l'emploi et contribution au renforcement de la cohésion sociale. Pour que la pérennité de ces effets qui n'avaient jamais encore été mesurés de façon globale soit assurée, le Conseil économique et social suggère un certain nombre de mesures.» Source : Conseil économique et social

► <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/984000377/index.shtml>

Les retombées des festivals : économiques, sociales, notoriété. «Etonne-moi!» L'impact économique des festivals

Ministère de la culture

Lettre d'information n°33 du 22 juillet 1998.

Etonne-moi !». C'est le défi lancé par Jean Vilar à Gérard Philippe pour le premier festival d'Avignon en 1947... Défi que relèvent chaque année les quelque 2000 festivals culturels qui ont lieu en France. Conçus pour surprendre, émouvoir, donner avoir des choses nouvelles, une multiplicité de festivals irrigue le territoire français, sources, pour les villes d'accueil, de notoriété, de bénéfices économiques et de cohésion sociale.

► <http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/mag-culture/33.pdf>

FOCUS SUR DES ÉTUDES D'IMPACT

Festival International de Théâtre de Rue d'Aurillac : quelles retombées économiques pour le territoire ?

Auvergne Tourisme. 2012. 13 p.

<http://pro.auvergne-tourisme.info/docs/475-1-etude-sur-l-impact-economique-du-festival-d-aurillac.pdf>

Étude des retombées économiques de Jazz à Vienne : synthèse des principaux résultats

Vienne Agglo, Jazz à Vienne

2014. 20 p.

http://www.paysviennois.fr/IMG/pdf/dossier_etude_impact_jav-bdef.pdf

Spectateurs d'aujourd'hui: les publics des festivals jeune public

Manon Pasquier, Sylvie Octobre

Méli'môme-Petits et Grands. 2013. 131 p.

L'étude exploratoire sur les publics du spectacle vivant pour le jeune public, c'est... :

- Un aperçu des caractéristiques sociographiques des familles fréquentant les spectacles pour la petite enfance
 - Des données chiffrées en matière de pratiques de spectateurs
 - La mise au jour de parcours singuliers de spectateurs
 - Des éclairages sur la réception de l'enfant et de l'adulte face au spectacle pour le jeune public
 - La restitution de souvenirs marquants de spectacles
 - Des hypothèses émises au sujet de l'impact de la fréquentation du spectacle sur l'enfant et ses pratiques futures
 - L'esquisse d'une typologie de trajectoires de jeunes ayant été des enfants spectateurs
 - Des constats concernant les facteurs et critères influant sur la sortie au spectacle jeune public
 - Un ensemble de témoignages et de mini-portraits de spectateurs, qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes
 - Une recherche sur le rapport des familles au spectacle jeune public, le regard porté sur ce genre et les représentations qui lui sont associées
 - Une vue d'ensemble des expériences possibles en termes de sortie au spectacle et des modes d'appropriation de celle-ci
 - L'analyse de processus tels que la découverte du spectacle, la reproduction
- » <http://www.petitsetgrands2.net/etude.pdf>

Les publics des festivals

Emmanuel Négrier (Dir.), Aurélien Djakuane,

Marie Jourda, Pauline Gacon, Pierre Négrier,

Amélie Vergnolle, Marion Vidal

Michel de Maule, France Festivals, Réseau en scène Languedoc-Roussillon. 2010. 282 p.

Cet ouvrage fait suite aux Nouveaux territoires des festivals, paru en 2007 (co-édition France Festivals et Michel de Maule). Il présente l'intégralité d'une recherche menée durant deux ans sur les publics de 49 festivals de musique et de danse en France comprenant tin locus régional en Languedoc-Roussillon. Première enquête menée à cette échelle, elle apporte des réponses chiffrées aux interrogations majeures des festivals, de leurs

partenaires publics ou privés, mais aussi des chercheurs et des citoyens: qui sont les festivaliers? quels sont leurs modes de fréquentation des spectacles? Qu'en est-il de la variété de leurs goûts et de leurs pratiques culturelles? Dans quelle mesure peut-on parler de renouvellement des publics? Sur chacun de ces points, l'ouvrage apporte des réponses documentées qui, parfois, tranchent avec les idées reçues

Portrait des festivaliers d'Avignon: transmettre une fois? Pour toujours?

Damien Malinas

Presses universitaires de Grenoble. 2008. 243 p.

Durant plusieurs mois, ils ont été les festivaliers d'Avignon - spectateur, professionnel, touriste - que l'auteur a écouté vivre, se souvenir raconter leur première fois au Festival d'Avignon, mais laquelle? Car si nos expériences culturelles nous permettent de nous raconter, cet ouvrage montre en quoi une première fois doit correspondre à une expérience esthétique. C'est seulement à cette condition que ces pratiques se prolongent et peuvent se transmettre.

Avignon ou le public participant: une sociologie du spectateur réinventé

Emmanuel Ethis, Jean-Louis Fabiani, Damien

Malinas

Champ théâtral

L'Entretemps. 2008

Jamais l'on n'avait consacré quinze ans d'enquête, quinze ans à un seul et même terrain d'observation pratiqué et porté par trois générations de sociologues autour d'une volonté commune de comprendre ce que sont les « publics du Festival d'Avignon ». Nombre d'artistes - metteurs en scène, comédiens ou techniciens - décrivent leur passage par « Avignon » comme une expérience relevant presque d'un rituel professionnel. Nous découvrirons ici qu'il en est de même côté « public ». Faire le Festival d'Avignon relève d'une expérience singulière, idéale et idéalisée dans une carrière de spectateur. Et pour cause, le projet du Festival d'Avignon s'est bâti en affichant une volonté originale dans la manière de « fabriquer » son public. Cette part du contrat pensée en direction du « public » constitue, en effet, un des moteurs de la forme festivalière à l'œuvre. Si l'idéologie qui baignait le développement de la culture d'après-guerre l'espère « populaire », le public, lui, n'a eu de cesse de se réinventer au gré des métamorphoses du Festival. L'objectif de départ d'Avignon, revendiqué comme tel par l'équipe Vilar, fut

d'attirer dans l'ancienne cité des Papes des spectateurs écartés jusque-là du théâtre, auxquels il s'agissait de rendre le goût du spectacle vivant et de donner des motifs de curiosité pour l'art dramatique. « Un art collectif comme celui du théâtre ne peut témoigner valablement dans l'unique Paris », déclare Vilar. Il faut à cette fin être en mesure de « réunir, dans les travées de la communion dramatique, le petit boutiquier et le haut magistrat, l'ouvrier et l'agent de change, le facteur des pauvres et le professeur agrégé ». C'est ainsi que s'élabore la légende d'Avignon et de son public. En s'évadant des théâtres clos, le théâtre du Festival s'impose comme un fait exemplaire et symbolique de décentralisation culturelle. Construit dans la longue durée, le public d'Avignon est entré dans le XXIe siècle, doté aujourd'hui d'une expertise sans précédent, qui fait de lui, ce public dont Vilar avait rêvé et avec lequel Archambault et Baudriller travaillent désormais : le public participant.

Avignon, le public réinventé. Le festival sous le regard des sciences sociales

Sous la direction d'Emmanuel Ethis

Questions de culture

La Documentation française. 2002. 342 p.

En s'appuyant sur une enquête de terrain conduite entre 1996 et 2001, cet ouvrage propose de partir à la découverte de ce public de la culture fort singulier que forment les spectateurs du Festival d'Avignon. Singulier par ses motivations, par ses pratiques, par ses désirs de rencontre, le public du festival se découvre ici, avec entre les mains, l'une des clefs majeures des renouvellements culturels à venir.

Management responsable du spectacle (Le)

Jean-Claude Herry

IRMA. 2014. 159 p.

Cet ouvrage traite de l'intégration des principes de développement durable à destination des professionnels du spectacle, de la culture et de l'événementiel. Il est basé sur les exigences de la norme ISO 20121 « Management responsable appliqué à l'activité événementielle », et fournit des éléments méthodologiques pour structurer son projet et le faire évoluer vers de nouvelles pratiques.

Guide des manifestations responsables

Conseil général de la Gironde

Conseil général de la Gironde. 2010. 178 p.

Parce que des centaines d'événements sont organisés sur notre territoire tout au long de l'année, parce que ces manifestations, culturelles, sportives, ou professionnelles attirent parfois plusieurs milliers de personnes, parce que regrouper sur un espace réduit et pendant un temps restreint autant de participants implique souvent des impacts non négligeables sur notre environnement... les manifestations doivent s'engager à réduire leurs impacts sur notre environnement et à oeuvrer en faveur de la citoyenneté locale :

- En maîtrisant la consommation de ressources naturelles
- En contrôlant les impacts sur les espaces naturels et la biodiversité
- En limitant les émissions de gaz à effet de serre
- En réduisant la production de déchets
- En mobilisant les ressources culturelles et sociales du territoire

► http://www.gironde.fr/cg33/upload/docs/application/x-download/2010-04/guide_manifs_responsables_2010.pdf

Événements et environnement : les meilleures pratiques environnementales des festivals de musique, actions, impacts et entretiens

ENERIS

ENERIS. 2011. 64 p.

Dans ce guide, les auteurs ont cherché à rassembler les outils, méthodes et moyens mis en oeuvre par certains de ces festivals pour obtenir de meilleurs résultats dans le cadre de leur politique environnementale. Ils ont également souhaité expliquer et faire connaître les meilleures pratiques existantes.

► http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/Evenements_Environnement-Meilleures_pratiques_festivals_EneRis-4.pdf

Festivals et événements carboneutres: guide à l'intention des organisateurs de festivals et autres événements

Planetair

Planetair. 2009. 16 p.

Ce guide a été réalisé par Planetair dans le cadre d'un projet visant à favoriser l'amélioration du bilan climatique des festivals et événements québécois par la sensibilisation des organisateurs à l'enjeu des changements climatiques. Le projet avait également pour but de développer une méthodologie et un outil de collecte de données et de calcul des émissions de gaz à effets de serre (GES) générés par les festivals et événements ainsi que de fournir des pistes de réduction et de compensation des GES. Ce guide est l'un des résultats de ce projet, qui vise également, grâce à la visibilité de cet engagement souhaité des festivals, à sensibiliser le grand public à l'importance de réduire son impact climatique.

Qu'est-ce qu'un événement carboneutre? Un événement carboneutre est organisé et réalisé de manière à réduire le plus possible les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble du cycle de vie de l'événement et à compenser les émissions qui ne peuvent être réduites.

► <http://www.ecomanifestations-alsace.fr/wp-content/uploads/2015/01/Guide-Festivals-et-%C3%A9v%C3%A9nements-carboneutres-Planetair-2009-EMA-fr.pdf>

Festival musical durable (Le): guide stratégique

Alexandre Magnin, Dan O'Halloran, Sarah Brooks
2007. 40 p.

Ce guide a été entrepris dans le cadre d'une thèse sur l'élaboration d'une stratégie de développement durable pour les festivals musicaux.

Elle s'appuie sur le travail de plusieurs autres chercheurs et acteurs de cette industrie. Les citations et références en rapport avec la démarche permettant d'avancer stratégiquement sur la voix du développement durable figurent dans la thèse elle-même "Rock On!: Bringing strategic sustainable development to music festivals" publiée dans le cadre du mastère "Strategic Leadership Toward Sustainability" à l'Institut Technologique de Blekinge, Karlskrona, Suède.

► http://sustainable.events.free.fr/20070716_GuideFestivalsMusicaux.pdf

Organiser un festival culturel

Animafac

2015. 60 p.

Édité par Animafac, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication et le CNOUS, le présent guide se veut, comme toute la collection des guides pratiques d'Animafac, un outil d'aide à l'engagement étudiant.

► <http://www.animafac.net/media/Organiser-un-festival-culturelBD2.pdf>

Festivals de spectacles vivants : enjeux, territoires, organisation

Bénédicté Dumeige, Jean-Louis Patheiron

Dossiers d'experts

Territorial. 2013. 133 p.

Depuis plus de 30 ans, on a assisté, en France, au développement d'un très grand nombre de festivals, de toutes natures, à toutes les périodes de l'année et selon les modalités d'organisations les plus diversifiées. Le succès de la forme événementielle tient probablement à sa capacité à créer, pour le public, un temps hors du commun, festif, convivial, une « parenthèse enchantée » offrant une rupture dans le quotidien. Les facteurs du succès sont nombreux. La réussite d'une manifestation dépendra, certes, de la qualité artistique de la programmation, mais pas seulement : sa capacité à s'insérer dans son territoire, à répondre à des enjeux plus globaux de développement culturel et social, son ouverture au travail en partenariat, son insertion dans des réseaux plus larges... sont autant de facteurs qui influenceront sur son succès éventuel et sa pérennité. L'objectif de cet ouvrage, loin d'apporter des solutions préfabriquées, est de proposer un cadre méthodologique qui permette de se poser les bonnes questions et de définir, avec le plus de pertinence possible, le projet à développer. À travers leur analyse et leur réflexion, Bénédicté Dumeige et Jean-Louis Patheiron illustrent à quel point les festivals, dans la diversité de leurs approches, sont des acteurs significatifs du développement artistique et culturel des territoires.

Organiser un festival : contrats, logistique, sécurité

Frédéric Volle, Philippe Etienne, Philippe Bluteau

Weka. 2009. 116 p.

Aujourd'hui, les festivals font partie intégrante de la vie locale et sont, pour les villes ou les territoires qui les accueillent, un moyen d'identification et de promotion en même temps qu'un facteur de lien social. Ce dossier thématique constitue un manuel à destination des décideurs, porteurs de projet, et acteurs qui participent à la bonne marche d'un festival. Rédigé par un professionnel de l'organisation de spectacles et un avocat, Organiser un festival : Contrats, logistique, sécurité aborde des points pratiques essentiels sans oublier les règles juridiques de base : ressources humaines, logistique, financements, communication, billetterie, assurances et sécurité... Vous pourrez les adapter aisément à votre projet pour faire de votre festival un moment de fête inoubliable.

Stratégie événementielle des collectivités et des destinations : Guide pour la mise en tourisme des événements

Atout France

**Coll. Ingénierie et développement touristique n°40
Novembre 2011 - 140 pages**

Un événement réussi est une action de communication efficace pour conforter la visibilité et renforcer l'image d'une destination. C'est aussi un moyen de poser les bases d'un marketing territorial solide. En effet, l'événement rassemble, motive, met en mouvement et permet, dans une optique économique et socialement responsable, de mobiliser les énergies au service d'un territoire et d'une destination.

Les destinations qui s'engagent dans une véritable stratégie événementielle souhaitent en optimiser les répercussions et les retombées, notamment touristiques. Comment positionner sa manifestation ? Quel est le rôle des agences conseil en événement ? Que veut dire éco-concevoir un événement ? Que faire pour se renouveler et aller à la rencontre de nouveaux publics ? Quelle communication déployer pour contribuer au succès ? Comment optimiser l'impact de ces manifestations éphémères ? Telles sont les questions auxquelles s'efforce de répondre cet ouvrage. Réalisé en partenariat avec l'ANAé, son ambition est de mieux appréhender les leviers d'une mise en tourisme réussie de l'événementiel et de présenter, à travers de nombreuses illustrations, les étapes pour la conception puis l'organisation d'un événement.

Festivals (Les) en France: marchés, enjeux et alchimie

Luc Benito

L'Harmattan. 2001. 196 p.

Sont abordés ici les problématiques liées à la gestion de l'événement et à la mobilisation des acteurs. Sans proposer de recettes miracles, l'ouvrage apporte des réponses aux porteurs de projet et aux responsables de festival voulant allier exigence artistique et réalités économiques.

RÉSEAUX DE FESTIVALS

Europe - International

➔ **De concert ! - Fédération internationale de festivals**

<http://deconcert.org/>

➔ **EFFE – Europe for festivals - festivals for europe**

www.effe.eu

➔ **Europe Jazz Network**

www.eurojazz.net

➔ **EFA – European festivals association**

www.efa-aef.eu

➔ **IJFO - International Jazz Festivals Organization**

<http://ijfo.org/>

France

➔ **AJC- Association Jazz Croisé, réseau de diffusion du jazz en France et en Europe**

www.acj-jazz.eu

➔ **France Festivals**

www.francefestivals.com

➔ **Le collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne**

<http://www.lecollectifdesfestivals.org/>

Auvergne - Rhône-Alpes

➔ **Collectif RAF (Rhône-Alpes Festivals)**

<http://www.tagadatsoinsoin.net/tagada-tsoin-tsoin/collectif-raf-2/>

CARTOGRAPHIES DE FESTIVALS

➤ **Baro fest**

<http://irma.asso.fr/Barofest-2016-les-festivals-de>

➤ **Carto classique**

http://www.francefestivals.com/fichier/p_download/1154/download_fichier_fr_carto.classique.pdf

➤ **Atlas culturel Rhône-Alpes**

<http://www.la-nacre.org/ressources-et-thematiques/nos-ressources/atlas-culturel-du-spectacle-vivant/>

➤ **Atlas culturel Auvergne**

<http://www.letransfo.fr/uploads/2015/04/atlas-culturel-AUVERGNE-COMPLET.pdf>

ÉDITEUR **La Nacre**

DIRECTEUR DE PUBLICATION **Nicolas Riedel**

La Nacre est soutenue par la Région Auvergne - Rhône-Alpes et le ministère de la Culture et de la Communication/Drac Auvergne - Rhône-Alpes.

LA NACRE

33 cours de la Liberté
69003 Lyon

Tél : 04.26.20.55.55
contact@la-nacre.org

www.la-nacre.org
www.facebook.com/la.nacre
www.twitter.com/la_nacre

AUVERGNE – Rhône-Alpes^{*}

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.