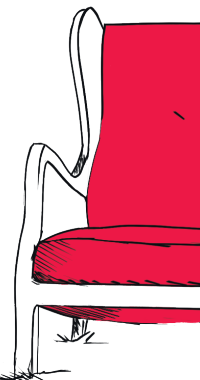

FICHE MÉMO

VERS DE NOUVELLES RELATIONS DANS LES CIRCUITS DE PRODUCTION

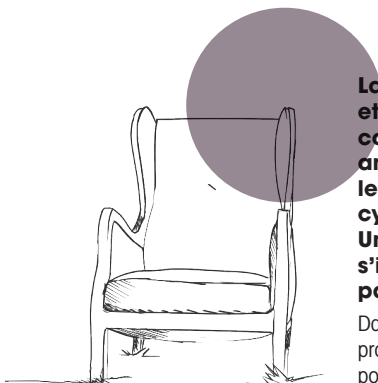

SEPTEMBRE 2022

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SPECTACLE
VIVANT

SOMMAIRE

- 2 L'état de la production et de la diffusion de spectacle
- 4 Nouvelles initiatives pour la diffusion et la production de spectacle
- 7 Focus : la production d'un spectacle

La crise sanitaire a accentué la tension entre production et exploitation des spectacles et a fragilisé les lieux et les compagnies. Le récent rapport sur l'étude de la production artistique commandé par le ministère de la Culture pointe le « grand embouteillage » des spectacles, avec des cycles de création et de diffusion qui se raccourcissent. Un rapport de la Cour des Comptes publié en mai 2022 s'inquiète également du faible nombre de représentations par spectacle.

Dans cette fiche Mémo, sélection de ressources autour de l'état de la production et de la diffusion de spectacle en France et des initiatives proposées pour faire évoluer cette chaîne de production.

ÉTUDE DE LA PRODUCTION ARTISTIQUE EN FRANCE DANS LE SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT

Cabinet Kanju, Ministère de la Culture – DGCA // 2022

Le présent rapport répond à une commande de la direction générale de la création artistique, qui a souhaité disposer d'une sorte de photographie instantanée de l'état des forces de la production artistique dans notre pays dans le domaine du spectacle vivant.

Il a été demandé au cabinet Kanju de procéder à un coup de sonde le plus large possible pour pouvoir disposer d'éléments de dialogue avec l'ensemble de celles et ceux qui coopèrent à la vitalité du spectacle vivant, sur l'ensemble des territoires.

→ Voir l'étude

JUGEMENTS SUR LES RATAGES DE SPECTACLES ET CYCLE DE VIE DES COMPAGNIES

Daniel Urrutiaguer // Revue Agôn n°9. 2021

Les gains de réputation corporative et médiatique sont impulsés par des jugements positifs des experts professionnels sur les créations dramatiques et scéniques. L'article propose d'analyser les effets des opinions professionnelles sur des ratages de spectacles à différents moments clés du cycle de vie des compagnies, qui peuvent entraîner un déclassement des créateurs, ou être appréhendés, de façon plus compréhensive, comme un apprentissage par essais et erreurs dans le cadre de la recherche-expérimentation. En s'appuyant sur des enquêtes nationales sur les compagnies théâtrales et chorégraphiques coordonnées par l'auteur, l'attention est plus spécifiquement centrée sur l'émergence, marquée par une faible visibilité professionnelle, les risques d'éclatement de bulle spéculative lors de la post-émergence et les propositions de dé-conventionnement.

→ Voir l'article

L'ÉPINEUSE QUESTION DE LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT EN FRANCE

France Culture // Émission « Affaire en cours ». 31 mai 2022

Suite au rapport de la cour des comptes sur la faible diffusion du spectacle vivant, Bernard Latarjet, président de l'ONDA propose des solutions pour que les spectacles créés soient vus plus largement.

→ Écouter l'émission

LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE AU SPECTACLE VIVANT

Cour des Comptes // Mai 2022

Depuis sa création, le ministère de la culture poursuit une politique de soutien au spectacle vivant, visant à favoriser la création artistique, à donner, sur l'ensemble du territoire, un large accès au théâtre, à la musique, à la danse, aux arts du cirque et de la rue, ainsi qu'à développer et diversifier les publics. L'action du ministère se caractérise par une grande variété de modes d'intervention, sans équivalent à l'étranger. La politique mise en œuvre s'appuie sur de grands opérateurs nationaux, ainsi que sur un ensemble de lieux labélisés et de réseaux : en 2019, 10 labels répartis entre chacune des disciplines rassemblaient ainsi plus de 300 structures sur l'ensemble du territoire. À ces labels s'ajoutent de nombreuses aides, bénéficiant à plus d'un millier de compagnies, près de 200 résidences et 150 festivals. L'enquête publiée ce jour par la Cour des comptes porte sur les évolutions structurelles de la politique mise en œuvre par le ministère de la Culture jusqu'à 2020. Elle constate que, même si sa contribution au financement du secteur est désormais minoritaire, le ministère y joue toujours un rôle clé, mais dans des conditions qui appellent des évolutions en termes d'organisation de son action. Elle observe, en outre, que, pour être aujourd'hui très abondante, l'offre des spectacles - que sa politique de soutien concourt à développer - peine à atteindre ses objectifs de démocratisation et de diffusion.

→ Voir le rapport

CE QUE PEUVENT LES POUVOIRS PUBLICS DANS LE SPECTACLE VIVANT

**Thierry Boré // Journal de l'école de Paris du
management 2015/4 (N° 114), pages 38 à 44**

Thierry Boré initie une politique ambitieuse pour le spectacle vivant, où des compagnies nombreuses connaissent un déséquilibre des rapports avec les diffuseurs, un sous-financement chronique, une concurrence très dure et une situation sociale dégradée.

→ Voir l'article

POUR UN DÉBAT NATIONAL SUR L'AVENIR DU SPECTACLE VIVANT

Bernard Latarjet // 2004

La mission dirigée par Bernard Latarjet avait pour but d'établir un diagnostic sur l'état des politiques publiques et des enjeux pour l'avenir du spectacle vivant, diagnostic sur la base duquel doit être finalisé le plan de soutien à l'emploi artistique. A partir des témoignages recueillis (élus, professionnels...), le rapport présente tout d'abord les contours artistiques, sociaux, économiques, technologiques, institutionnels du monde du spectacle vivant. Dans la perspective d'une future loi d'orientation en faveur de ce secteur, le rapport préconise de refonder le système actuel, et ce autour de quatre thèmes : une action globale en faveur de l'emploi doit être entreprise (en incluant mais aussi en élargissant la question de l'assurance chômage), l'impératif de démocratisation culturelle doit être redéfini et certains de ses moyens développés, les outils de la production et de la diffusion artistiques et de leur articulation doivent être refondés, enfin le jeu des partenariats entre l'Etat, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles doit reposer sur de nouvelles règles.

→ Voir le rapport

NOUVELLES INITIATIVES POUR LA DIFFUSION ET LA PRODUCTION DE SPECTACLE

POUR UNE POLITIQUE CULTURELLE RENOUVELÉE

Bernard Latarjet, Jean-François Marguerin //
Domaine du possible, Actes Sud. 2022

Avant la pandémie, avant même les Gilets jaunes, des artistes, des élus, des acteurs de la culture mettaient en question, par la pensée et par les actes, le modèle de la démocratisation, vieux de plus d'un demi-siècle. Ils étaient animés par la volonté de concilier la préservation d'un héritage exceptionnel avec la nécessité de nouvelles voies d'émancipation par la culture. Confrontés aux changements sociaux, territoriaux, technologiques, écologiques, ils entendaient transformer les rapports entre art, culture et société, en réponse aux fractures contemporaines.

C'est en s'appuyant sur leurs analyses et leurs réalisations mais aussi sur l'Histoire, ses continuités et ses ruptures, que les deux auteurs dégagent les fondements d'une politique culturelle renouvelée.

Ils posent les conditions de son développement et montrent, en le traduisant en chiffres, qu'elle ne relève pas de l'utopie mais appartient bien au "domaine du possible". Et ce, dans le respect des acquis des décennies passées.

En choisissant de fonder leur propos sur treize récits d'expérience sélectionnés pour leur exemplarité et leur diversité, les auteurs dessinent les contours d'un avenir possible répondant à cinq impératifs indissociables : l'assignation démocratique et la primeur donnée à la généralisation effective de l'éducation artistique ; la volonté d'équité géographique et l'approche par les territoires ; l'exigence de coopération dans une économie plus solidaire ; l'évolution des missions des établissements labellisés et la fabrique d'espaces d'activité et de vie inédits ; le soutien résolu à une création artistique de plain-pied avec l'espoir de faire société.

→ Voir le sommaire de l'ouvrage

[PODCASTS] FORMES ALTERNATIVES DE SPECTACLE VIVANT AVANT, PENDANT ET APRÈS LA CRISE SANITAIRE : QUEL PATRIMOINE ? QUELLES RÉSONANCES ?

La Marge heureuse // Janvier 2022

La mutation des modes de partage des arts avec un public, précipitée par la crise sanitaire de 2020, correspond à un changement profond de paradigme qui avait déjà commencé. Pendant la crise sanitaire, des artistes ont fait preuve de créativité par la mise en place de dispositifs jusqu'alors marginaux ou en tout cas inhabituels pour le grand public, même s'ils s'inscrivent parfois dans une continuité historique en réactivant ou en adaptant des technologies passées. Ainsi ont été apportées des pistes de réponses concrètes à des enjeux dépassant la seule crise, comme notamment le lien avec les personnes en situation de handicap, la fracture numérique, le besoin de remettre la relation humaine au cœur des pratiques artistiques, etc.

Cependant, ces recherches furent souvent éphémères, menées avec des moyens précaires, parfois portées par des amateurs, et généralement invisibilisées par rapport aux quelques alternatives proposées par des institutions, lieux et artistes plus en vue. Toutes ces initiatives sont précieuses, parce qu'elles continuent de proposer et d'envisager du possible, et parce qu'elles constituent aussi une source d'inspiration vivifiante pour la continuité du partage des arts à plus long terme, favorisant à la fois la diversité des formes artistiques créées et celle de publics aux sensibilités et aux usages différents. Elles sont aussi le témoignage d'un vécu collectif. À ces deux titres, elles constituent un patrimoine vivant à préserver, à transmettre et à faire fructifier.

Ces journées d'études proposent de partager les réflexions et les expériences d'artistes, de chercheur.e.s, de professionnel.le.s du spectacle vivant, à la fois autour des réalisations et des perspectives d'avenir de certains dispositifs.

→ Voir les actes des journées d'études

SE RÉUNIR POUR L'APRÈS

Regroupement des compagnies de danse Auvergne-Rhône-Alpes // 2021

Extrait de l'introduction : « Depuis juin 2020, les compagnies chorégraphiques de danse en région AURA se regroupent avec pour objectif de réfléchir ensemble au présent et au futur. Nous avons fait le choix d'une échelle de rencontre régionale, pour faciliter nos échanges et les maintenir dans une dimension humaine et raisonnable. Avec le deuxième confinement en novembre 2020, nous avons engagé une série de visioconférences. Lors de ces échanges, nous avons commencé par faire un état des lieux de nos différentes situations. Nous avons ainsi collecté un ensemble de problématiques récurrentes, qui ont permis ensuite de dessiner petit à petit une carte plus large des dysfonctionnements de notre secteur. Ces points de départ sont aujourd'hui des leviers qui nous permettent collectivement de lister de nouveaux possibles. Possibles que nous souhaitons partager ! »

→ Voir le livret

RAPPROCHER LA CULTURE ET L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Bernard Latarjet // Labo de l'ESS. 2018

Cette étude réalisée de juin à décembre 2017 par Bernard Latarjet Conseils, en partenariat avec le Labo de l'ESS et grâce au soutien de la Fondation Crédit Coopératif, témoigne des nouveaux enjeux auxquels font face les entreprises culturelles et des réponses que peut y apporter l'économie sociale et solidaire dans le cadre d'un rapprochement entre les mondes de la culture et de l'ESS.

→ Voir l'étude

DIFFUSER AUTREMENT. TABLE RONDE DU FORUM ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE EN 2018

Agence culturelle Nouvelle Aquitaine // 2018

Le spectacle vivant n'échappe pas aux phénomènes de concurrence qui existent dans d'autres secteurs. Comment repenser l'expérience artistique dans les territoires, avec une dimension plus solidaire, plus innovante ? Réflexions en compagnie des opérateurs et des artistes.

→ Voir la captation de la table ronde

LIVRE BLANC POUR LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT

Spectacle Vivant en Bretagne // Octobre 2017

Les membres du Conseil d'Orientation de Spectacle vivant en Bretagne ont rédigé le « Livre blanc pour la diffusion du spectacle vivant ». Son objectif est d'harmoniser les pratiques professionnelles de la diffusion de spectacles, en amont, au moment et en aval des représentations.

Le document invite les professionnels à porter un regard attentif sur :

- le projet artistique et culturel des structures de diffusion : diversité des œuvres et des protagonistes, accompagnement des artistes, équilibre entre actions culturelles et représentation
- le cadre budgétaire : respect des rémunérations en vigueur, différenciation des tarifs et prise en compte de tous les postes de dépense nécessaires à l'achat d'un spectacle
- la relation entre le diffuseur et l'équipe artistique et/ou le producteur : ou comment établir une relation qui permette la formulation d'avis artistiques argumentés de part et d'autre, ainsi que la contractualisation écrite des étapes de négociation
- le travail en complémentarité et en collaboration avec les réseaux professionnels et le territoire du lieu de diffusion
- la prise en compte par les diffuseurs, des rôles à jouer dans les différentes phases d'exploitation d'un spectacle

→ Voir le livre blanc

DIX RÉCITS D'INITIATIVES

Opale // 2016

Dix récits d'initiatives illustrent des façons concrètes de s'emparer et de mettre en pratique des principes de l'économie sociale et solidaire dans le champ des arts et de la culture. Des porteurs de projets combinent intervention sur des territoires urbains ou ruraux délaissés, souci d'une pratique amateur accessible à tous, attention à la diversité et aux droits culturels, aux créations participatives, entreprises coopératives collectives, nouvelles formes d'emplois partagés, logiques de solidarité, de réciprocité, mutualisation de matériel, initiatives citoyennes, organisations internes collégiales, co-construction avec les pouvoirs publics et les collectivités, rémunération équitable des artistes...

→ Voir les récits d'initiatives

EXHIBITION DES ROUAGES ET BRICOLAGE D'IDÉES : LES PRATIQUES COOPÉRATIVES DANS LE SECTEUR DES ARTS VIVANTS

L'amicale de production // Novembre 2013

Extrait du préambule : « Dans le cadre du développement de nos outils de travail au sein de l'Amicale et par l'observation que nous avons d'autres structures 'amies', nous nous posons des questions sur l'organisation du travail dans le secteur des arts vivants. Pour ce premier rendez-vous, nous avons souhaité tout à la fois pointer les spécificités de différentes démarches et pouvoir s'inspirer d'expériences d'autres secteurs et d'autres disciplines.

Si nous partons du principe que nos métiers, les métiers de la création et de la production artistique et culturelle, sont foncièrement « artisanaux », nous devons trouver les bons instruments, les outils idoines pour mener nos projets avec la sérénité qu'ils requièrent.

Nous avons observé que les regroupements d'artistes, les expériences coopératives favorisaient l'emploi des personnes et l'innovation. Un premier travail de mise à plat, d'échanges, de témoignages nous semble indispensable pour saisir dans nos pratiques les nœuds et les points de ralliements.

Nous avons donc proposé d'accueillir un ensemble de réflexions, de conférences, de performances, de lectures, ateliers ou témoignages pour situer les enjeux avant d'envisager ce qui pourrait devenir une fabrique d'outils communs.»

→ Voir le compte-rendu

QUELQUES OUTILS INSPIRANTS

Quelques outils pour faciliter la coopération et l'expérimentation.

FUTUROLOGY OF COOPERATION

Jeux et fiches pratiques à utiliser pour tester des expérimentations collectives.

→ <https://grimoire.futurology.be/>

META CARTES

Boîtes à outils de méthodes créatives et collaboratives.

→ <https://www.metacartes.cc/>

RESHAPE PROPOSALS

Prototypes, fiches pratiques et idées pour remodeler les modèles de travail dans le secteur culturel.

→ <https://reshape.network/prototypes/list>

FOCUS : LA PRODUCTION D'UN SPECTACLE

Quelques ressources sur le B.A-BA de la production de spectacle.

LES DIFFÉRENTES PHASES DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION D'UN SPECTACLE

L'A, agence culturelle Nouvelle Aquitaine // 2022

→ Voir la ressource

PENSER LA PRODUCTION D'UN SPECTACLE

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, CN D // 2019

Ce document est le compte-rendu de la rencontre professionnelle organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et le CN D. Cette rencontre a permis d'évoquer l'ensemble des points essentiels au montage d'une production, en identifiant les étapes une à une, depuis l'idée de création artistique (le point de départ), jusqu'aux débuts de l'exploitation, avec la première représentation publique.

Ce document reprend les apports et les témoignages de la matinée, en identifiant les points essentiels à retenir pour chaque étape du montage d'une production de spectacle, puis il propose une synthèse des laboratoires de l'après-midi, durant lesquels les participants ont pu échanger en petits groupes sur leurs pratiques respectives et les questionnements que soulevaient les sujets abordés.

→ Voir le compte-rendu

CRÉATION ET PRODUCTION

Guide du spectacle Vivant // ARTCENA

→ <https://www.artcena.fr/guide/creation-et-production>

Retrouvez toutes nos ressources sur

www.auvergnerhonealpes-spectacle vivant.fr

(ou www.aura-sv.fr !)

- Les Fiches Mémo : fiches bibliographiques sur une thématique
- Les Fiches Ressources : fiches pratiques pour en savoir plus sur une thématique
- Les lettres d'information : la lettre de l'administrateur et la lettre des territoires
- L'Atlas du spectacle vivant en Auvergne-Rhône-Alpes
- Le guide « Entreprendre dans la culture »
- Les sites www.mesdebutsdanslaculture.fr et www.travaillerdanslaculture.fr

SEPTEMBRE 2022

VERS DE NOUVELLES RELATIONS DANS LES CIRCUITS DE PRODUCTION

Éditeur : Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant //

Directeur de la publication : Nicolas Riedel // Rédaction & réalisation :

Marie Coste // Création graphique : Valérie Teppe

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant est soutenue financièrement par le ministère de la Culture / Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SPECTACLE
VIVANT

33 cours de la Liberté - 69003 Lyon
04 26 20 55 55

contact@auvergnerhonealpes-spectacle vivant.fr
www.auvergnerhonealpes-spectacle vivant.fr

SUIVEZ-NOUS SUR