LES FESTIVALS

Face aux crises

SOMMAIRE

Baromètres des festivals
›› *Page 2*

Sociologie des festivals
›› *Page 4*

Mutations des festivals
›› *Page 6*

Sites web ressources
›› *Page 8*

Face à des contextes climatiques, politiques et financiers en pleine évolution, les festivals se trouvent aujourd'hui à un moment charnière de leur histoire.
À la fin de la saison estivale, les articles et dossiers sur les festivals, leur situation économique et leur fréquentation ont été nombreux, dressant un bilan inquiétant.
Dans cette fiche Mémo, vous trouverez études, enquêtes et baromètres sur les festivals permettant de mieux connaître leur sociologie, d'appréhender leurs difficultés, de percevoir leur impact sur les territoires et de comprendre les mutations en cours.

BAROMÈTRES DES FESTIVALS

Baromètre des festivals 2024

DEPS, Ministère de la Culture, CNM, en collaboration avec France Festivals, le SMA et Ekhoscènes / Juillet 2025

En 2024, des milliers de festivals ont enrichi le calendrier culturel avec une grande diversité de formes, de domaines et de durée. Des mégafestivals de musique rassemblant plus de 30 000 festivaliers à des événements plus modestes autour du livre et de la littérature, le paysage festivalier est multiple, varié et contrasté.

https://www.culture.gouv.fr

Économie des festivals, données 2024 : analyse budgétaire de 107 festivals de musiques actuelles et de variétés aidés par le CNM en 2024

CNM / 2025

Analyse approfondie de la situation économique d'un panel de plus de cent festivals de musiques actuelles et de variétés parmi ceux qu'il a aidés en 2024, et confirme une fragilité structurelle du secteur qui interroge la soutenabilité du modèle économique festivalier.

Une situation économique de plus en plus tendue pour les festivals de musiques actuelles et de variétés.

https://cnm.fr

Les festivals en Auvergne-Rhône-Alpes : état des lieux, 2024-2025

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant / Juin 2025

Cette enquête donne à voir pour la 2e année consécutive une photographie des festivals en région Auvergne-Rhône-Alpes. Reprenant nombre des thématiques étudiées lors de la précédente enquête, le groupe « Festivals » du COREPS a souhaité approfondir les questions relevant d'une part des enjeux d'emploi et de sous-traitance et d'autre part des démarches éco-responsables portées par les festivals.

Ce document présente les conclusions tirées de cette enquête. Son objectif est d'abord de montrer le caractère structurant des festivals sur le territoire auralpin, en termes d'image, de diversité culturelle, de fréquentation, d'économie d'un territoire. L'objectif second est aussi de sensibiliser les acteurs du secteur et plus spécifiquement les pouvoirs publics sur les difficultés que ces festivals peuvent rencontrer.

L'enquête s'est construite autour d'un questionnaire diffusé par l'intermédiaire des organisations membres du groupe « Festivals » du COREPS, principalement par mail. Ce questionnaire a reçu 135 réponses.

https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

Bilan des festivals en 2024 : Musiques actuelles, classiques et contemporaines, humour

CNM / 2024

Cette étude, menée avec le concours des organisations professionnelles Ekhoscènes, le Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) et France Festivals, montre que si l'impact direct des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) s'avère limité, ce sont les difficultés économiques et les aléas climatiques qui ont affecté le plus fortement les festivals cette année, rendant cette activité de plus en plus risquée.

https://cnm.fr

Bilan de la saison 2024 des festivals du SMA

SMA – Syndicat des musiques actuelles / 2024

En 2024, la situation des festivals reste très contrastée.

Un tiers des festivals déclare avoir fait face à des imprévus. Ainsi, 12 % des festivals ont dû modifier leurs dates et 16 % ont fait face à des changements impliquant le lieu. Quelques festivals ont même dû annuler partiellement ou totalement leur édition, que ce soit à cause d'aléas climatiques ou du fait d'un risque économique trop important.

Par ailleurs, les charges continuent d'exploser en raison de l'inflation, et ce pour tous les postes.

Enfin, les Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi qu'un contexte électoral tendu auront marqué cette année 2024, en rendant l'organisation et la tenue de ces événements encore plus complexes (accès aux lieux, aux matériels, espaces médiatiques restreints, concentration de la période des festivals sur une période plus courte…).

Alors que les habitudes culturelles continuent d'évoluer, que les phénomènes de concurrence s'accroissent, les festivals doivent réinventer un modèle économique en tension, une équation paradoxale qui place de nombreux acteurs face à une incertitude sur la pérennité de leur projet.

https://www.sma-syndicat.org

Tendances et consommations dans les festivals : le baromètre 2024

Weezevent / 2024

Ce baromètre 2024 offre un éclairage sur ces mutations à travers l'analyse de données et des bonnes pratiques récoltées auprès des événements partenaires de Weezevent. La tarification des billets, les tendances des offres de F&B, la composition du panier moyen, et le rapport des festivaliers au cashless : autant de sujets au cœur des préoccupations que nous explorons à travers des analyses chiffrées.

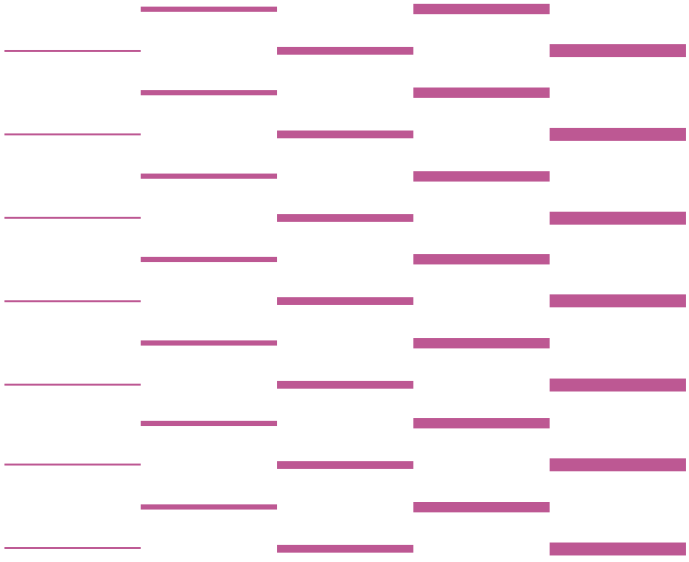
https://weezevent.com

Cartographie nationale des festivals

Edwige Millery, Emmanuel Négrier et Stéphane Coursière / DEPS, Ministère de la Culture. Collection Culture études, 32p., février 2023

Près de 7 300 festivals ont connu une édition en 2019 et ont été recensés dans le cadre d'un ambitieux projet de cartographie nationale. De taille et d'envergure très différentes, certains festivals comptent plusieurs dizaines de propositions quand d'autres s'apparentent plus à une fête de village inscrite dans une démarche artistique ou culturelle. Cette grande diversité forme la richesse de la réalité festivalière, qui s'est développée à la faveur des politiques culturelles mises en œuvre à partir de 1981, en mettant à l'honneur la dimension événementielle et son aspect festif.

https://www.culture.gouv.fr



SOCIOLOGIE DES FESTIVALS

DU POINT DE VUE DES ORGANISATEURS

Création et devenir des festivals en France : l'enquête CoFEST !

Julien Audemard, Aurélien Djakouane, et Emmanuel Négrier / DEPS - Ministère de la Culture, 2025

CoFEST ! cherche à comprendre comment et pourquoi un festival est créé, qui en sont les initiateurs, et à analyser les motivations, les dynamiques sociales et les contextes partenariaux qui entourent ces moments fondateurs. Partant de cette enquête, l'ouvrage s'intéresse à une facette encore peu explorée de la dynamique festivalière : le cycle de vie des festivals.

https://www.culture.gouv.fr

La création de festival : motivations, sociologies, mutations

Julien Audemard, Aurélien Djakouane, Emmanuel Négrier / CEPEL, 2024

« En 2006, la première recherche dirigée par le Cepel sur les festivals fut l'occasion de questionner l'origine professionnelle des dirigeants et dirigeantes de festivals de musique, qui dégageait trois groupes : les professionnels (publics et privés) de la culture ; les amateurs autodidactes et les musiciens professionnels. Le programme de recherche s'est poursuivi ensuite en examinant la question des publics, puis la question de la comparaison internationale, celle des festivals de musiques du monde. Elle s'est ensuite attachée à analyser le fait festivalier dans ses caractéristiques sociales, territoriales, économiques et culturelles, au sein du projet SoFEST! Mais curieusement, alors que nous pensions avoir examiné le phénomène festivalier sous toutes ses coutures, la question des origines n'a pas fait l'objet de nouvelles interrogations. Or les moments créatifs de festivals, du point de vue de leur sociologie, de leurs motivations ou de leur environnement partenarial méritait qu'on s'y attache d'une façon à la fois plus précise et mieux documentée dans le temps. C'est la raison de cette nouvelle recherche, qui s'inscrit dans un programme datant maintenant de plus de quinze ans.»

https://www.francefestivals.com

Comment naissent les festivals ?

Julien Audemard / PUG, 2024

La question de la création des festivals reste encore un point aveugle. Comment naissent les festivals ? Comment se composent les équipes créatrices de festival et quelles sont leurs motivations ?

Ces questionnements, au cœur de ce virus de la recherche, permettent d'envisager le phénomène de la festivalisation de la culture sous un angle inédit. A partir des données de l'enquête CoFest! (plus de 1 200 festivals interrogés), cette étude révèle l'importance de la variable territoriale dans les dynamiques de création des festivals.

https://www.pug.fr

Gouverner les festivals

Aurélien Djakouane / PUG, 2024

L'univers des festivals cultive l'idée de singularité, singularité des projets, des festivals et de ceux qui les gouvernent. Qui sont réellement les hommes et les femmes qui dirigent les festivals ? S'agit-il de professionnels comme les autres ? Quelle place occupent les bénévoles ? Les créateurs et créatrices de festivals ont-ils la même sociologie que celles et ceux qui leur succèdent ?

https://www.pug.fr

DU POINT DE VUE DES TERRITOIRES

SoFest ! Empreinte sociale et territoriale des festivals

Julien Audemard, Aurélien Djakouane, Edwige Millery et Emmanuel Négrier / France Festivals, 2024

SoFEST ! cherche à connaître les effets durables des festivals du spectacle vivant sur les territoires et la société, au-delà de leur contribution artistique. Comment ces formes éphémères de programmation génèrent-elles un substrat fertile pour enrichir les territoires d'apports distinctifs ? Dans un contexte de mutations profondes de la société, quelle est leur utilité sociale ?
Plusieurs volets composent cette étude :

- Réseaux sociaux
- Publics
- Indicateurs d'activité et empreinte territoriale
- Coopération
- Bénévoles
- Ruralités

https://www.francefestivals.com

[Podcasts] SoFEST! Forum France Festivals

France festivals / 2025

France Festivals a organisé SoFEST! Forum France Festivals, un événement national dédié aux festivals et leurs partenaires, les 13 & 14 mars 2025 à La Comédie, Centre Dramatique National de Reims. Durant 2 jours, les participants ont échangé autour du secteur festivalier et de ses enjeux d'aujourd'hui et de demain. Le programme a été construit collectivement avec des professionnel·les de notre secteur autour de sujets incontournables : la transition écologique, le mieux travailler ensemble et les modèles économiques.

Retrouvez les podcasts de ces débats, keynotes, ateliers...

https://www.youtube.com

Festivals et territoires : les défis d'une politique partagée en matière de spectacle vivant

Cour des Comptes / 2023

Cette enquête montre que l'important appui des collectivités territoriales aux festivals, qui a conduit l'État à intervenir de façon plus sélective pour soutenir les festivals à rayonnement national et international, a permis de rééquilibrer l'accès à l'offre culturelle sur le territoire national. Elle met toutefois aussi en évidence l'intérêt qui s'attache à réformer la gouvernance des structures organisatrices pour la rendre plus exigeante en matière de démocratisation des publics et mieux concertée entre les services de l'État et les collectivités territoriales concernés.

https://www.ccomptes.fr

L'utilité sociale des festivals

Le Pôle / Juillet 2020

S'il existe aujourd'hui des outils pour mesurer l'impact économique d'un festival, il est plus complexe d'évaluer son impact sur les publics, les équipes qui le font vivre, et d'analyser son apport à la société. Menée au sein d'un groupe de travail du Pôle de coopération pour les musiques actuelles, cette étude concourt à la création d'indicateurs communs et d'outils d'évaluation pour caractériser l'utilité sociale des festivals de musiques actuelles implantés en Pays de la Loire.

https://drive.google.com

DU POINT DE VUE DES PUBLICS

Enquête du public de la 78e édition

Festival d'Avignon / 2024

La 78e édition du Festival d'Avignon s'est déroulée à des dates exceptionnellement décalées, du 29 juin au 21 juillet, en raison des Jeux olympiques de Paris. La langue espagnole, à travers la programmation, et Boris Charmatz, en tant qu'artiste complice, ont été mis à l'honneur. Avec 218 représentations et plus de 300 rendez-vous (lectures, débats, projections...), l'événement a atteint un taux de fréquentation de plus de 91 %.

Depuis 1995, les responsables scientifiques des programmes de recherche sur les publics du Festival d'Avignon – Emmanuel Ethis, Jean-Louis Fabiani, Damien Malinas et Raphaël Roth – s'associent aux équipes de l'institution pour mener des enquêtes sur les spectateurs.

Cette synthèse présente une sélection de données issues de l'étude menée lors de la 78e édition du Festival. Elle vise à offrir un état des lieux annuel et à approfondir la connaissance des publics de l'événement à travers plusieurs thématiques clés.

https://festival-avignon.com

Synthèse sur les publics de musiques actuelles entre macro et micro festivals

Pablo Belime, Damien Malinas, Raphaël Roth / Collectif des festivals, Avignon Université, 2020

« La pandémie et les mesures gouvernementales ont mis en exergue les questions de taille dans le domaine du spectacle vivant et plus particulièrement pour les festivals, tout en maintenant le flou sur les critères de différenciation entre petits et grands. Suite à la crise sanitaire, l'enjeu est non seulement de retisser les fils de la rencontre, de la découverte et de l'expérience culturelle, mais également d'en réinventer les formes et modalités de tissage. Un processus complexe mais indispensable dont les réflexions sont à enrichir des résultats de cette étude. Alors qu'une certaine démesure semblait s'installer dans le paysage festivalier avec l'extension constante des jauges, on observe ces dernières années l'émergence d'un terme et d'une forme d'apparence nouvelle : le micro-festival. Dans ce contexte, nous avons interrogé les festivaliers de musiques actuelles avec l'appui du Collectif des Festivals pour tenter de déceler ce qu'implique le prisme de la dimension dans l'expérience festivalière.»

https://zenodo.org

MUTATIONS DES FESTIVALS

APPROCHES PROSPECTIVES

Les festivals à l'épreuve de la transition

Emmanuel Négrier / Presses universitaires de Grenoble, 2024

Penser la fin n'est jamais facile. Affronter des changements qui menacent ce qui a motivé une passion sans compter, encore moins. Comment les responsables de festival se projettent-ils aujourd'hui au regard des défis environnementaux ? La prospective des festivals, c'est d'abord la vision d'avenir que leurs organisateurs portent en tant que personnes, puis les incertitudes majeures auxquelles le festival estime devoir faire face, notamment en matière environnementale. Le futur possible varie selon l'âge du festival, sa localisation, son budget et son orientation artistique

https://shs.cairn.info

Le recours à l'innovation stratégique pour répondre aux crises : analyse des pratiques dans le cadre des festivals de musiques actuelles

Frédéric Lassalle et Mathilde Pulh, In : Mutations sociétales et organisations (p. 85-98) / EMS Éditions, 2023

Depuis plus de 20 ans, l'industrie musicale a dû profondément évoluer pour faire face à de multiples transformations de son environnement. L'apparition et le développement du streaming ont confirmé son évolution numérique ; en parallèle, elle a considérablement revalorisé le rôle du spectacle vivant, désormais levier incontournable de son business model. Les spectacles ne sont plus seulement un outil de promotion pour les artistes, mais une source de revenus extrêmement importante que les producteurs s'efforcent de développer en multipliant et en allongeant les tournées. Dans ce contexte, les festivals ont pris une dimension particulièrement stratégique en tant que lieu incontournable d'émergence et de diffusion culturelle. Cet enjeu de diffusion a contribué à faire perdurer la multiplication du nombre de manifestations musicales, désormais de très loin le premier domaine d'activité festivalière en France, en Europe et dans le monde (Négrier et al., 2013). Dans le domaine spécifique des festivals de musiques actuelles, la situation est cependant aujourd'hui extrêmement complexe. Étant donné le choix pléthorique qui est proposé au public, la concurrence est très rude pour les organisateurs afin de pouvoir attirer les spectateurs. Cette pression est, de surcroit, décuplée par le fait que la rentabilité d'un grand nombre d'événements ne peut désormais être assurée qu'en vendant plus de 90 % des places proposées, ce qui leur octroie une très réduite marge d'erreur. Les festivals musicaux sont en effet confrontés depuis plusieurs années à une forte augmentation des cachets des artistes (estimée à + 25 % sur les cinq dernières années par le Paléo Festival) ...

https://doi.org/10.3917 (accès restreint)

Demain, les festivals : essai de prospective

Aurélien Djakouane, Emmanuel Négrier, CNM /2022

Le propos de ce texte est triple. D'abord, il propose un retour critique sur une démarche prospective, originale et riche, menée par le ministère de la Culture il y a dix ans, imaginant les politiques et les pratiques culturelles à l'horizon 2030. Ensuite, il revient sur trois ans de recherche sur les festivals, en France, à partir d'une étude à la fois quantitative et qualitative portant sur l'ensemble des dimensions de l'écosystème festivalier. Les principaux enseignements dans cinq domaines (l'économie, les publics, le bénévolat, les partenariats territoriaux et la communication sociale) nous permettent d'identifier, pour chacun d'eux, les principaux enjeux prospectifs. Enfin, il présentera trois scénarios agrégeant quelques-unes des tendances présentées au sein de ces cinq domaines, avec leurs implications en termes d'actions publique et collective.

https://cnmlab.fr

Les micro-festivals peuvent-ils transformer l'expérience festivalière ?

Pablo Belime / Nectart n°14,p. 142-152, 2022

Plus qu'un phénomène de mode ayant pris son essor pendant la pandémie, les micro-festivals, selon Pablo Belime, apparaissent comme l'expression de nouvelles logiques de diffusion et d'expériences culturelles, davantage respectueuses de l'environnement et des liens entre artistes et publics grâce à des espaces scénarisés plus intimistes.

https://doi.org

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Enquête sur la mobilité des publics et équipes de festival

Sociotopie, Collectif des festivals / 2024

Les 13 900 réponses exploitables obtenues et les 150 personnes interrogées en entretien de rue pour des données qualitatives ont fait ressortir quelques enseignements.

- La voiture thermique représente la part largement majoritaire des mobilités des publics et des équipes pour se rendre au festival (59,2%), suivie par le train (13,7%) et la marche (7,6%).
- Parmi les personnes venant en voiture, le covoiturage informel est majoritaire (83,7%), et "l'autosolisme" est plus présent dans les trajets des équipes (38%) que des publics (10,7%).
- Les équipes viennent en majorité en voiture (51,2%) mais utilisent plus le vélo ou la marche que les publics car leur hébergement est plus proche.
- La praticité (autonomie et liberté de mouvement) est le principal facteur du choix de mobilité (32,7%), suivi par le fait de ne pas avoir d'autre choix (26,1%) et la rapidité (16,1%) ;
- La majorité des publics et équipes affirme que l'engagement environnemental d'un festival joue dans leur choix d'y aller ou d'y travailler (56%).

https://www.lecollectifdesfestivals.org

Enquête sur les déplacements des publics et études d'impacts économiques des festivals en Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur,

L'institut Gece, le COFEES / 2019

Initiée par le Collectif des festivals éco-responsables et solidaires, cette étude décrypte d'une part les modes de déplacements des publics, et d'autre part les retombées économiques des festivals sur les territoires.

https://www.artcena.fr

LES ENJEUX DE LA CONCENTRATION ÉCONOMIQUE

LE POIDS DE DIX DES PLUS IMPORTANTS OPÉRATEURS PRIVÉS DE LA CHAÎNE DE VALEUR DES MUSIQUE ACTUELLES EN FRANCE

Matthieu Barreira / SMA, 2025

Dans un contexte de plus en plus marqué par l'arrivée de groupes capitalistiques au sein de la filière des musiques actuelles, il nous a semblé important de procéder à une mise à jour de cette cartographie. Dans la précédente cartographie en date de 2022, on dénombrait six principaux opérateurs : on en compte désormais dix.

https://www.sma-syndicat.org

MAIN BASSE SUR LES FESTIVALS EN EUROPE ?

Matthieu Barreira et Emmanuel Négrier / Nectart n°15, 2022

Les festivals de musique européens se sont considérablement rapprochés du monde industriel ces dernières années. Mais pour un grand groupe, le phénomène de concentration se heurte à la difficulté de pénétrer cet univers et de le transformer en capital. L'influence se joue ailleurs...

https://shs.cairn.info

LES MUSIQUES ACTUELLES PEUVENT-ELLES ÉCHAPPER À LA DÉPENDANCE DES GRANDS GROUPES PRIVÉS ?

Matthieu Barreira / Nectart n°11, 2020

Des artistes aux programmateurs et festivals jusqu'aux collectivités locales, nul n'y échappe : les six grands groupes privés (AEG, Fimalac, Lagardère, Live Nation, LNEI, Vivendi) qui ont fait main basse sur le secteur musical ont su en quelques années se rendre indispensables. Le secteur peut-il jouer la carte de l'éthique et de l'éco-responsabilité pour échapper à cette dépendance ?

https://shs.cairn.info

SITES WEB RESSOURCES

FRANCE FESTIVALS

https://www.francefestivals.com/

FESTIVALS EN MOUVEMENT

https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2023/03/fem/

LE COLLECTIF DES FESTIVALS

https://www.lecollectifdesfestivals.org

COFEES - COLLECTIF DES FESTIVALS ÉCO-RESPONSABLES ET SOLIDAIRES EN RÉGION SUD

https://cofees.fr

GRAND BUREAU

http://grandbureau.fr

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES SPECTACLE VIVANT

Éditeur :
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

Directeur de la publication :
Nicolas Riedel

Rédaction & réalisation :
Marie Coste

Création graphique :
Studio Tumulte

contact :
33 cours de la Liberté, 69003 Lyon

T : 04 26 20 55 55

M : contact@auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

Suivez-nous sur :
Instagram @auraspectaclevivant
Facebook
Linkedin

www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

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

PRÉFÈTE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes