

Sommaire

Les auteurs	5
Avant-propos	11
Introduction	17
Chapitre 1 – Le spectacle vivant dans l'économie des musiques actuelles	21
Les concerts, une place croissante dans l'économie des musiques actuelles?	21
<i>Spectacle vivant et musique enregistrée : des évolutions croisées</i>	21
<i>Une croissance du live qui profite essentiellement aux grosses tournées</i>	23
Un rapport entre spectacle vivant et musique enregistrée qui n'épuise pas l'étude de la filière musique	25
Principales caractéristiques de l'activité de concert de musiques actuelles	27
<i>Une activité très concentrée</i>	28
<i>Une activité où s'entrecroisent logiques commerciales, associatives et institutionnelles</i>	29
<i>Une activité saisonnière</i>	31
<i>Une concentration spatiale</i>	32
Un éclairage international	34
<i>Économie de la musique live dans le monde et position relative de la France : questions méthodologiques</i>	34
<i>Quelques spécificités françaises concernant la production et la diffusion de spectacles</i>	39
La place centrale du producteur tourneur	39
Une résistance à la mondialisation	39
Un réseau public et associatif dense	40

Chapitre II – Organisation de la filière	43
Vue d'ensemble	43
Au centre de l'organisation du spectacle vivant de musiques actuelles en France : les détenteurs de la licence d'entrepreneur de spectacles	46
<i>Les trois licences</i>	46
<i>Risques et contrats de vente</i>	46
<i>Déterminants du choix</i>	48
La colonne vertébrale de la filière	50
<i>Création : les artistes</i>	50
Une classification des artistes	51
Spectacle, produit enregistré et réaction des artistes au piratage	51
Effectif d'artistes musiciens	52
<i>Managers et agents</i>	53
<i>Production et profils de producteurs : les trois métiers</i>	56
Quelques données	58
<i>Distribution : les promoteurs locaux</i>	58
Le promoteur local	58
<i>Exploitation : salles et festivals</i>	60
Une grande diversité de lieux de diffusion	60
Zénith, Arena, palais des congrès	61
Smac et lieux associatifs	62
Les scènes nationales	63
Les salles privées	64
La longue traîne des lieux de concerts publics, privés et associatifs	64
Les festivals	65
Les rapports des lieux de diffusion avec l'amont de la filière	67
Les fonctions périphériques	68
<i>Édition musicale</i>	68
<i>Producteurs phonographiques et labels</i>	69
<i>Billetterie</i>	71
L'intervention publique dans la filière	72
<i>Le CNV : un soutien à l'ensemble de la filière</i>	73

Organisation de la filière et types de circuits	74
<i>Formes dominantes d'organisation dans le circuit privé</i>	74
<i>Formes dominantes d'organisation dans le circuit associatif</i>	75
<i>Formes dominantes d'organisation dans le circuit public</i>	76
Organisation de la filière et notoriété artistique	78
<i>Artistes émergents : les acteurs de la filière</i>	78
<i>Artistes en développement : les acteurs de la filière</i>	79
<i>Artistes confirmés : les acteurs de la filière</i>	82
<i>Gestion des carrières dans la durée</i>	84
Conclusion	84
Chapitre III – Les mutations	87
Déterminants des mutations	87
<i>La fin des tour supports</i>	88
<i>Fragilité économique et frilosité des banques</i>	90
<i>Question démographique et rachat des entreprises</i>	92
Recherche de nouveaux financements	93
<i>Recherche de fonds par emprunts, augmentation du capital ou vente d'une partie des parts de l'entreprise</i>	93
<i>Achat de biens immobiliers (salles de spectacles) pour donner une viabilité financière aux entreprises, mais aussi pour des raisons de stratégie d'entreprise</i>	94
<i>Lobbying collectif des entrepreneurs de spectacles pour un crédit d'impôt</i>	94
<i>Rapprochement des producteurs de spectacles avec des festivals</i>	95
<i>Crowdfunding/crowdsourcing</i>	96
Des stratégies de concentration	98
<i>Recomposition des filières autour de la valorisation des artistes : le 360° artiste</i> ..	98
<i>Rapprochement des producteurs phonographiques avec la filière spectacle vivant</i> ..	100
<i>360° actif versus passif</i>	102
<i>L'intérêt des industries de la communication pour les musiques actuelles</i>	104
Le public au centre : le 360° usager	110
<i>Perspective théorique</i>	113
<i>Grandes salles et logiques d'aménagement territorial</i>	114

<i>Le rapport Arenas 2015, symptôme d'une mutation</i>	117
Place des logiques associatives et institutionnelles dans ces recompositions	121
<i>La diffusion en question</i>	122
<i>Production et résidences</i>	123
Conclusion	125
Table des illustrations	129
État des entretiens réalisés	131
Présence aux journées professionnelles	133
Éléments de bibliographie	135