ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

#MaMA17

LE CRÉDIT MUTUEL DONNE LE LA

by Zone Franche

MaMA Convention

18 / 19 / 20 OCT. 2017

LE POIDS ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU SECTEUR DES MUSIQUES DU MONDE EN FRANCE

THE ECONOMIC AND SOCIAL WEIGHT OF THE WORLD MUSIC INDUSTRY IN FRANCE

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

LE POIDS ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU SECTEUR DES MUSIQUES DU MONDE EN FRANCE
THE ECONOMIC AND SOCIAL WEIGHT OF THE WORLD MUSIC INDUSTRY IN FRANCE

ÉLYSÉE MONTMARTRE - STAGE / 13:30 – 14:30

MODERATEUR
THOMAS LAOU-HAP (FR)
Zone Franche
Directeur
@ZoneFrancheWMN

MOUNIR KABBAJ (FR)
Ginger Sounds
CEO
@GINGERSOUNDS

www.mamafestival.com

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

Le poids économique et social des musiques du monde en France

Carte des adhérents ZONE FRANCHE

#AuxSons

CITOYENS

ILE-DE-FRANCE

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

ILE-DE-FRANCE

GRAND EST

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

CENTRE-VAL DE LOIRE

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Belgique

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Espagne

Portugal

NOUVELLE-AQUITAINE

PROVENCE ALPES-CÔTE D'AZUR

OCCITANIE

CORSE

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

→ **Zone Franche**, le réseau des musiques du monde, est une association créée en 1990 qui soutient et promeut les actions en faveur des musiques du monde.

En 2016, le réseau se compose de 144 membres :

- **60 % de producteurs** dont 73 % de producteurs de spectacles (3 Pom Prod, Bleu Citron, Blue Line, Mad Minute Music...), 27 % de producteurs de disques (Absilone, Accords Croisés, Buda Musique...)
- **32 % de diffuseurs**, dont :
  - **69 % de festivals** (Les Escales de Saint-Nazaire, Africolor en Seine-Saint-Denis, les Eurockéennes de Belfort, Les Suds à Arles, Rio Loco à Toulouse, Musiques Métisses à Angoulême, Fiesta des Suds à Marseille...)
  - **31 % de lieux de concerts** (le Cabaret Sauvage, la Maison des Cultures du Monde et le Petit Bain à Paris, le Dock des Suds à Marseille, le Rocher de Palmer à Bordeaux, le Quartz à Brest...)
- **5 % de collectifs** et formations/actions culturelles (Bretagne(s) World Sounds, Phonopaca, DROM)
- **2 % de marchés** (Babel Med Music, le Salon international de la musique africaine, Visa For Music...)

Les musiques du Monde en chiffres

La France garde sa position de leadership sur le marché mondial des musiques du monde, en matière de développement d'artistes, de production et de diffusion. Le professionnalisme des opérateurs culturels français n'est plus à démontrer. Il s'explique en chiffres, selon des sources émanant du Centre National des Variétés, de la Cité de la Musique, et de l'Observatoire de la Musique.

3 244
représentations payantes

3 500
artistes

21 988 000 €
montant de la billetterie musiques du monde

1 304 008
entrées déclarées

Les musiques du monde dans le spectacle vivant en 2015[1], c'est :

- 3 244 représentations soit 6% du nombre total de représentations ;
- 1 304 008 entrées déclarées soit 5% du nombre total d'entrées totales, **dont 45% effectuées en festivals** ;
- Montant total de la billetterie musiques du monde : 21,9 millions d'euros environ, soit 3% des recettes totales de la billetterie HT) ;
- 400 entrées en moyenne par représentation en 2015 ;
- Prix moyen du billet : 19€ (le tarif le plus bas comparé aux autres catégories de spectacles musicaux ou humour) ;
- 3 500 artistes comme Calypso Rose, Gilberto Gil, d'Aït Menguellet, Flavia Coelho, Magic System, Rokia Traoré, Bratsch,

› Évolution 2014-2015 :

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

+31 %

croissance du nombre d'entrées

+23 %

croissance des recettes de billetterie

+22 %

croissance de la fréquentation moyenne par représentation

Festivals :

Les festivals représentent 45% des entrées totales payantes de la filière, soit 583 930 spectateurs :

- Festivals emblématiques en France : Festival du Bout du Monde, Les Escales de Saint Nazaire, Les Suds à Arles, Rio Loco, Les Nuits de Fourvière, Banlieues Bleues, Arabesques, Nuits du Suds, Fiesta Sète, Africolor, Villes des Musiques du Monde ;
- Festivals emblématiques à l'étranger : Womad (Grande-Bretagne), Esperanzah!, Sfinks Mixed (Belgique), Roskilde Festival (Danemark), Sziget Festival (Hongrie), Colors of Ostrava (République tchèque).

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

PRODUCTION PHONOGRAPHIQUE FRANÇAISE

Les musiques du monde dans la production discographique en 2010, c'est :

- 4,9% de part de marché en volume (avec 2,6 millions d'exemplaires vendus) ;
- 4,7% de part de marché en valeur (avec un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros) ;
- 31 000 références vendues en 2010 ;
- 4782 nouvelles références en 2010 ;
- 60% du marché du CD est géré par des distributeurs indépendants.

Le disque reste le premier levier de développement d'un artiste musiques du monde.

Crise du disque :

- Depuis 2003 : baisse des ventes de CD musiques du monde d'environ 60% en volume et en valeur, comparable aux autres genres musicaux ;
- La production et la circulation des spectacles vivants sont devenues une activité majeure.

4782 nouvelles références en 2010

31 000 références vendues en 2010

60% distributeurs indépendants

4,9% part de marché en volume

4,7% part de marché en valeur

RADIO (2015) [1]

Radios spécialisées :

TropiqueFM 67,2%
+3,9 point
(entre 2014 et 2015)

Latina 60,7%
+6,7 point

FIP 33,1%
+17,2 point

Nova 18%
+1,2 point

Radios généralistes :

FranceInter 6,8%

FranceBleu 2%

NRJ 2,6%

RTL 0,9%

TÉLÉVISION (2015) [2]

Total des chaînes hertziennes :

Taux musique diffusée 13,3%
-0,4 point
(entre 2014 et 2015)

dont →

Musiques du monde 2,4%
-0,4 point

Part des musiques du monde sur le total des musiques diffusées sur les chaînes à plus fort taux d'audience :

M6 3,2%
+2,4 point

Canal+ 3,1%
+1,6 point

C17 3%
+0,4 point

France 2 2,8%
0 point

Le cadre de l'enquête

La méthode de l'Observation Participative et Partagée

- **Constat du manque de données disponibles** portant sur les structures des musiques du monde : aucun organisme public/privé en mesure de fournir ou produire les informations qui décrirait l'écosystème du secteur de manière exhaustive et réaliste

- **Méthode d'observation utilisée par l'UFISC et ses membres**, initialement développée par la Fédélima en 1999.

- **Objectifs :**
  - Consolider la coopération et la mise en réseau des acteurs d'un même secteur et entre les secteurs
  - Acquérir une connaissance des données socio-économiques du secteur des musiques du monde
  - Identifier des enjeux structurels au secteur des musiques du monde
  - Accompagner la décision publique et l'évaluation grâce à la connaissance et à l'analyse

→**Un outil mutualisé** : la plateforme internet GIMIC permettant de gérer des enquêtes quantitatives sous forme de questionnaires.

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

L'enquête socio-économique de Zone Franche

→ **Conçue pour être permanente** c'est-à-dire qu'elle sera reconduite tous les deux ans, afin d'évaluer l'évolution des pratiques des structures membres du réseau

→ Menée de décembre 2016 à juillet 2017 sur **l'activité 2015 des structures membres de Zone Franche**

→ **180 questions** (dont un Tronc commun 20 questions)

→ **Le panel :**

131 Structures étudiées dans le panel initial :

- 154 structures contactées
- 23 structures exclues de l'étude (causes : siège social à l'étranger, restructuration, dissolution, activité)
- 77 répondants soit un **taux de réponse de 59%**

→ **5 grandes catégories de questions :**

- L'identité administrative et les caractéristiques de la structure
- Les activités de la structure
- L'emploi, le personnel
- Le budget

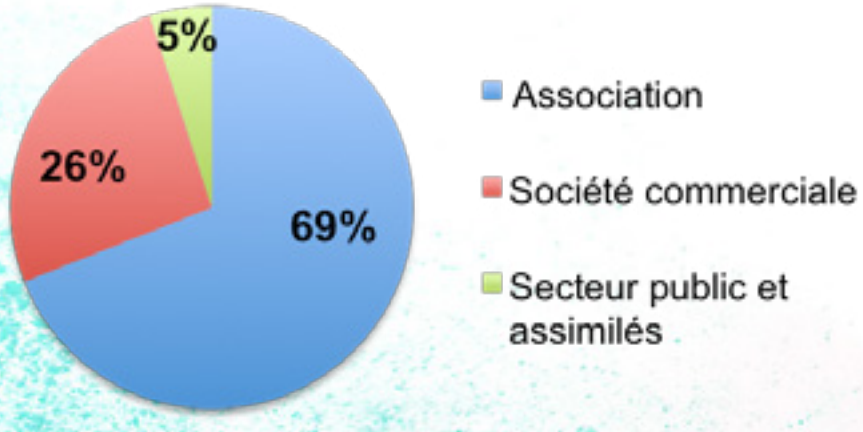
Le traitement statistique a été réalisé par Priscilla Martin de l'association Opale

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

Principales caractéristiques

→ **30% des structures sont situées en Ile-de-France,** 14% en PACA, 10% en Occitanie et Bretagne

→ **69% sont des associations loi 1901**



→ **Année de création : 17 ans en moyenne**

- 35% des structures ont moins de 10 ans
- 36% ont entre 10 et 20 ans
- 29% ont plus de 20 ans

→ **86% détiennent une licence d'entrepreneurs de spectacles**

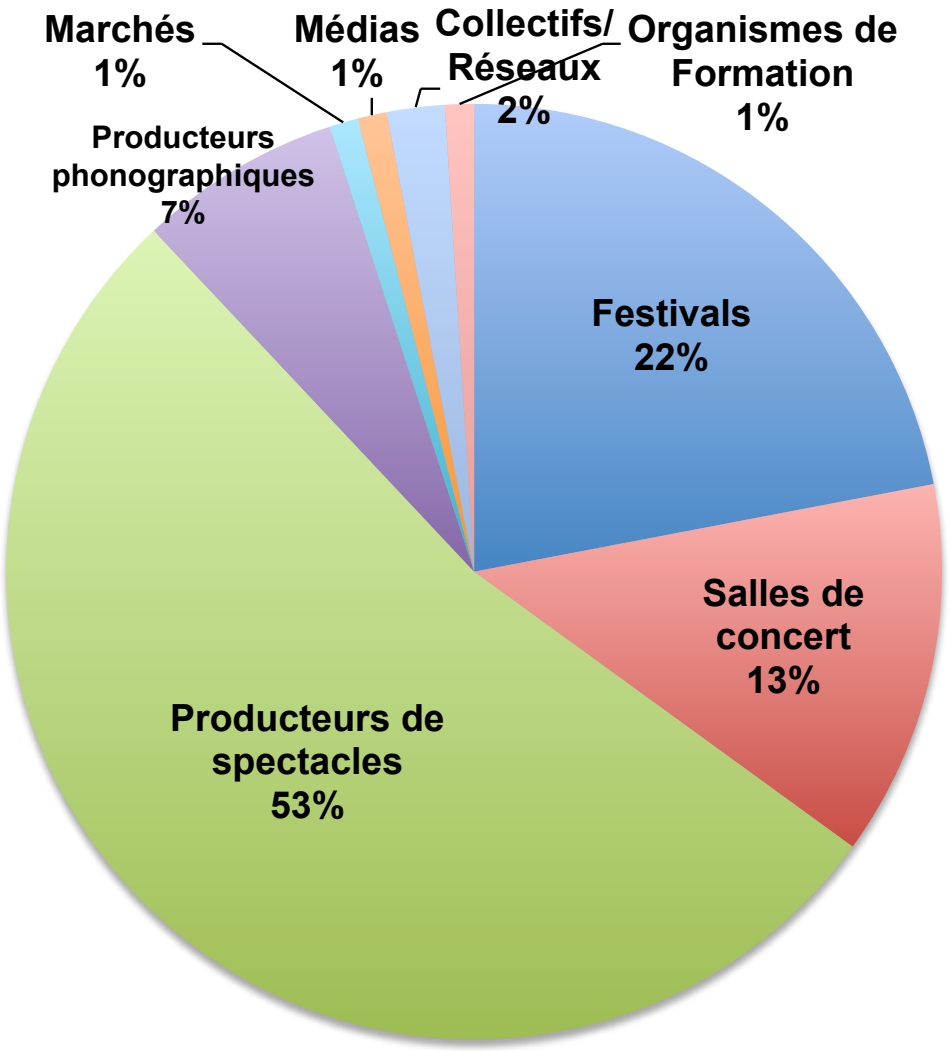
- Licence 1 : 23%
- Licence 2 : 97%
- Licence 3 : 83%

→ **Adhésion à une organisation professionnelle**

- 35% sont membre d'un PRMA
- 26% sont membre d'un syndicat d'employeurs

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

ACTIVITÉS

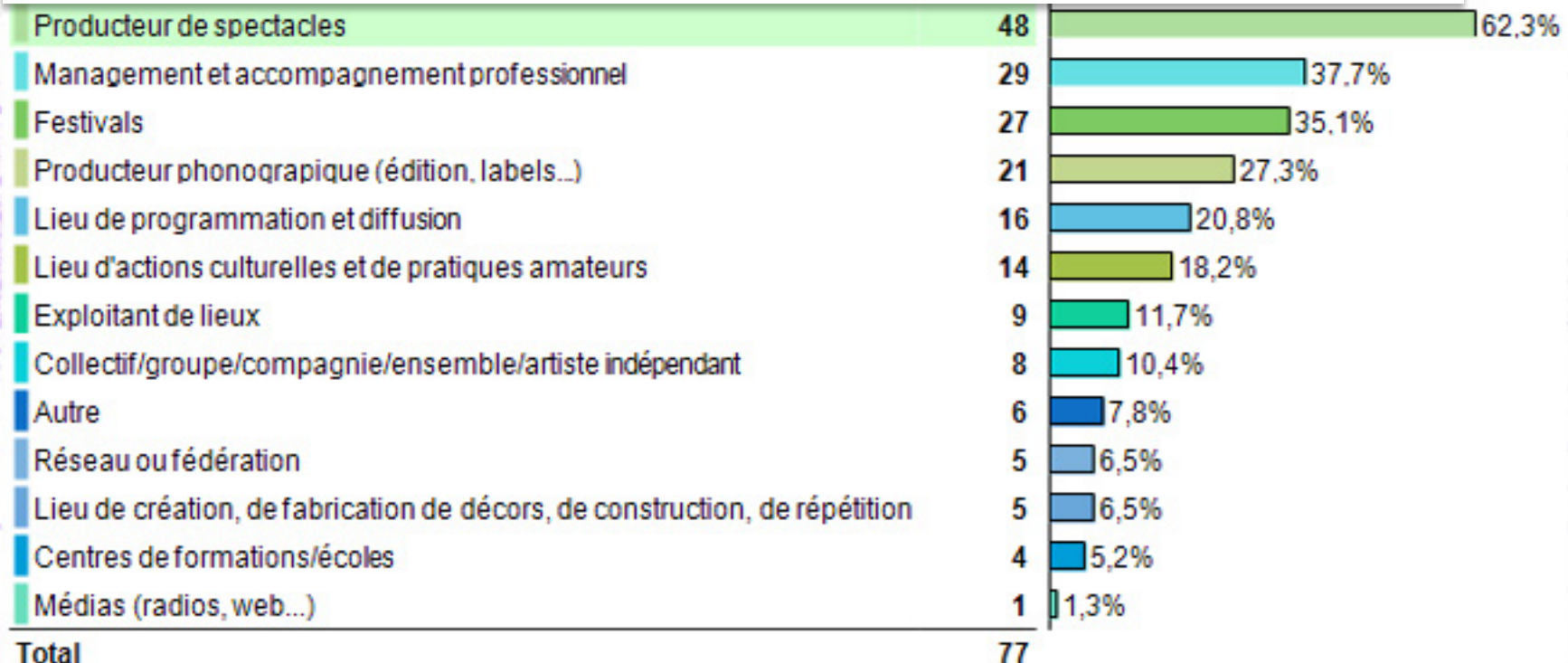


Activité prinicipale des structures de l'échantillon

Activités annexes

→ 62% des structures de notre échantillon sont des producteurs de spectacles.
→ 35% font du management et l'accompagnement professionnel
→ 27% sont producteurs de disques
→ 35% des structures organisent des festivals
→ 20% sont des lieux de diffusion

Type d'activités déclarées *(choix multiples)* :



→ **La pluriactivité est la norme pour deux tiers des structures de l'échantillon :**

- → La double activité concerne en priorité les structures de production de spectacles qui cumulent le plus souvent l'activité de management (32,5%), ou l'activité de producteur phonographique (15%)
- La triple activité concerne 37% de l'échantillon : les structures cumulant management + producteur de spectacles + producteur phonographique représentent 11 structures soit 14,3% de l'échantillon.

Combinaison de 2 modalités sur l'activité

Taux de réponse : **66,2%**

	Nb	
Non réponse	26	33,8%
Management et accompagnement professionnel_Producteur de spectacles	25	32,5%
Producteur de spectacles_Producteur phonographique (édition, labels...)	20	26,0%
Festivals_Producteur de spectacles	13	16,9%
Festivals_Lieu de programmation et diffusion	12	15,6%
Management et accompagnement professionnel_Producteur phonographique (édition, labels...)	11	14,3%
Lieu d'actions culturelles et de pratiques amateurs_Lieu de programmation et diffusion	10	13,0%
Festivals_Lieu d'actions culturelles et de pratiques amateurs	9	11,7%
Collectif/groupe/compagnie/ensemble/artiste indépendant_Producteur de spectacles	7	9,1%
Exploitant de lieux_Festivals	7	9,1%
Exploitant de lieux_Lieu de programmation et diffusion	7	9,1%
	50	64,9%
Total	77	

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

Production de spectacles

→ **507 groupes présents aux catalogues de 40 producteurs** (52% du panel) soit une moyenne de 11 groupes par structure

→ **4088 représentations ont été vendues (contrat de cession) en 2015**

→ Moyenne corrigée de 58 représentations vendues par structure

→ 84% des représentations en France / 16% à l'export

→ 219 représentations coproduites

→ 286 représentations produites

Management

→ **78 groupes en management par 29 structures** (38% du panel) soit une moyenne de 2,7 groupes par structure

→ **23 sorties d'albums pour 16 structures en 2015**

Production discographique

→ **21 albums produits par 15 structures** (20% du panel) **sorties d'albums** soit une moyenne de 1,4 par structure

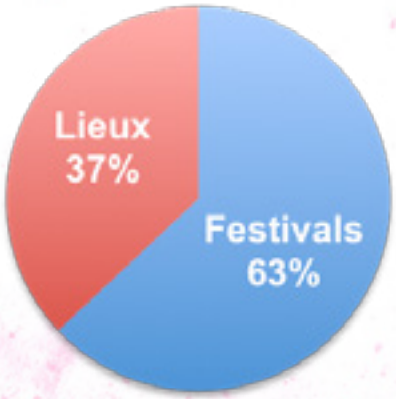
→ **87 groupes présents aux catalogues des producteurs discographiques** soit une moyenne de 6,7 groupes par structure

Programmation

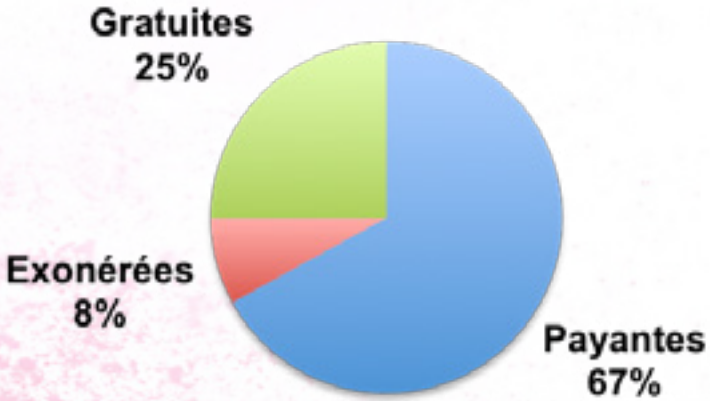
ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

→ **45% des structures du panel ont eu une activité de programmation en 2015**

Types de structures concernés



Fréquentation



→ **4828 représentations programmées** soit une moyenne pondérée de 35 dates par structures

- Attention, ce total inclus des programmations pluridisciplinaires (Le Quartz, Les Nuits de Fourvière, Jazz sous les pommiers…) qui dépasse le cadre des musiques du monde.

→ **1778 groupes/collectifs/compagnies accueillis**

→ **Fréquentation : 1 404 500 entrées**

- 935 500 entrées payantes
- 111 800 entrées exonérées
- 357 200 entrées gratuites

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

Action culturelle

→ **60% des structures du panel ont mené des actions culturelles**

→ **9500 heures** au total soit une moyenne pondérée de 45 heures par structure

→ **47 000 personnes touchées** (médiane à 500 personnes), jeune public et scolaires en priorité

	Nb	
Non réponse	2	4,5%
Rencontre avec les artistes	34	77,3%
Ateliers de sensibilisation	29	65,9%
Création participative/partagée avec un public spécifique	26	59,1%
Conférence/débat	19	43,2%
Répétition publique	12	27,3%
Visite du lieu	7	15,9%
Autre	4	9,1%
Total	**44**	

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

EMPLOI

→ **94% des structures du panel ont eu recours à l'emploi salarié en 2015** (+7 points par rapport à 2014)

→ **88% des structures du panel appliquent une convention collective**

→ **269 salariés en CDI**

- 78% des structures y ont recours
- 5 salariés en moyenne par structure
- 50% des structures ont moins de 3 salariés permanents

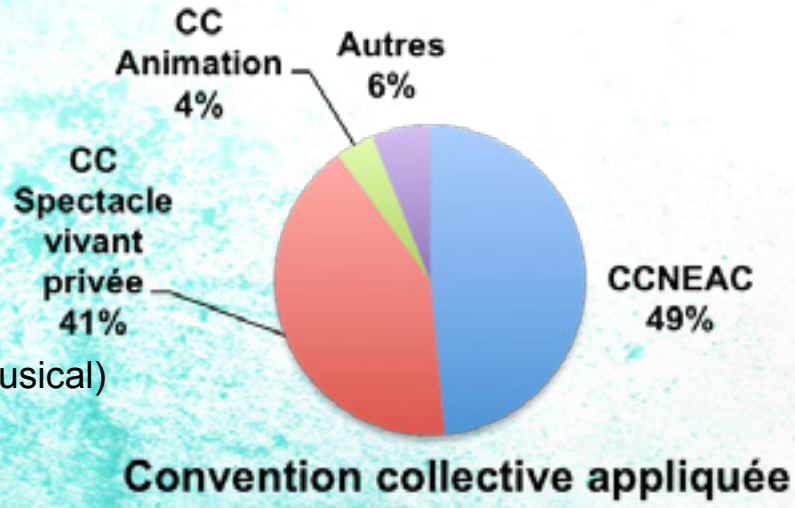
→ **500 salariés en CDD**

- 70% des structures y ont recours (55% dans le secteur musical)

→ **3530 artistes et 1625 techniciens salariés en CDDU**

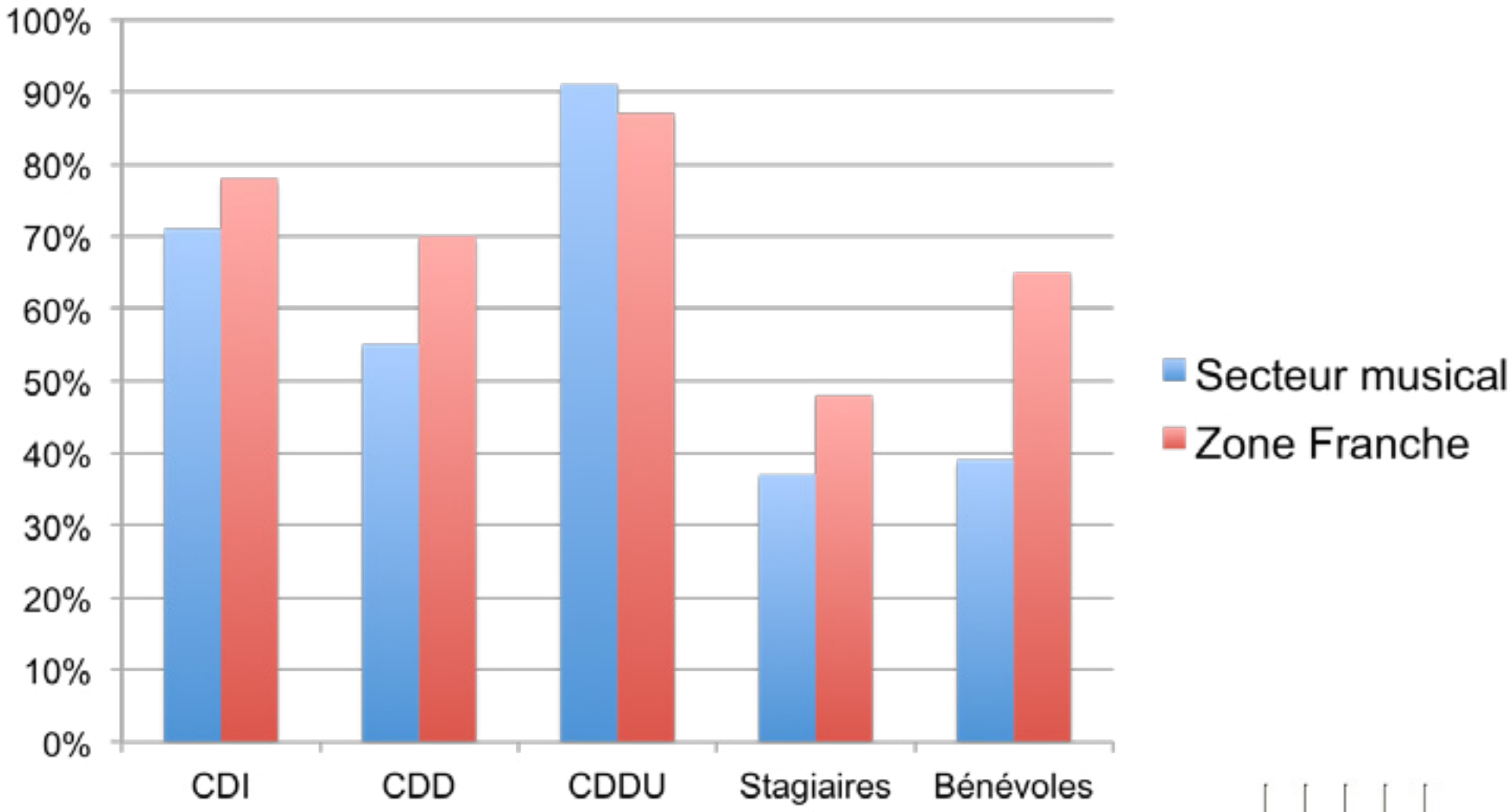
- 91% % des structures y ont recours (87% pour le secteur musical)
- 43 artistes salariés en moyenne par structure

→ **2913 bénévoles**



ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

Taux de recours à l'emploi



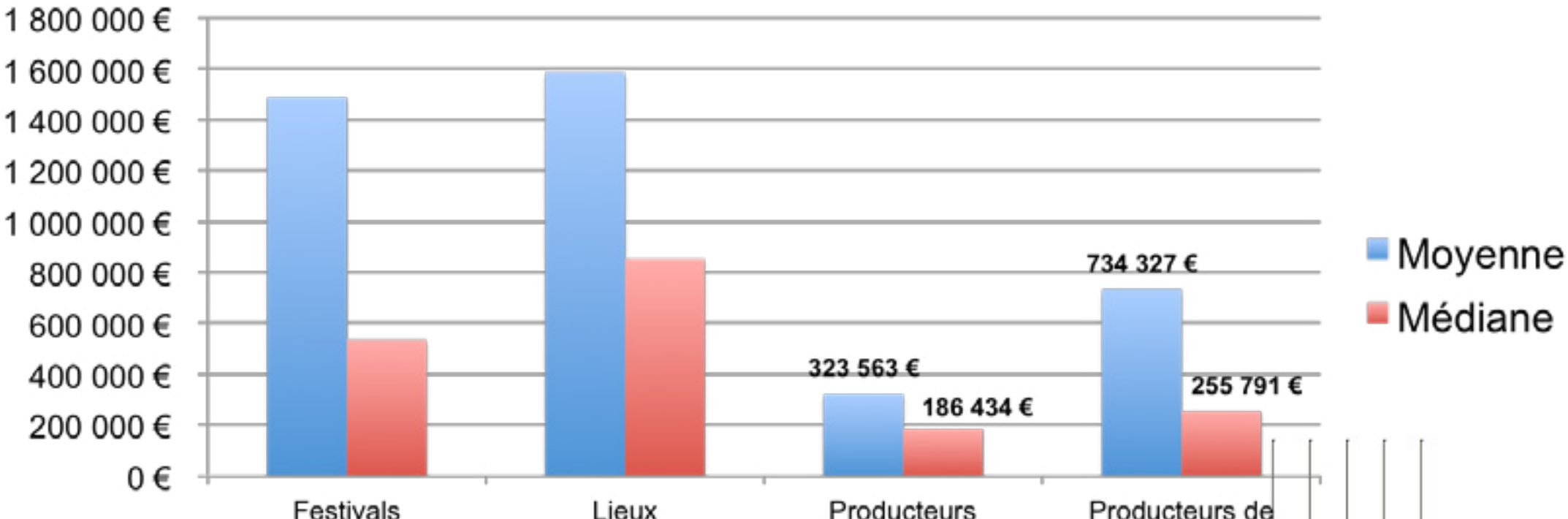
DONNÉES BUDGÉTAIRES

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

→ Budget cumulé : **61,3 millions d'euros**

→ Budget moyen : **913 650 €** (médiane : 281 063 €)

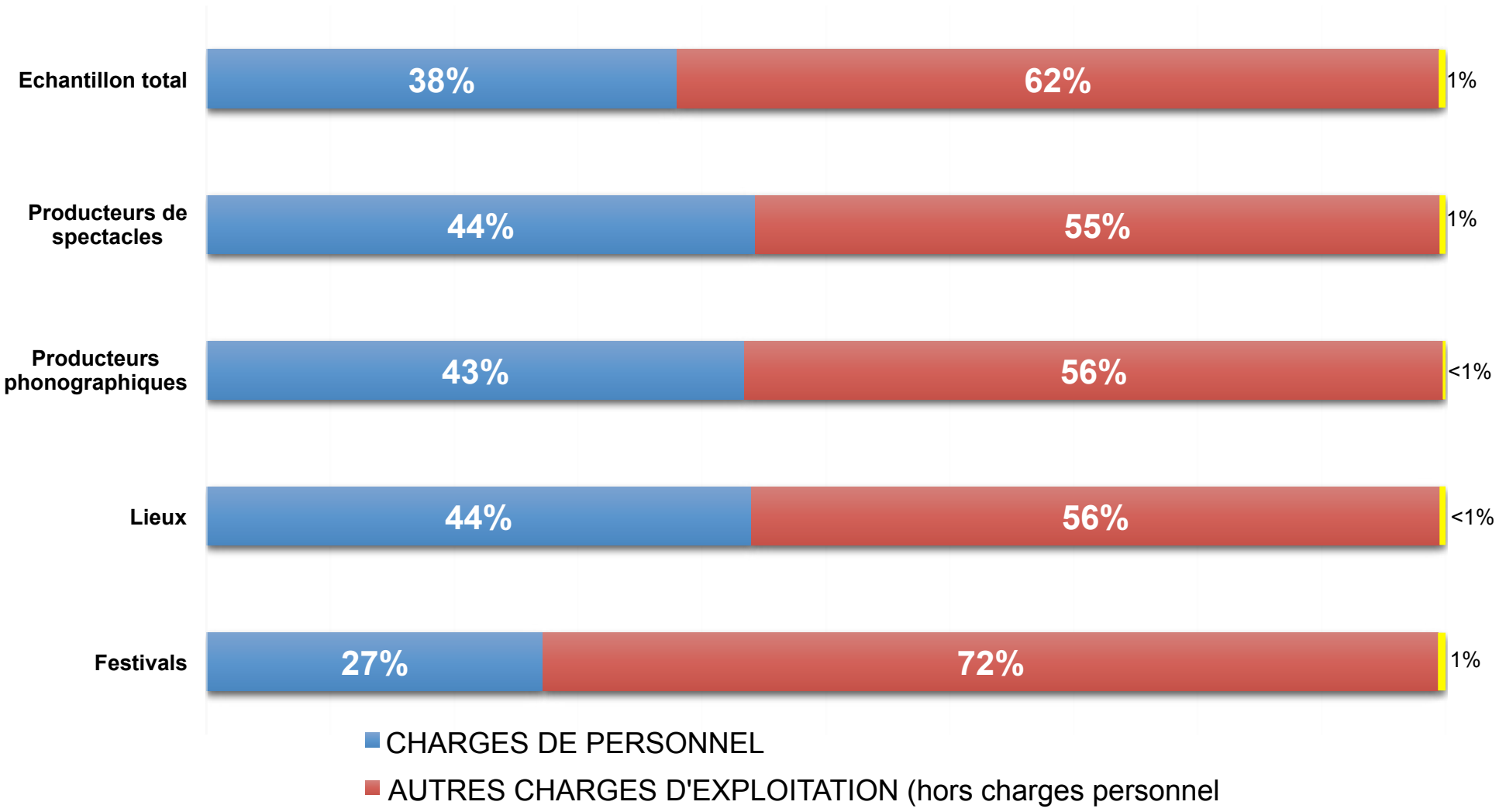
→ Budget moyen et médian par type d'activités :



LES CHARGES

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

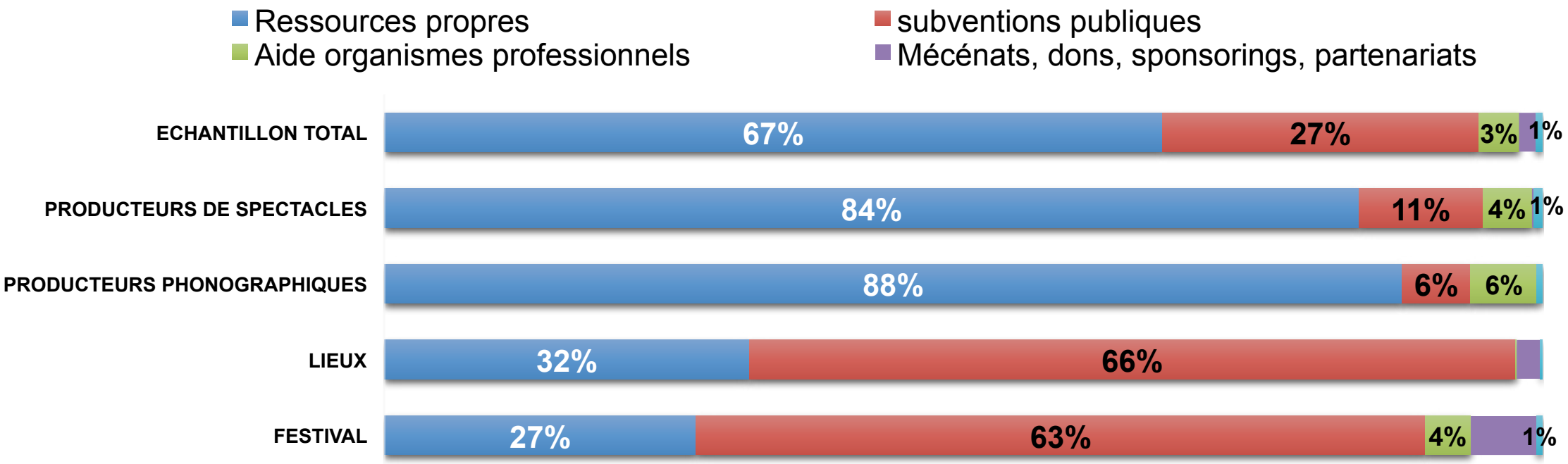
Répartition des charges
OPP 2015, Zone Franche, 66 structures



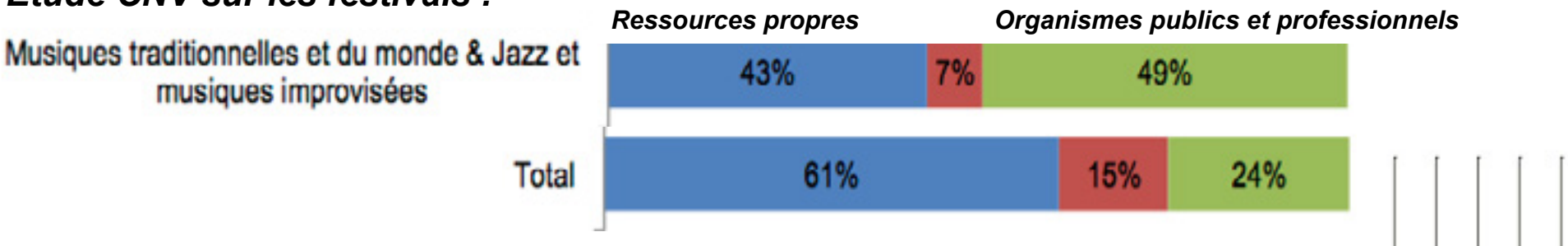
LES RECETTES

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

Répartition des recettes
OPP 2015, Zone Franche, 35 Structures



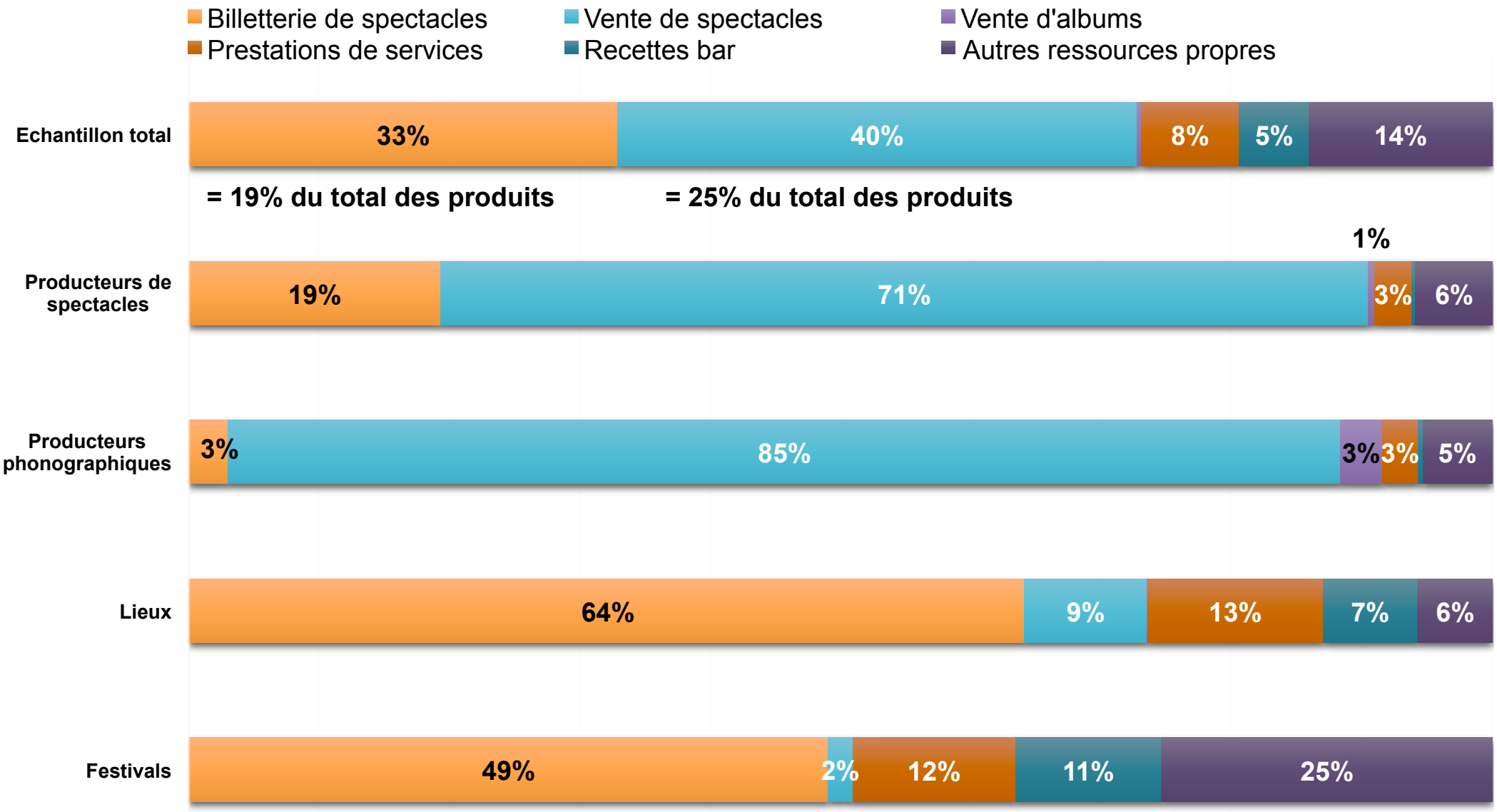
Étude CNV sur les festivals :



ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

Répartition des ressources propres

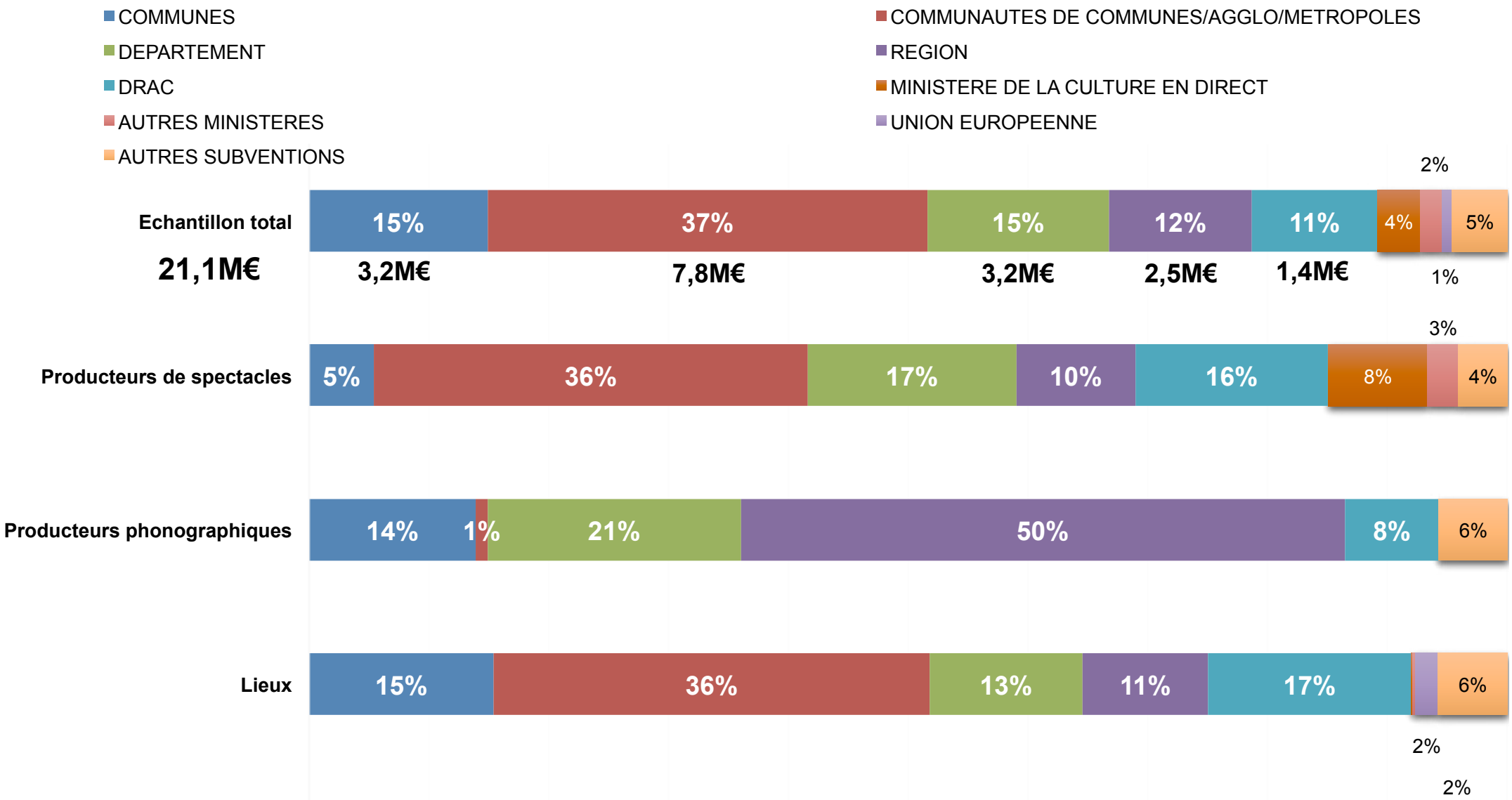
OPP 2015, Zone Franche, 65 Structures



ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

Répartition des subventions publiques

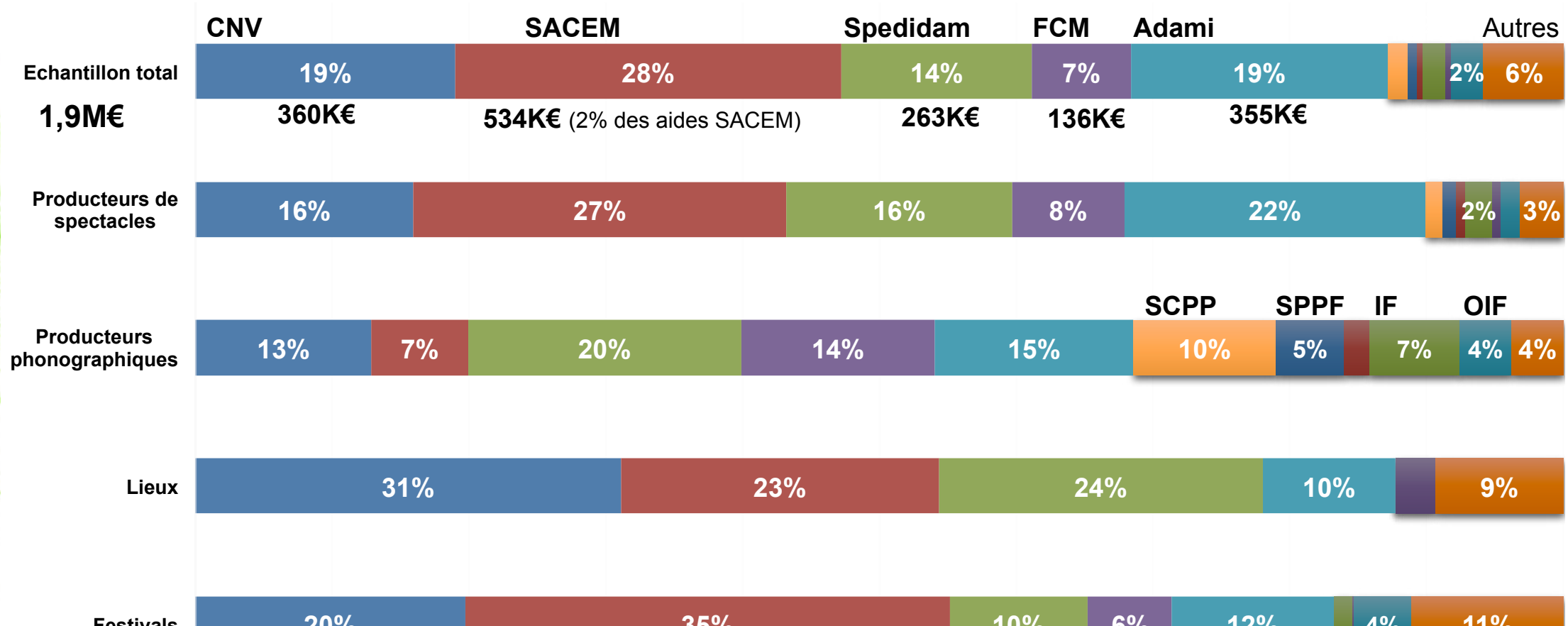
OPP 2015, Zone Franche, 47 Structures



ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

Répartition des aides des organismes professionnels

OPP 2015, Zone Franche, 49 Structures



ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

Sources :

- **Actions culturelles et musiques actuelles**, Opale et Fédélima, 2014
- **Les entreprises de spectacles de variétés en 2012 & éléments d'évolution 2008-2012**, CNV, 2014
- **La diffusion des spectacles de musiques actuelles et de variétés en France en 2015**, CNV, 2016
- **Baromètre 2015 des festivals de musiques actuelles en France**, CNV-IRMA-SACEM, 2015
- **Les festivals de musiques actuelles en 2016**, CNV, avril 2017
- **Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage audiovisuel - Rapport 2015**, Observatoire de la musique – Cité de la Musique, 2015
- **Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage radiophonique - Rapport 2015**, Observatoire de la musique – Cité de la Musique, 2015

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

MaMA Festival & Convention
18 / 19 / 20 OCT. 2017

18 / 19 / 20 OCT. 2017 | PARIS - PIGALLE / MONTMARTRE

REMERCIE TOUS SES PARTENAIRES | THANKS ITS SPONSORS & PARTNERS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Culture · ÎledeFrance · MAIRIE DE PARIS · Crédit Mutuel

PARTENAIRES PRIVÉS

RIFFX.fr · RICARD SA LIVE MUSIC · MOOD: · leCab · Greenroom · YouTube · LEMONAID+

PARTENAIRES PUBLICS

INSTITUT FRANÇAIS · 18e MAIRIE · Théâtre du NEUF · Année France Colombie 2017

PARTENAIRES PROFESSIONNELS

adami · AUDIENS · CMB Société au travail · CNV · FCM Le fonds pour la création musicale · la copie privée · sacem · Scpp · SPEDIDAM · SPPF

PARTENAIRES MÉDIAS

4 · CULTUREBOX francetélévisions · Inrockuptibles · Society · A NOUS PARIS · Télérama'sorties · nova

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

Retrouvez toutes les conférences
MaMA Convention 2017 en Live et en Replay sur

live.mamafestival.com

Solution by le sondier

ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

Live and Replay Panels
from MaMA Convention 2017 on

live.mamafestival.com

Solution by le sondier