

NOTICE
ARTS VISUELS

ATLAS CULTUREL
PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR

 ARCADE

Données activités

Le secteur institutionnel

Les centres d'art

Le Fonds régional d'Art contemporain

Les arthothèques

Les musées d'art moderne ou contemporain

Le secteur associatif lié à la production et à la promotion artistique

Des structures de production et de diffusion de l'art contemporain

Des manifestations

Des réseaux

Les galeries (privées et associatives)

Les autres lieux d'exposition

Les artistes

Les écoles d'art

Données socio-économiques

Financements publics

En savoir +

Données activités

Bien que plus confidentiel que certains autres secteurs culturels soutenus plus fortement par la puissance publique, le secteur des arts visuels représente un poids important dans l'économie culturelle générale. Des chiffres au plan national de France Creative indique en effet que les « arts graphiques et plastiques » en France représente près de 20 millions d'euros de chiffres d'affaires pour près de 300 000 emplois. Ce secteur serait le premier employeur parmi les industries culturelles, attirant à lui seul 19% du mécénat global. L'achat en ligne d'œuvres d'art ne cesse d'augmenter, tout comme la fréquentation des musées avec 56 millions d'entrées en 2010. De nombreuses œuvres artistiques sont vendues à l'étranger, ce qui positionne la France à la 4ème position du marché des arts plastiques et graphiques. Ce secteur plus spécifique du marché de l'art représente quant à lui 50 000 emplois¹.

La région PACA, héritière d'une riche histoire de l'art contemporain français avec l'émergence de plusieurs courants dans le Sud de la France, et le passage marquant d'artistes de renoms, est un territoire qui regroupe aujourd'hui de nombreuses initiatives pour les arts visuels, en nombre d'artistes, de galeries, de lieux associatifs, de centres d'arts et d'écoles reconnues. Sans être devenu pour autant une « centralité » pour l'art contemporain en France ou en Europe, et tout ayant un volume d'acteurs et d'activités relativement circonscrit par rapport à d'autres secteurs culturels, la région PACA compte des atouts indéniables, notamment sur le plan de la formation supérieure.

¹ Industries culturelles et créatives en France, panorama économique, 2013
Disponible sur <http://www.francecreative.fr/>

/ Le secteur institutionnel

Le secteur « institutionnel » des arts visuels renvoie aux structures labellisées par l'État et souvent créées à son initiative : Les Fracs, les centres d'art et les artothèques. À ces 3 catégories ont été rajoutés dans l'atlas certains musées de France et proposent des expositions d'artistes contemporains.

Les centres d'art

Ce sont des lieux de production, d'expérimentation et de diffusion de l'art contemporain. Les centres d'art n'ont pas pour vocation à constituer des collections comme les Fracs, les musées ou les artothèques, mais à accompagner le projet de l'artiste et à le diffuser auprès des publics. En Paca, ils sont tous sous la forme d'association loi 1901. Chaque centre d'art développe son propre projet artistique et culturel sous la responsabilité d'un directeur. Ils sont fédérés autour d'une association (D.C.A. Association Française de développement des centres d'art). La région bénéficie de 6 centres d'arts sur les 43 labellisés en France chacun développant des projets artistiques très différents : CAIRN (Digne-les-Bains), CIRVA (Marseille), Espace de l'art concret (Mouans-Sartoux), Villa Noailles (Hyères), 3bis F (Aix-en-Provence), Villa Arson (Nice).

A noter également qu'au-delà de ces 6 Centres labellisés, la région PACA compte d'autres centres d'arts structurants pour le territoire et jouant un rôle important dans le soutien au développement des artistes de la région.

Exemples : Centre d'art de Martigues, de Carros, de Briançon...

Le Fonds régional d'Art contemporain

Les Frac ont été créés en 1982 dans le cadre de la politique de décentralisation mise en place par l'État avec les Conseils régionaux, pour permettre à l'art d'aujourd'hui d'être présent dans chaque région de France. Leur mission première est de constituer une collection - soit par l'achat d'œuvres préexistantes, soit par la production de nouvelles - de la diffuser auprès de différents publics et d'inventer des formes de sensibilisation à la création actuelle. 21 Frac sont présents sur le territoire et comptent aujourd'hui entre 200 et 3 000 pièces chacun. Le Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur bénéficie depuis d'un nouveau bâtiment architectural en 2013, et qui va lui permettre de déployer l'ensemble de ses missions liées à la collection, la diffusion, la médiation et la ressource. Il compte environ 1000 pièces tous supports (vidéos, photos, peintures, dessins, sculpture..) et porte une attention particulière dans son projet à l'espace méditerranéen.

Les artothèques

Au nombre de 95 en France, elles proposent, autour de leur collection publique d'art contemporain, des expositions, des résidences, des interventions d'artistes, des conférences et des actions éducatives. Elles offrent à chacun la possibilité d'emprunter une œuvre d'art, la diffusion étant au cœur de leur projet. Elles ont des statuts différents de l'une à l'autre, et travaillent chacune sur des publics spécifiques, leur point commun étant la constitution d'une collection d'art contemporain

et la mission de service public qui lui est rattachée. On en compte 4 en région PACA : Espace Van Gogh (Arles), Artothèque Ouest Provence (Miramas – tous publics), Lycée Antonin Artaud (Marseille – public éducatif), Sextant et plus (Marseille – publics entreprises).

Les musées d'art moderne ou contemporain

Parmi les musées de France de la région PACA, une quinzaine d'entre eux ont des collections dédiées aux arts visuels et se consacre au delà des collections permanentes à des expositions d'artistes contemporains.

Exemples : le MAC (Marseille), le MAMAC (Nice), Musée Cantini (Marseille), Musée national Fernand Léger (Biot)...

/ Le secteur associatif lié à la production et à la promotion artistique

Le développement et la promotion des arts visuels est largement porté par un ensemble d'associations dont le projet artistique s'articule autour de la production d'exposition, l'accueil en résidence d'artistes, la diffusion d'œuvre au sein de galeries associatives, la coordination de manifestations, la mise à disposition d'ateliers d'artistes, la médiation artistique. Cela sans compter l'ensemble des ateliers, cours, stage proposés à tous les publics, dans le cadre de la pratique artistique en amateur, non présent néanmoins dans cet Atlas.

Le secteur associatif lié à la production et à la promotion artistique est composé comme suit :

Des structures de production et de diffusion de l'art contemporain

Ces structures sont à la fois des espaces de productions des artistes qu'elles accompagnent et des lieux d'exposition pour ces derniers.

Exemples : Astérides, Cap 15, Le comptoir, Fées d'Hiver, Montevideo, Le Percolateur, Triangle France, Voyons voir, Lab L., Grandeur nature, La Compagnie...

Des manifestations

En dehors des Rencontres Internationales de la photographie d'Arles, il n'y a pas en région PACA de grands événements ou marchés internationaux pour l'art contemporain. Cependant, plusieurs manifestations créent des temps forts sur le territoire, réunissant grands publics, collectionneurs et professionnels.

Exemples : Printemps de l'art contemporain, Artorama, Festival Grandeur Nature, Les Instants Vidéos...

Des réseaux

Ils ont pour but de coordonner les énergies locales et les différentes strates présentes sur le territoire (institutionnel, artistes, galeries privées et associatives) et de proposer des actions de valorisations sur leur territoire : L'association BOTOX(S) à Nice soutient ainsi des artistes dans la réalisation de leurs projets. Elle réalise plusieurs événements notamment Les Visiteurs du Samedi, parcours d'expositions autour de l'art contemporain dans différents lieux. Parmi les membres de BOTOX(S) se trouvent la Villa Arson, Station, la Maison abandonnée, la galerie d'art moderne et contemporain Sandrine Mons, l'Espace A Vendre, l'Espace de l'Art Concret, l'Hôtel Windsor, la galerie Maud Barral, la galerie Sintitulo etc. L'association Marseille Expos est un réseau de galeries fondé en 2007, mis en place afin de diffuser l'art contemporain à Marseille. Elle organise le Printemps de l'Art Contemporain. Son réseau est composé de membres tels que : Astérides, Cellule 516, Editions P, Galeries des Grands Bains Douches de la Plaine, Galerie Ho, Galerie Meyer, La Compagnie, Triangle France, Voyons voir etc. Egalement, l'association Gudgi à Aix-en-Provence, regroupement de galeries d'art indépendantes basées à Aix-en-Provence fédérant plusieurs dizaines de galeries d'art.

Citons également la présence de l'association « Documents d'artistes », qui est maintenant active dans 3 autres régions, et qui joue un rôle important de promotion des artistes sélectionnés, à travers l'édition en ligne de dossiers monographiques.

Enfin, notons la présence en région PACA de l'association Mécènes du Sud. Ce regroupement d'entreprises de Marseille Provence fondé en 2003 dans la dynamique de la candidature à la capitale européenne de la culture, a permis d'accompagner près de 80 projets artistiques par le biais d'un soutien financier et d'un accompagnement par des mécènes.

/ Les galeries (privées et associatives)

Les galeries d'art jouent un rôle essentiel dans l'émergence et la construction de la notoriété des artistes, et démontrent également la vitalité de la scène artistique du territoire. Elles ont pour vocation de vendre les œuvres des artistes qu'elles exposent et sont ainsi des acteurs incontournables du marché de l'art contemporain.

La région PACA est la seconde région de France en nombre de galeries actives en matière d'art contemporain, représentant 11% des près de 2200 galeries identifiées en France dans une récente étude du ministère de la Culture et de la Communication¹.

Cette densité particulière dans le Sud de la France trouve une explication dans l'histoire de l'art contemporain en France : la région est en effet le terreau de nombreux courants artistiques ayant émergé au cours des cinq dernières décennies à l'image de l'Ecole de Nice, du Nouveau Réalisme, du groupe Support-Surface ou encore de la Figuration Libre.

On compte environ 250 galeries en région à ce jour dont près de 70% sous statut privé et 30% sous statut associatif. Il existe une forte disparité dans cet ensemble. Pour élément de repère, le chiffre d'affaire moyen d'une galerie à Paris est de 1,5 millions d'euros contre 241 000 en région. (les galeries parisiennes réalisent 86% du Chiffre d'affaire national). A noter que les galeries associatives qui font

¹ Les Galeries d'art contemporain en France en 2012, François Rouet, Ministère de la culture, DEPS, 2013-2

l'objet d'une subvention des collectivités territoriales ont une vocation moindre dans la vente des œuvres des artistes qu'elles accompagnent.

De façon générale, les galeries en région accompagnent plus de 10 artistes par an (plus qu'à Paris) et sont plutôt orientées sur le « premier marché » en sortant des productions des artistes qu'elles accompagnent.

/ Les autres lieux d'exposition

Il s'agit de lieux permanents de diffusion et de médiation d'œuvres d'art visuel n'ayant pas pour vocation première le commerce de ces œuvres. Ces lieux peuvent être portés par des fondations, des lieux patrimoniaux, des collectivités locales, des théâtres, et proposent une véritable programmation d'exposition à l'année.

Exemples : Château de Villeneuve / fondation Emile Hughes (Vence), Château Médiéval (Simiane), Centre d'art contemporain Boris Bojnev (Forcalquier), Centre d'art contemporain (Briançon), Espace Miramar (Cannes), Galerie municipale les Bains Douches à Marseille, la Friche Belle de Mai...

Concernant les fondations, leur présence est suffisamment significative en région Paca pour être soulignée. En effet, le territoire compte plusieurs fondations et collections privées, accessibles aux publics, et faisant partie intégrante du maillage des arts visuels. Certaines d'entre elles sont reconnues d'utilité publique.

Fondations : Fondation Vasarely (Aix-en-Provence), Blachère (Apt), Calvet (Avignon), Maeght (Saint-Paul de Vence), Emile Hugues (Vence), Luma (Arles), Salinger (Le Thor), Fondation Massini (Nice)...

Collections privées : Château La Coste...

/ Les artistes

Le ministère de la Culture et de la Communication recense près de 52 221 artistes plasticiens en 2011, tous confondus : céramique, dessin, décoration, gravure, graphisme, illustration, dessin textile, peinture, œuvres de plasticiens, sculpture, tapisserie et vitrail².

Il semble cependant plus pertinent de retenir le chiffre des artistes plasticiens de la Maison des artistes, qui en comptabilise **3 853 inscrits en PACA**, soit 8% de l'ensemble des artistes de cette catégorie au plan national.

La catégorie des artistes est difficile à repérer et à identifier dans un atlas du fait de sa volatilité et de la mobilité des personnes physiques – contrairement aux structures ayant des entités juridiques. Néanmoins, quelques éléments d'éclairage peuvent être apportés. Une étude menée par l'Insee Lorraine montre par exemple la progression du niveau de formation dans les métiers des arts visuels et de l'architecture, passant de 34% en 1982 à 63% en 1999, ce chiffre touchant certes les

² Chiffres clés 2013 – Ministère de la culture et de la communication (Source Maison des artistes)

architectes mais aussi de façon significative les plasticiens³.

Par ailleurs, on peut rappeler l'ouverture de l'accès à la formation continue des auteurs et des plasticiens affiliés et assujettis à la Maison des artistes ou à l'AGESSA, via l'AFDAS, qui révolutionne considérablement les droits de ces professions dont les statuts sont souvent considérés comme précaires, avec un nombre considérable d'artistes plasticiens au RSA.

C'est pourquoi, plusieurs dispositifs d'accompagnements sont proposés pour les artistes répartis sur le territoire français, souvent en lien avec les départements, mais aussi certaines villes comme Paris, Grenoble, Montpellier, Béziers. En région PACA, un dispositif a été mis en place à l'initiative du Conseil Général 13 en 1998, avec le soutien de la Région et de l'Etat, via L'ADAI 13 et le service Pôle Culture. Le but de cet organisme est d'accompagner les artistes dans leur parcours d'insertion professionnelle (allocataires du RMI, chômeurs de longue durée...).

Pôle Culture est membre du réseau national Art et Société qui est regroupement national de réflexion et d'action pour l'insertion économique des artistes dans la société. Différentes actions sont engagées pour les artistes : entretien personnalisé, repérage et l'évaluation des attentes des artistes. Ateliers thématiques autour du conseil, orientation, aide au montage de projet, droit d'auteur, mécénat etc.

/ Les écoles d'art

La région PACA compte 6 écoles supérieures d'art agréés par le ministère de la Culture et de la Communication délivrant le Diplôme national d'Art plastique (DNAP) au bout de 3 ans et le Diplôme national Supérieur d'expression plastique (DNSEP). Parmi elles, L'Ecole nationale de la photographie d'Arles et la villa Arson à Nice bénéficient du titre d'Ecoles nationales (Etablissement publics à caractère administratif), tandis que les 4 autres sont des écoles territoriales. A noter également l'Ecole d'art de Digne qui propose un cursus préparatoire aux écoles nationales. Au-delà, de ces établissements, le territoire compte par ailleurs un certain nombre d'écoles d'art municipales assurant ainsi un accès à la pratique artistique pour tous.

Ecole nationale supérieure de la photo (Arles), Villa Arson (Nice), Ecole supérieure d'Aix-en-Provence, Ecole d'Art d'Avignon, Ecole supérieure de beaux-arts de Marseille.

Données socio-économiques

/ Financements publics

Les arts visuels représentent 39 millions d'euros de financements publics en 2008 selon l'enquête de l'Arcade. Le secteur représente 4,2% de l'ensemble des dépenses culturelles recensées sur cette année. 35,4 millions d'euros étaient consacrés à des dépenses de fonctionnement. Un peu moins de 500 opérateurs ont ainsi reçu un soutien d'une des collectivités publiques de la région. Parmi eux on peut identifier notamment une soixantaine d'artistes, les 6 centres d'art conventionnés,

³ Insee Lorraine / arteca - N°127 - Mai 2008 - Les fonctions culturelles : des dynamiques régionales différenciées qui accompagnent le boom de l'emploi - http://www.insee.fr/fr/insee_regions/lor/themes/EL/EL127/EL127.pdf

une vingtaine d'écoles d'art, près de 100 galeries et lieux d'expo, 5 musées d'art contemporain, une vingtaine d'organismes de manifestations, une centaine d'associations d'actions culturelles et une cinquantaine de clubs de pratique en amateurs.

En savoir +

ARCADE, Etude sur la préfiguration d'un service régional de ressources Arts visuels, Septembre 2011

La Maison des Artistes, <http://www.lamaisondesartistes.fr/>

AVISE, Les collectifs d'arts plastiques et visuels, Repères Culture N°9, Février 2012

FRAAP, Portraits des associations d'artistes plasticiens membres de la FRAAP, N°2 Avril 2006

Les Galeries d'art contemporain en France en 2012, François Rouet, Ministère de la culture, DEPS, 2013-2

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Etudes-et-statistiques>

Industries culturelles et créatives en France, panorama économique 2013, Cabinet de Conseil E&Y, En ligne. <http://www.francecreative.fr/secteur/arts-graphiques-plastiques/>

INSEE, Les fonctions culturelles : des dynamiques régionales différenciées qui accompagnent le boom de l'emploi. En ligne. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=17&ref_id=13990#art7

Ministère de la Culture et de la Communication - organisme et formations. En ligne. <http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/financement/aidermi.htm>