

Photographie de la diffusion des musiques traditionnelles en Rhône-Alpes

dans les lieux et festivals soutenus par l'Etat et/ou la Région

Saison 2011-2012

Au cours du premier semestre 2011, la NACRe a été interpellée par différents réseaux régionaux sur la problématique de la diffusion musicale en région Rhône-Alpes.

La NACRe a donc invité différents représentants de réseaux professionnels de la région, ainsi que des représentants de la Drac et de la Région Rhône-Alpes, à un comité de pilotage¹ afin de définir le périmètre et les objectifs d'une étude visant à dresser un **état des lieux de la diffusion musicale dans les scènes généralistes et spécialisées et dans les festivals soutenus par l'Etat et/ou la Région en Rhône-Alpes, sur la saison 2011-2012.**

I. Champ et méthode de l'étude

CHAMP

Ont été collectées et saisies les programmations des structures suivantes :

- o **79 scènes généralistes et spécialisées soutenues par l'Etat et/ou la Région Rhône-Alpes**
- o **87 festivals généralistes et spécialisés soutenus par l'Etat et/ou la Région Rhône-Alpes**

Afin de pallier le fait que les modalités de leur diffusion n'empruntent pas majoritairement ces réseaux de salles, les représentants des musiques traditionnelles et des musiques savantes au sein du comité de pilotage de l'étude, CMTRA et FEVIS, ont souhaité qu'une collecte complémentaire soit réalisée concernant certains lieux spécifiques pour l'un, et concernant les ensembles de musiques savantes soutenus par l'Etat et/ou la Région Rhône-Alpes pour l'autre. Cette saisie complémentaire est traitée à part du reste de l'étude. Ainsi :

- Pour les musiques traditionnelles, le CMTRA a fourni une liste de **18 lieux** représentatifs de la diffusion des musiques traditionnelles en région Rhône-Alpes. Cette liste a été approuvée par le service spectacle vivant de la Région et par la Drac, comme étant des lieux et festivals financés d'une manière ou d'une autre par l'un ou l'autre.
- Pour les ensembles de musiques savantes (et arts scéniques) soutenus par l'Etat et/ou la Région, ils ont été intégrés dans l'étude, indépendamment des lieux dans lesquels ils se produisent, par l'analyse de leur diffusion.

Ce focus porte sur la seule analyse de la diffusion des musiques traditionnelles.

PERIODE DE REFERENCE

Saison 2011-2012 + festivals de l'été 2012 (y compris les festivals d'été qui débordent sur le début du mois de septembre).

ESTHETIQUES MUSICALES

Toutes les musiques sont concernées par l'étude.

Il a été demandé à chacun des réseaux présents au comité de pilotage de préciser les nomenclatures esthétiques à utiliser pour l'étude.

TYPES DE REPRESENTATIONS

Sont recensées les représentations de spectacles musicaux et concerts présentés dans leur intégralité.

Sont exclus de l'étude : *les lieux et festivals ne recevant d'aide ni de l'Etat, ni de la Région, les séances scolaires, les présentations d'extraits, les répétitions publiques, les travaux en cours, les treplins et scènes ouvertes, les concerts d'écoles de musique et de chorales si annoncés « amateurs ».*

METHODE

Le recensement des concerts et spectacles musicaux a été réalisé et saisi sous Excel, à partir des plaquettes de saison, de festivals et des sites Internet des structures étudiées. La répartition de la programmation par esthétique s'est faite à partir du descriptif de la programmation affiché (texte et visuels) par les lieux et festivals dans leurs documents de communication.

¹ Ce comité de pilotage était composé de : CMTRA, FEVIS, GRAL, Groupe des 20, Jazz(s) RA, NACRe, Tagada Tsoin Tsoin, conseiller musique, danse et théâtre de la Drac Rhône-Alpes et service spectacle vivant de la Région Rhône-Alpes.

II. Les musiques traditionnelles en Rhône-Alpes

Dans le cadre du focus complémentaire annoncé ci-dessus, la programmation de différents lieux ne relevant pas du champ initial de l'étude a également été intégrée.

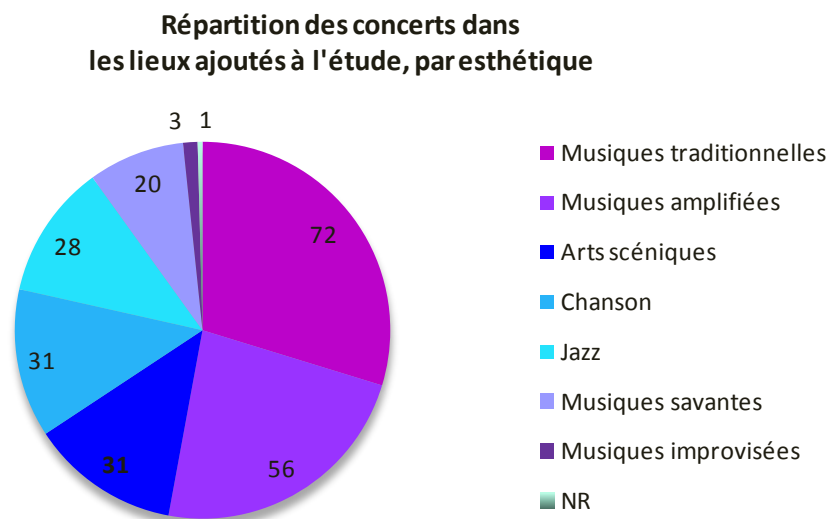
En effet, dans la délimitation du champ de l'étude, le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA²) a souhaité apporter un éclairage complémentaire à la diffusion des musiques traditionnelles dans les lieux et festivals soutenus par l'Etat et/ou la Région.

Le CMTRA a donc transmis une liste de structures de diffusion des musiques traditionnelles qui ont déjà bénéficié d'un soutien du Conseil régional Rhône-Alpes en dehors de la période de référence, ainsi que la liste des adhérents du réseau Maillon.

La NACRe a étudié les programmations de ces 18 structures supplémentaires et compilé leurs données avec celles du champ de l'étude, à savoir les salles et festivals aidés en 2011-2012 par l'Etat et/ou la Région, soit :

- **423 concerts de musiques traditionnelles** dans les lieux ciblés par l'étude
- 242 concerts supplémentaires dans les lieux ajoutés, dont **72 de musiques traditionnelles** (30%)

L'étude approfondie sur les musiques traditionnelles porte donc sur 495 concerts (423 + 72). **Les musiques traditionnelles représentent 8% des 5091 concerts repérés dans les structures aidées par l'Etat et/ou la Région.** 41% des festivals – notamment du fait de leur ligne artistique – et 34% des lieux soutenus par l'Etat et/ou la Région n'ont pas programmé de concerts de musiques traditionnelles en 2011-2012.

Les 18 structures ajoutées au périmètre de l'étude proposent une programmation plutôt diversifiée, avec une large part accordée aux musiques traditionnelles (30%).

Sur les 72 concerts de musiques traditionnelles, 44 ont été programmés au Sixième Continent à Lyon (lieu et festival) et 12 à La Source à Fontaine.

Les musiques amplifiées sont aussi bien représentées dans ces lieux, avec 19 dates à La Source et 16 au Sixième Continent.

Les arts scéniques (dont 27 spectacles musicaux) suivent, avec notamment 8 dates à l'Allegro de Miribel et 8 dates à La Source.

Jazz et chanson sont également bien diffusés dans ces deux mêmes lieux. Quant à la chanson, La Source propose 7 concerts.

Concernant les musiques savantes, le Centre Loisirs et Culture d'Eybens et La Source sont les principaux diffuseurs (6 dates chacun).

² www.cmtra.org

Les sous-esthétiques de la catégorie musiques traditionnelles ont été difficiles à établir. Il a fallu trancher entre l'origine géographique des musiques traditionnelles et leur « authenticité ».

Il a semblé finalement plus pertinent de classer les différents courants des musiques traditionnelles en fonction de leur perméabilité aux autres influences, et de la part de création apportée par les formations musicales au répertoire traditionnel. Ce choix s'est effectué en concertation avec le CMTRA.

Ce premier tableau classe par sous-esthétiques musicales les 72 concerts programmés dans des lieux non-aidés et les 423 concerts diffusés dans les structures aidées par l'Etat et/ou la Région (soit **495 concerts**).

Répartition des concerts de musiques traditionnelles, par sous-esthétique

	Concerts dans les structures non-aidées		Concerts dans les structures aidées		Nombre total de concerts	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Musiques traditionnelles de création pour concerts	24	33%	175	41%	199	40%
Croisement musiques traditionnelles et musiques actuelles	17	24%	104	25%	121	24%
Musiques traditionnelles extra-européennes de répertoire	10	14%	52	12%	62	13%
Musiques traditionnelles européennes de répertoire	6	8%	30	7%	36	7%
Musiques traditionnelles de création pour bals	12	17%	22	5%	34	7%
Musiques traditionnelles françaises de répertoire	0		12	3%	12	2%
Flamenco	1	1%	9	2%	10	2%
Fado	2	3%	6	1%	8	2%
Tango	0		5		5	1%
Maloya	0		3		3	1%
NR	0		5		5	1%
Total	72	100%	423	100%	495	100%

Les **musiques traditionnelles de création** (47%) correspondent à ce que l'on pourrait appeler maladroitement « les nouvelles musiques traditionnelles ». Deux styles différents ont été distingués, en fonction de leur objectif premier: être jouées en concerts (40%, sachant que très peu de musiques traditionnelles sont écrites au départ pour des concerts) ou données pour des bals (7%). Cette catégorie recouvre également les projets inspirés de plusieurs répertoires différents (croisement de plusieurs influences traditionnelles).

La catégorie « **Croisement musiques traditionnelles et musiques actuelles** » (24%) comprend les projets qui croisent très lisiblement des influences traditionnelles avec les musiques amplifiées ou le jazz (ex : Ukandanz, Ballaké Cissoko et Vincent Ségal, Mazalda...), ou qui se sont plus éloignés des répertoires traditionnels (ex : Bebey Prince Bissongo, Souad Massi, L'Orchestre National de Barbès...).

Enfin, ont été conservées quelques distinctions géographiques pour les répertoires les plus traditionnels (13%+7%+2%), ainsi que quelques styles bien spécifiques comme le flamenco, le fado, le tango et le maloya (6% au total).

Dans ce deuxième tableau, les concerts ont été ventilés par type de lieu (cf. glossaire en annexe).

**Répartition des concerts de musiques traditionnelles,
par type de lieu**

	Concerts dans les structures non-aidées		Concerts dans les structures aidées		Nombre total de concerts	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Festival	0		236	56%	236	48%
Scène spécialisée musiques actuelles	56	78%	38	9%	94	19%
Théâtre de ville	1	1%	51	12%	52	11%
Opéra national	0		41	10%	41	8%
SMAC	0		30	7%	30	6%
Autre équipement municipal	12	17%	3	1%	15	3%
Scène nationale	0		9	2%	9	2%
Scène découverte*	0	0%	6	1%	6	1%
Lieu associatif non labellisé	3	4%	3	1%	6	1%
Autre scène spécialisée**	0		6	1%	6	1%
Total	72	100%	423	100%	495	100%

* Le Périscope

** Quelques P'Arts et Opéra Théâtre de Saint-Etienne

Les musiques traditionnelles sont majoritairement diffusées dans les festivals (48%), mais aussi sur des Scènes spécialisées dans les musiques actuelles, non labellisées Smac (19%), et dans des Théâtres de ville (11%)

Les 41 concerts diffusés par l'Opéra national relèvent de la programmation de l'Amphi de l'Opéra de Lyon, Jazz au Périscyle inclus.

Enfin, les Smac ont diffusé 30 concerts de musiques traditionnelles sur la saison, notamment La Tannerie, la SMAC 07 (La Presqu'île), Le Brise-Glace et Le Fil.

Enfin, les concerts ont été affectés géographiquement par département.

Répartition des concerts de musiques traditionnelles et des structures les accueillant, par département

	Rhône	Isère	Haute-Savoie	Savoie	Loire	Ain	Ardèche	Drôme
Nombre de concerts	146	103	86	46	30	41	23	20
Nombre de lieux	14	18	7	6	5	4	5	4
Nombre de festivals*	11	8	8	6	6	6	3	3

* Les festivals sont localisés à leur siège

Le Rhône propose un plus grand nombre de concerts que l'Isère, avec un peu moins de lieux (mais avec le Sixième Continent) et plus de festivals. La Haute-Savoie affiche un nombre important de concerts de musiques traditionnelles grâce à ses festivals Feufliázhe, le Festival international de Bluegrass de la Roche-sur-Foron et Les Fondus du Macadam. Les Nuits de la Roulotte assurent par ailleurs un tiers des concerts de musiques traditionnelles en Savoie.

III. Annexe

1 - Glossaire des lieux de diffusion

Festival – Cette catégorie regroupe les festivals de musique et les festivals pluridisciplinaires avec programmation musicale soutenus par la Drac et/ou la Région Rhône-Alpes. Sont inscrits dans cette catégorie les seuls festivals indépendants, et non ceux organisés par des lieux en complément de leur programmation régulière (comme Les Chants de Mars, Nouvelles Voix, Montjoux Festival, etc...), à l'exception du festival Electrochoc, soutenu par la Région en tant que tel, et non au titre des activités de la Smac Les Abattoirs.

Lieu associatif non labellisé – Cette catégorie comprend des lieux de diffusion ou de travail indépendants, souvent gérés de façon privée et associative, dont le financement n'est pas ou peu soutenu par des collectivités publiques.

Scène découverte – Ce label est issu d'une convention passée entre la DRAC Rhône-Alpes et la Ville de Lyon pour financer les lieux de diffusion intermédiaires. Ces lieux de diffusion travaillent en faveur de l'émergence artistique dans les domaines du théâtre, de la danse et des musiques actuelles, en permettant la création de premières œuvres du début des répétitions jusqu'à leur rencontre avec le public.

Scène spécialisée musiques actuelles – Cette catégorie comprend les lieux spécialisés non labellisés Smac, tels que La Source, L'Épicerie moderne, La Cigale, Le Clacson, Les Mardis du Grand Marais, La Soute, La Cordonnerie, L'Ampérage...

Autre Scène spécialisée – Regroupe les scènes à la programmation spécifique que l'on ne peut considérer comme Théâtre de ville : Opéra Théâtre et Quelques P'Arts....

Théâtre de ville – Cette catégorie regroupe les lieux qui ont pour fonction principale la diffusion de spectacles professionnels pluridisciplinaires lors d'une saison régulière. Ces lieux ont des statuts juridiques variés (association, régie autonome ou directe, EPCC...) et des financements des collectivités territoriales croisés, mais majoritairement municipaux.

Autre équipement municipal – Cette catégorie comporte des lieux de petites communes et des lieux pour partie adaptés au spectacle, mais dont la mission n'est pas seulement la diffusion du spectacle vivant dans le cadre de la programmation d'une saison régulière (salle polyvalente...).

2 - Glossaire général

Concerts – un concert est un spectacle donné par une formation musicale : si cinq formations musicales différentes sont programmées sur une même soirée, cinq concerts sont comptabilisés dans l'étude. Ont été exclus de cette étude :

- les concerts en séances scolaires
- les présentations d'extraits, de travaux en cours ou showcases
- les concerts d'artistes annoncés comme étant amateurs

Liste des festivals analysés

(en vert ceux qui ont programmé au moins un concert de musiques traditionnelles)

01	Festival Cuivres en Dombes Festival d'Ambronay Festival de l'Ephémère Festival Tôt ou T'Arts Good Rock'in Tonight Les Temps Chauds Printemps de Pérouges	Festival Rocktambule Gresiblues Hadra Trance Festival Jazz à Vienne Les Détours de Babel
07	Festival Cordes en Ballade Festival La Pleine Lune Labeaume en Musiques Région en Scène Rencontres de lutherie et de musiques médiévales Vochora	42 Festival des 7 Collines Festival Les Monts de la Balle Festival Paroles et Musiques La Rue des Artistes Les Oreilles en Pointe Musiques d'Automne Rhinojazz(s) Festival
26	Ceci n'est pas un (petit) festival Crest Jazz Vocal Festival Rencontres entre les mondes Festival Vice & Versa Parfum de jazz Saoû chante Mozart	69 A Vaulx Jazz Biennale Musiques en Scène Festival Absolute Gospel Festival ART'scène Festival de Musique Baroque de Lyon Festival Démon d'Or Festival des Musiques Juives Festival en Beaujolais - Continents et Cultures Festival Guitares Festival L'Original Festival Parole Ambulante Festival Woodstower Fort en Jazz La Grande Côte en Solitaire La Nuit d'Après Les Chants de mars Les Musicades Les Musiques de Beauregard
38	Cabaret Frappé Festival Berlioz Festival Col des 1000 Festival de l'Arpenteur Festival de Musique de Chambre de Chirens Festival Electrochoc Festival Les Authentiks Festival Magic Bus Festival Piano de Grenoble	

	Les Pianissimes d'Eté
	Les Ziktambules
	Nuits Sonores
	Rencontres d'Europe & Cies à Lyon et Rhône-Alpes
	Riddim Collision
	Un Doua de Jazz
73	Biennale Internationale de la Guitare
	Festival Cordes et Pics
	Festival des Arcs
	Festival des Arts et Musiques Baroques Tarentaise
	Festival Les Arts Jaillissants
	Festival Les Nuits d'Eté
	Festival Musique et Nature en Bauges
	Fêtes Musicales de Savoie
	Les Nuits de la Roulotte

	Les Nuits Romantiques du Lac du Bourget
	Les Rencontres Musicales de Savoie
	Les Voix du Prieuré

74

	Au Bonheur des Mômes
	Festival Bruit de la Neige
	Festival de Musique Baroque du Mont-Blanc
	Festival International de Bluegrass Music
	Festival Les Fondus du Macadam
	Feuflîazhe 2011 (Biennale)
	Les Noctibules
	Les Vocales de Thônes
	Musique en stock
	Rock'n Poche
	Transvoisines

Liste des lieux de diffusion analysés

(en vert ceux qui ont programmé au moins un concert de musiques traditionnelles)

01	Centre culturel Aragon
	La Tannerie
	Théâtre de Bourg-en-Bresse

07	Espace Montgolfier Davézieux
	CavaJazz
	Ciné Théâtre de Tournon
	La Presqu'île
	L'Art Scène
	Quelques P'Arts...
	Théâtre de Privas

26	Comédie de Valence
	La Cigale

	La Cordonnerie
	Le Mistral Palace
	Le Train Théâtre
	LUX
	Théâtre Le Fenouillet

38

	L'Ampérage
	Amphithéâtre de Pont-de-Claix
	Centre culturel Jean-Jacques Rousseau
	Diapason
	Espace 600
	La Bobine
	La Chaufferie / Le Ciel
	La Rampe
	Le Grand Angle
	Les Abattoirs
	L'Heure Bleue
	L'Hexagone
	Locomysic

	<p>MC2 Théâtre de La Mure Théâtre de Vienne Théâtre du Vellein Théâtre Jean Vilar (Hors les murs) Travail et Culture</p>		<p>Le Polaris Le Toboggan L'Epicierie Moderne Les Nouvelles Subsistances Maison de la Danse Opéra National de Lyon Opéra National de Lyon / Amphi Théâtre de Givors Théâtre de La Croix-Rousse Théâtre de La Renaissance Théâtre de l'Elysée Théâtre de Vénissieux Théâtre des Marronniers</p>
42	<p>Centre culturel de La Ricamarie Centre culturel Le Sou Comédie de Saint-Étienne Le Fil Les Mardis du Grand Marais Opéra Théâtre de Saint-Etienne Théâtre de Roanne Théâtre des Pénitents Théâtre le Verso & Chok Théâtre Ville de Firminy</p>	73	<p>Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry La Soute Le Dôme Théâtre Le Totem</p>
69	<p>A Thou Bout d'Chant Centre culturel Charlie Chaplin Centre culturel de Villefranche-sur-Saône Centre culturel Théo Argence Espace Albert Camus Hot Club La Casamusicale Le Clacson Le Marché Gare Le Périscope</p>	74	<p>Auditorium de Seynod Bonlieu Scène nationale Château Rouge Le Brise Glace Le Rabelais Maison des Arts Thonon-Evian</p>

Autres lieux de diffusion pour musiques traditionnelles (hors tronc commun)

01

L'Allegro

38

Centre culturel Jean-Jacques Rousseau

Centre Loisirs et Culture d'Eybens

Diapason

Espace Paul Jargot

La Faiencerie

La Source

Le Pot au Noir

MJC Voiron

69

Sixième Continent

73

AMAC Saint-Jean-de-Maurienne

Espace culturel Le Savoie

Giffre Evènements

Pôle Culture de La Motte-Servolex

74

Le Quai des Arts

Service Culturel de Saint-Julien-en-Genevois

Théâtre Renoir