

**NUMÉRIQUES, ÉQUITABLES,
INTERNATIONALES,
SOCIALEMENT UTILES...,**

LES MUSIQUES ACTUELLES EN CHANTIER

Le projet DAV, pour « Dynamique des arts vivants en Massif central », c'est un programme de coopération entre 8 partenaires* pour renforcer la filière des arts vivants et le développement de pratiques innovantes en Massif central. Ce programme s'est déroulé sur 3 ans (2016 à 2018). Engagée dans cette coopération, **la SMAC Des Lendemains Qui Chantent s'est particulièrement investie dans le volet musique**, qui visait à faciliter le parcours des musiciens, à développer les possibilités offertes par le numérique et évaluer l'utilité sociale des projets de musiques actuelles.

***Occitanie en scène** (association régionale de développement du spectacle vivant en Occitanie)

***Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant** (Réseau régional spectacle vivant)

***Derrière Le Hublot** (Pôle des arts de la rue dans le Lot)

***La Fédération Octopus** (Fédération des musiques actuelles en Occitanie)

***Le Lab** (Réseau régional spectacle vivant en Bourgogne-Franche-Comté),

***Des Lendemains Qui Chantent** (SMAC en Corrèze).

Les deux autres membres,

***Le Transfo et**

***L'AVEC,**

ont cessé leurs activités pendant le projet.

LE DAV EN MASSIF CENTRAL C'EST QUOI ?

SERAIT-CE LIÉ À ...

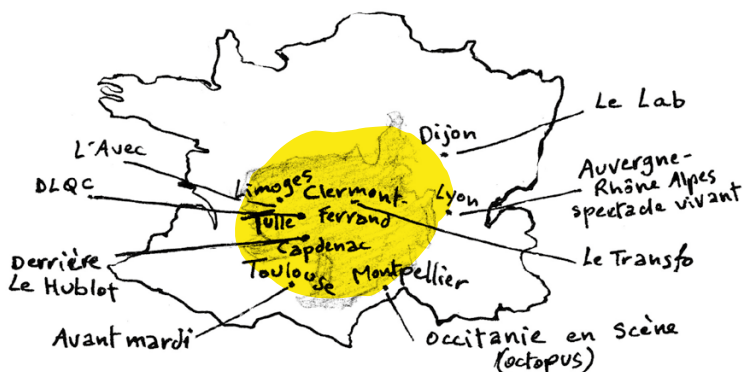
... ALORS, PAS DIRECTEMENT, MAIS
COMME "D.A.V." VEUT DIRE "DÉVELOP-
PEMENT DES ARTS VIVANTS", CET
ACRONYME CONCERNE AUSSI BIEN LE

THÉÂTRE QUE LA DANSE, LES ARTS DE RUE QUE LA B.D. OU LES MUSIQUES ACTUELLES.
LE D.A.V. REGROUPE TOUT UN TAS D' ACTIONS CONCERTÉES POUR SOUTENIR LA
CRÉATION, SA DIFFUSION ET SA PROFESSIONNALISATION SUR LE VASTE
TERRITOIRE DU MASSIF CENTRAL, MÊME -SURTOUT- DANS LES COINS
LES PLUS PAUMÉS. ET IL Y EN A, SUR CES 85 000 KM².

Excusez-moi, y a-t'il une
supérette
ici ?

Non.
Mais
ya
un super concert !
vous venez ?

PAUMÉS MAIS BIEN VIVANTS,
ET MÊME INNOVANTS !

C'EST POURQUOI 8 STRUCTURES TRAVAILLANT AVEC LES ARTS VIVANTS
SE SONT LANCÉES DANS UNE AMBITIEUSE DÉMARCHE DE COOPÉRATION.
AGENCES CULTURELLES RÉGIONALES, LIEUX CULTURELS,
FÉDÉRATION : TOUS PARTENT DU CONSTAT QUE LA CRÉATION
ARTISTIQUE, LES ARTS VIVANTS, ÇA PARTICIPE DE LA
QUALITÉ DE VIE, ÇA ATTIRE LES TOURISTES ET LES
NOUVEAUX ARRIVANTS, ÇA DÉVELOPPE L'ÉCONOMIE LOCALE, LES
IDÉES MARRANTES ET LA BONNE AMBIANCE.

Je suis né ici,
je pensais
m'installer à Paris
mais en fait on a
un réseau qui nous
fait tourner à
l'international,
alors...

Je pensais
venir
juste pour
un remplacement
mais ça bouge
bien ici, je vais rester.

BREF : C'EST COMME LES PETITS
PRODUCTEURS DE LÉGUMES : S'ILS
ONT UN TERREAU PROPICE ET
DIVERSIFIÉ, ILS S'ÉPANOUISSENT
ET C'EST TOUT LE TERRITOIRE
QUI EN BÉNÉFICIE.

LES STRUCTURES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET D.A.V. FAISAIENT DÉJÀ DES "SERVICES À LA POPULATION" DANS DES "ZONES DE MONTAGNE": LES FONDS EUROPÉENS CO-FINANÇENT DONC LE D.A.V. AVEC L'ÉTAT (VIA LA CGET) ET LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE.

À TULLE, LA S.M.A.C "DES LENDEMAINS QUI CHANTENT" AVAIT DÉJÀ COOPÉRÉ AVEC DES STRUCTURES PLUS ÉLOIGNÉES, MAIS QUI APPORTENT LE MÊME SOIN À LA PRODUCTION ARTISTIQUE DE QUALITÉ, CELLE QUI

- Nourris à la bière locale et coachés par nous! Vous les programmez?

- OK. On peut les aider pour un clip, aussi. Et j'ai un groupe de chez moi qui cherche une résidence, sinon...

CULTE LA SINGULARITÉ PLUTÔT QUE LE CALIBRAGE MARKETING. C'EST CE QUI A DONNÉ LE PRINCIPE DU COMPAGNONNAGE. D'AUTANT PLUS JUDICIEUX QUE, À LA DIFFÉRENCE DES LÉGUMES, UN GROUPE A TOUT À GAGNER À FAIRE UN

MAX DE KILOMÈTRES POUR SE PRODUIRE PARTOUT, Y COMPRIS HORS DE CE PÉRIMÈTRE MONTAGNEUX.

L'EXPORT FUT DONC UN DES AXES DE TRAVAIL.

< 50 km au compteur: 🍌

> 2000 000 km au compteur: 🍌

MAIS, EN AMONT DE CETTE ÉTAPE DE DIFFUSION, ENCORE

FAUT-IL QUE LES ARTISTES AIENT DE QUOI FAIRE ABOUTIR ET DÉCOUVRIR LEURS CRÉATIONS. EN MILIEU RURAL, TOUTES LES SPÉCIALISATIONS NE SONT PAS À PORTÉE DE MAIN: D'OÙ L'INTÉRÊT D'UNE MISE EN RÉSEAU POUR PARTAGER LES

On a un groupe de polyphonie trad', mais moderne...

Génial! On a ça! Nous on cherche une prod' pour de l'électro...

RESSOURCES MAIS AUSSI LES DÉCOUVERTES, ET SE FORMER!

UN GROS PROJET DE COOPÉRATION, GOUVERNÉ COLLECTIVEMENT, ÇA FAIT MONTER EN COMPÉTENCES ET

GAGNER EN AUTONOMIE. BON POUR LA

FILIÈRE MUSICALE ET POUR L'UTILITÉ SOCIALE! ÇA PERMET AUSSI D'IDENTIFIER DES BESOINS SUR DES MÉTIERS QUI SE TRANSFORMENT (ENQUÊTE NATIONALE EN COURS SUR: developpement-artistes.org).

Le numérique, on en fait quoi?

LE D.A.V. S'EST OFFICIELLEMENT ACHEVÉ EN 2019, MAIS LE SITE dav-massifcentral.fr REGORGE D'INFOS, PROPOSE UN ANNUAIRE DE GROUPES ET COMPAGNIES PARTIES PRENANTES DU PROJET, DES PISTES, CONTACTS, NOTICES... ÇA CONTINUE SUR LE TERRAIN!

Y'A QUI DANS LE DAV MUSIQUE

Pour ses actions
dans le cadre du DAV,
la SMAC Des Lendemain
Qui Chantent a travaillé
avec :

✱ Le Réseau
des Indépendants
de la Musique
(RIM),
en Nouvelle-Aquitaine

✱ La Fédération
Octopus
(Occitanie)

✱ Grand Bureau
(Auvergne-Rhône-Alpes)

✱ La Fédération Hiero
(Fédération des acteurs
de musiques actuelles
à Limoges)

**et des laboratoires
de recherche :**

✱ le Collectif
RPM
(Recherche pour
une Pédagogie
Musicale)

✱ Transformation
(Hélène Duclos, chercheuse
au Laboratoire évaluatif
de l'utilité sociale
de la Société Française
d'Évaluation)

✱ le Pôle recherche action
sur l'évaluation
de l'utilité sociale
de l'Institut Catholique
de Paris

✱ Médication Time
(Nicolas Guerrier,
chercheur au LISRA,
Laboratoire
d'Innovation Sociale
par la Recherche Action)

QUELQUES CHIFFRES

68

participants aux
rencontres sur la coopération pour
faciliter le parcours des groupes

79

participants au
Forum des Musiques Actuelles sur
l'accompagnement de groupes

5

groupes
accueillis en résidences
lors des compagnonnages

126

participants aux
rencontres sur le numérique

48

participants au
séminaire : Développement
artistique sur le travail à
l'international

PÉRIMÈTRE DU DAV

& LIEUX D'ACTIONS DU DAV MUSIQUE

La zone d'influence du projet DAV 2016-2018 s'est étendue à tout le Massif central mais aussi à l'ensemble des territoires des 4 régions concernées par le projet situé en dehors des limites du Massif central.

Zone éligible du projet DAV Massif Central 2012-2013

TERRITOIRE DU MASSIF CENTRAL Zone éligible du projet DAV 2016-2018

TERRITOIRES DE RAYONNEMENT HORS DU MASSIF CENTRAL des 4 régions concernés par le projet DAV 2016-2018

★ Villes ou DÉPARTEMENT d'actions du DAV MUSIQUE

DICO DU DAV

SMAC :

Les scènes de musiques actuelles (SMAC) ont pour mission de diffuser les musiques actuelles dans leur acception la plus large et toute leur diversité. Elles assurent la diffusion régulière et dans des conditions d'accueil professionnelles de concerts de musiques actuelles, en particulier de groupes/artistes en développement. À travers leurs missions de soutien à la création, elles assurent l'accueil, l'enregistrement, proposent des résidences de création de spectacles, accompagnées d'un volet d'action culturelle auprès des publics. Chacune sur son territoire est également en charge de l'accompagnement des différentes pratiques artistiques et du suivi d'artistes amateurs et professionnels.

MUSIQUES ACTUELLES

est un terme institutionnel créé par le Ministère de la Culture en France, là où d'autres pays parlent de « variétés » ou « musiques populaires », termes jugés trop négativement connotés par les pouvoirs publics français. Ce terme désigne certaines musiques utilisant des amplificateurs. Mais elles englobent aussi bien le jazz que le rock, la chanson, les musiques traditionnelles, le rap ou l'électro.

Source : Wikipedia

ÉVALUATION

DE L'UTILITÉ SOCIALE :

L'évaluation de l'utilité sociale est une démarche d'évaluation développée par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Elle leur permet d'identifier, mesurer et rendre compte de leur impact social. L'évaluation de l'utilité sociale prend en considération les dimensions sociales, économiques, environnementales et de transformation sociétale. Elle concerne les apports aux clients/usagers, aux territoires et plus globalement à la société.

Source : utilite-sociale.fr

MUSIQUE ÉQUITABLE :

La notion de musique équitable cherche à appliquer les principes du commerce équitable à la musique. Elle permet de créer des rapports plus solidaires, équitables et transparents entre les différents acteurs de cette industrie. La suppression des intermédiaires est l'un de ses fondements. La rémunération des artistes reste le cœur de la musique équitable dans un secteur qui a vécu l'émergence des acteurs de streaming aux conditions de rémunération jugées opaques.

Source : Wikipedia

COOPÉRER LOCALEMENT POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES MUSICIENS

Accompagner le développement de jeunes groupes, c'est ce que font les lieux de résidence, studios de répétition et scènes de musiques actuelles. Suite à leur programme « live cube », sur les problématiques rencontrées dans ce domaine, Des Lendemains Qui Chantent et Le Tremplin à Beaumont (63) ont proposé un nouveau programme de coopération pour former les accompagnants, mettre en commun les expériences et mutualiser les compétences entre structures. Le tout pour faciliter le parcours des musiciens.

Cette coopération a été mise en place sur 3 territoires : Rodez (Aveyron), Montluçon (Allier) et l'Ardèche.

À Rodez, Le Club, géré par Oc'live est un espace de diffusion et, depuis 2018, un studio d'enregistrement et de captation vidéo, soit un outil complet pour l'accompagnement de groupes. Oc'live avait donc besoin de s'inscrire dans une démarche collective pour que les autres acteurs du territoire s'emparent de cet outil. Un séminaire a ainsi été organisé en février 2017 avec Frédéric Roz, membre du Collectif RPM et directeur du Tremplin, pour que tous les acteurs se mettent d'accord sur un parcours d'accompagnement artistique.

À Montluçon, Le 109 (SMAC), le Conservatoire et le MuPop (Musée des musiques populaires) réfléchissaient à un accompagnement des musiques actuelles amplifiées qui soit mutualisé, pour stimuler les musiciens du territoire et les valoriser. Des journées de travail ont été organisées en juin 2017 avec Frédéric Roz sur « Coopérer pour favoriser les pratiques musicales ». Cette journée a permis aux nombreux participants (il y avait notamment les professeurs du Conservatoire, les salariés de la SMAC...) de s'accorder sur la mise en place de cet emploi partagé. Un chargé de mission mutualisé a ensuite été embauché.

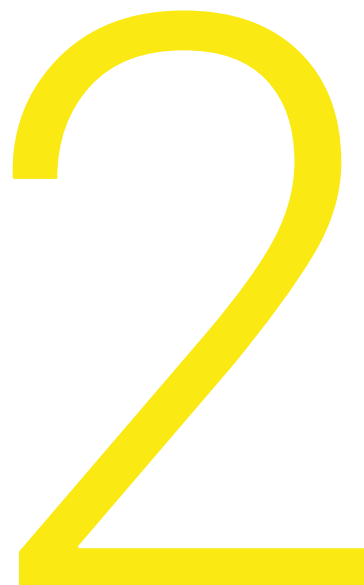

En Ardèche, la SMAC 07 et le Conseil Départemental cherchaient à renforcer le lien entre tous les acteurs de la filière pour faciliter la pratique des musiciens et les parcours d'accompagnement de groupes. Une formation sur les postures pédagogiques et méthodologies d'action dans l'accompagnement a ainsi été organisée en novembre 2017, ainsi qu'un temps de retours d'expériences et de réflexion collective sur ce qui existe déjà. Cette journée a lancé une bonne dynamique de coopération entre tous sur ce sujet.

Pour la suite, des idées ont été listées, comme établir un référentiel de compétences des musiciens amateurs, évaluer les dispositifs d'accompagnement pour mesurer ce qui a été déterminant dans leur parcours, ou encore, agir pour construire une culture de travail en réseau...

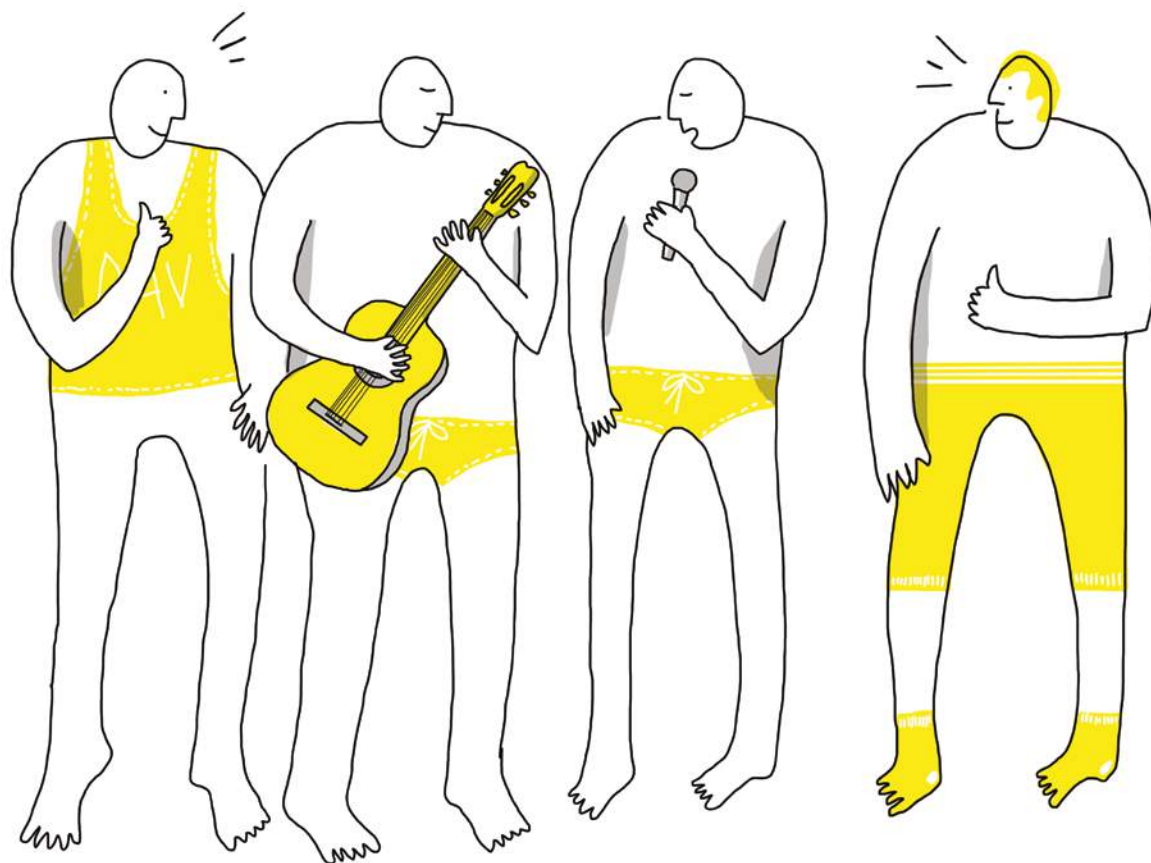
Le DAV a également co-organisé un FORMA (Forum musiques actuelles) pour les professionnels de l'accompagnement et les musiciens porteurs de projets en Nouvelle Aquitaine, avec le RIM et la Fédération Hiero en juin 2018 à Irrésistible Fraternité (tiers-lieu culturel) à Limoges. Les musiciens et porteurs de projets ont pu poser leurs questions et récolter conseils et contacts. Parallèlement, les professionnels ont échangé sur leurs projets, et Des Lendemain Qui Chantent a ainsi présenté les actions du compagnonnage.

FORMER LES ACCOMPAGNANTS LORS DE RÉSIDENCES DE GROUPES > COMPAGNONNAGE

Le principe de cette action est le suivant : des résidences de groupes, réalisées à Des Lendemain Qui Chantent sur l'année 2018, avec un accompagnateur intervenant aguerri et un accompagnateur en immersion (destiné à monter en compétenceS) ; le tout avec une observation du Collectif RPM.

L'idée était de placer les groupes et leur accompagnateur dans un cadre où ils n'avaient pas l'habitude de travailler, avec des personnes qui ne connaissaient pas leur travail pour stimuler et créer de la nouveauté, tant par le dispositif pédagogique que par le déplacement sur un autre territoire.

- ★ *L'Ombre, suivi par Cécile Couepel du Club a ainsi été accompagné pendant la résidence par Philippe Prohom.*
- ★ *Ukandanz, suivi par Bertrand Biennier de la SMAC 07, a été accompagné par Karim Kanal.*
- ★ *Monsieur 6000, suivi par Pierre Guy Alayrac des Docks à Cahors, a bénéficié des conseils d'Éric Anglas.*
- ★ *Mama's Gun, suivi par Laurent Poingt de Beaub FM, a été accompagné par Jean-Pierre Mathieu.*
- ★ *Samaka, suivi par Nicolas Baudalet de Des Lendemain Qui Chantent, a été accompagné par Georges Veyres.*

La nécessité de la présence de l'accompagnateur local pendant la résidence, pour apprendre d'une transmission entre pairs, n'a pas été forcément bien comprise par tous, et certains groupes n'ont pas été informés de ce qui allait être travaillé dans ces résidences. Mais tout le monde a apprécié la qualité des intervenants extérieurs. Le Collectif RPM a constaté de vraies évolutions chez les groupes suites à ces résidences.

**S'Y RETROUVER
DANS LE CHAMP DES
POSSIBLES** OFFERT
PAR LE NUMÉRIQUE

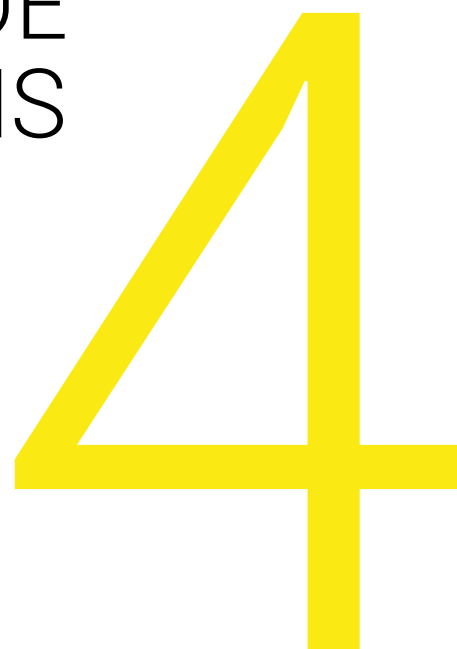
3

Avec Le Lab en Bourgogne et l'Avec en Limousin, Des Lendemains Qui Chantent a organisé « Les établis Numériques » à La Quincaillerie, tiers-Lieu de Guéret en avril 2017. Au menu, la conférence « Arts, numérique et droits culturels : quelles nouvelles pratiques, artistiques, culturelles et sociales ? » puis deux ateliers : « Autoproduction à l'heure du numérique », et « Processus de recherche dans la création ». Les participants ont ainsi appris comment autoproduire son disque ou son événement via le web, échanger sur leur présence en ligne et sur les plateformes, découvert les outils pour coopérer, les possibilités du crowdfunding et des outils de levée de fonds, et intégré les bases du droit sur la circulation des œuvres en ligne.

Sur ce même sujet, avec Le Damier (cluster Musique & Image de Clermont-Ferrand) ont été organisées les rencontres professionnelles "VISUAL MUSIC" fin octobre 2018. On y a parlé innovation musique et image autour de différentes problématiques : de quoi s'agit-il ? Comment créer à l'heure de l'innovation ? Quelles diffusions pour les nouvelles œuvres ? Quels nouveaux modèles de collaborations ? Cette journée a été complétée par une Masterclass sur la technique de la « Spatialisation sonore » avec l'Ircam (Institut de Recherche et Coordination acoustique musique)

APPRENDRE À ÉVALUER L'UTILITÉ SOCIALE DE SES ACTIONS

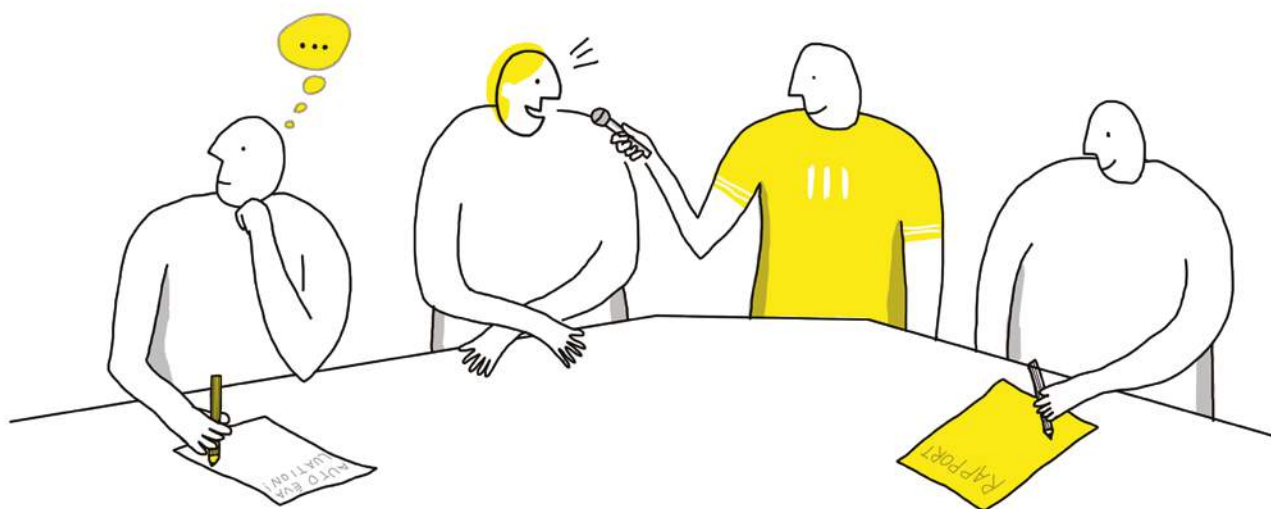

Des Lendemains Qui Chantent a proposé de travailler sur l'évaluation de l'utilité sociale des projets musiques actuelles, afin de conforter les structures dans leur action mais aussi d'en sortir un outil d'évaluation utilisable par tous. Sur cette expérimentation, qui s'est étalée entre juin 2018 et mars 2019, 3 structures de 3 réseaux et de 3 régions ont travaillé ensemble : Hadra Festival pour Grand Bureau (Auvergne-Rhône-Alpes), Des Lendemains Qui Chantent pour le RIM (Nouvelle Aquitaine) et Ulysse Maison d'Artistes pour la Fédération Octopus (Occitanie). Le tout accompagné par Hélène Duclos, experte de l'évaluation de l'utilité sociale.

Le projet a commencé par une formation à l'autoévaluation -qui consiste à questionner le sens de son action et à interroger le projet politique de la structure pour finalement affirmer son identité- puis procède par étapes avec une équipe dédiée.

- 1) On fixe le périmètre d'évaluation : que recherche-t-on ?
- 2) On définit le cadre : qui est impliqué dans la démarche, quels sont les effets attendus, puis on élabore les référentiels d'évaluation avec critères et indicateurs, et enfin on choisit et on définit la méthode pour évaluer (interview, groupe témoin, documents...)
- 3) On met en œuvre la démarche
- 4) On analyse le tout
- 5) On rédige le rapport.

Au-delà de cette formation, l'expérimentation comprenait des temps d'accompagnement individuels. Ainsi, le festival Hadra s'est implanté en Allier, mais l'association porteuse est à Grenoble. Pas évident, dans ce contexte, d'évaluer les impacts sur le territoire ! L'accompagnement leur a permis d'avancer jusqu'à l'étape 3.

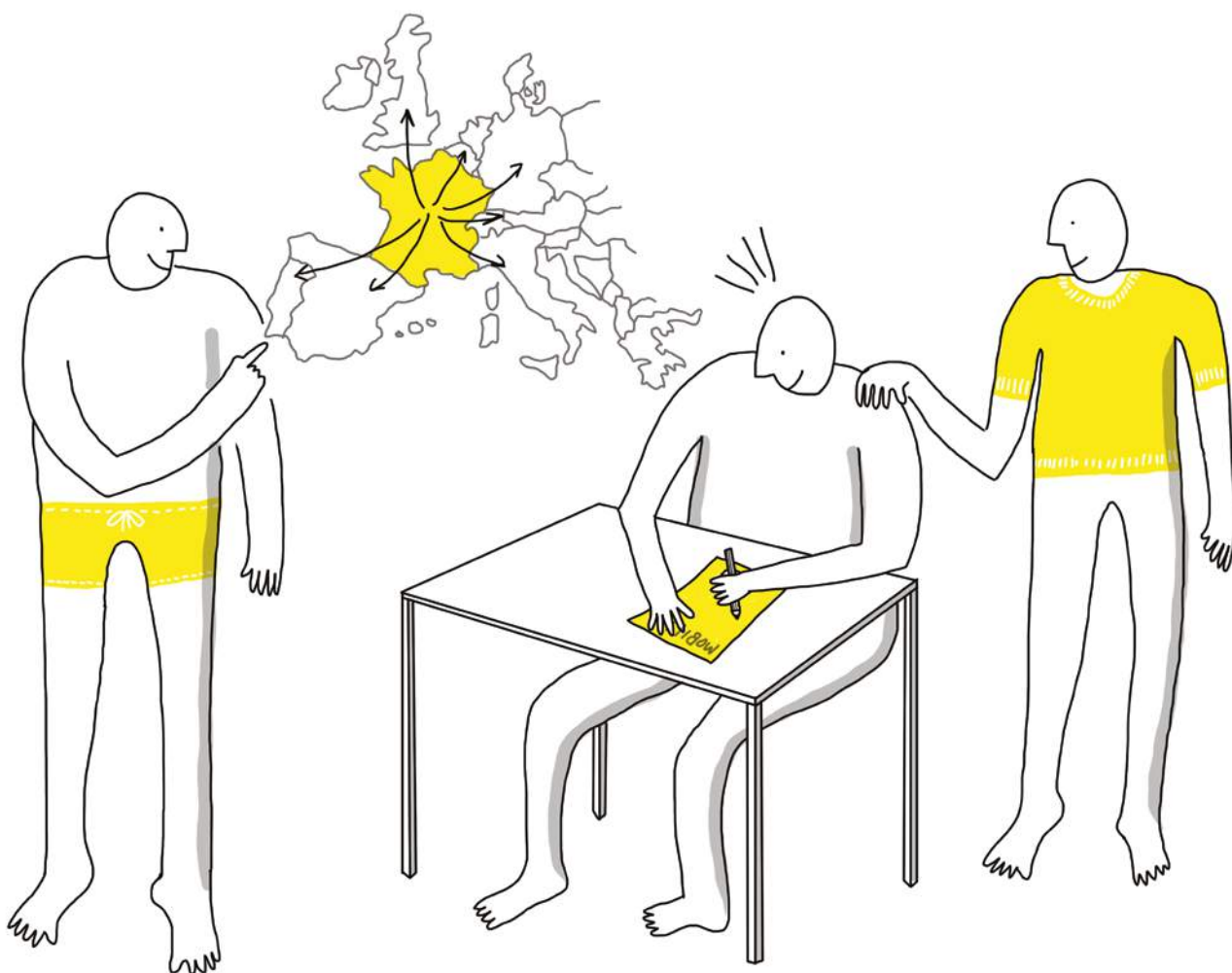

Par ailleurs, Ulysse Maison d'artistes qui est une SCIC de production d'artistes (nationale) et d'animation culturelle (locale) issue de la fusion d'une SARL et d'une association. Elle a du mal à mesurer son utilité sociale sur le territoire, au-delà de la simple analyse de ses activités et voulait communiquer davantage sur sa structuration en SCIC. En accompagnement individuel, elle a travaillé sur les critères indicateurs pour étudier l'utilité sociale dans sa globalité, la construction d'outils d'étude et leur utilisation.

Enfin, Des Lendemain Qui Chantent a souhaité évaluer l'utilité sociale d'une action culturelle : « musiques actuelles au collège ». Depuis 2012, la SMAC mène en effet ce projet qui vise à amener les élèves dans un processus de création de chansons, via l'écriture des textes, leur interprétation, leur enregistrement et enfin, une production scénique. L'objectif, c'est bien de semer des graines de transformation sociale chez ces jeunes ! À côté des bilans « à chaud », assez légers, il paraissait nécessaire de mesurer l'action à long terme, pour mieux la valoriser avec des éléments de bilan plus solides, la pérenniser et l'améliorer. Les premiers bénéficiaires, datant de 2013, ont donc été contactés, 17 ont été volontaires pour répondre (1/3 des personnes contactées). Partenaire sur cette action, Médication Time a rencontré ces 17 jeunes. Chacun a raconté son parcours d'ancien élève dans son rapport aux institutions (l'école, le travail, la famille, le territoire...), la façon dont il interagit socialement, ses rêves pour l'avenir, et bien sûr, ses souvenirs du projet.

TRAVAILLER À L'INTERNATIONAL

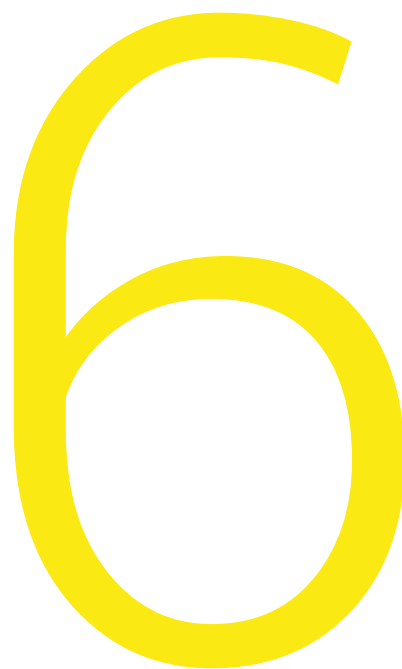
5

Lors du séminaire organisé pendant le festival Europavox à Clermont fin juin 2018, les professionnels ont travaillé sur l'accompagnement des artistes à l'international, aussi bien d'un point de vue politique que pratico-pratique, c'est à dire qu'ils ont aussi bien abordé comment construire des coopérations à l'échelle internationale que comment remplir un dossier d'aide à la mobilité pour les artistes.

De nombreux dispositifs ont été présentés, qui apportent des éléments de réponse. Ainsi, Europe Créative, est un programme de soutien aux secteurs audiovisuel, culturel et créatif en Europe. Le Bureau Export décerne des bourses à l'export. Live Europe a créé un bonus incitatif pour un réseau de 14 salles européennes qui reçoivent un soutien variable en fonction du nombre d'artistes émergents européens qu'elles programment. Enfin, On the Move diffuse des offres de mobilité (tournée, résidence, coproduction...) et met à disposition des guides sur les possibilités de financement, que ce soit dans les pays européens, aux États-Unis, en Asie ou en Afrique. Des labels ont témoigné de leurs expériences pour réussir à programmer leurs artistes à l'international, et les possibilités de financement ont été également présentées.

METTRE EN PLACE DES FILIÈRES ÉQUITABLES

Lors du Forum Jazz en Auvergne-Rhône-Alpes, en novembre 2017 à Saint-Étienne, s'est tenue une conférence autour des « nouveaux défricheurs de la filière musiques actuelles équitable ». L'objectif ? Voir comment les acteurs du monde de la production de spectacles et de disques peuvent s'organiser pour faire évoluer leur métier, et être ainsi créateurs d'une forme de commerce équitable.

Le Groupement régional alimentaire de proximité (Grap) était présent. Ce réseau rassemble une centaine de personnes et de nombreux services mutualisés (comptabilité, paie, informatique), mais aussi une stratégie collective et une solidarité humaine et financière. Une véritable inspiration pour le milieu de la musique.

Autre initiative marquante : **Salamah Productions**. Label indépendant, Salamah édite des artistes et a lancé Inouïe Distribution, qui fonctionne sur le même principe qu'une Amap culturelle (distribution de 70 références par mois). Pour assurer sa viabilité économique, Salamah génère également des revenus avec une activité de consulting, grâce à ses connaissances acquises au fur et à mesure (subventions, droits auprès de la Sacem, gestion des droits voisins etc.)

Troisième acteur présenté, **La Course Boutaric**, est un pôle territorial de coopération économique qui rassemble 23 entreprises du secteur culturel et créatif, à Dijon et Besançon. Cette association accompagne le développement économique de ses membres en misant évidemment sur la mutualisation.

Pour lutter contre l'uniformisation et la concentration dans le milieu de la musique (à l'instar de l'agro-alimentaire), toutes ces structures indépendantes ont insisté sur la nécessité de coopérer entre elles (en mutualisant par exemple les commerciaux, les bookers...) et de tisser des liens de confiance avec les consommateurs, sans spécialement labelliser ces démarches équitables. La question de l'échelle (locale, nationale...) reste posée.

DÉVELOPPEMENT
DES ARTS
VIVANTS
EN MASSIF CENTRAL

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT

SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES

AVENUE DU LIEUTENANT COLONEL FARO - 19000 TULLE

05 55 26 09 50

DESLENDEMAINSQUICHANTENT.ORG

