

**PARCOURS
D'ARTISTES MUSICIEN·NE·S
D'OCCITANIE
2020-2021**

PARCOURS D'ARTISTES MUSICIEN·NE·S D'OCCITANIE

Cette enquête a pris la forme d'entretiens exploratoires individuels menés par les membres du Groupe de travail musiques actuelles du Coreps Occitanie, selon une grille de questions visant à mieux connaître le parcours professionnel des artistes, depuis leur formation initiale jusqu'à aujourd'hui.

Ces entretiens se sont déroulés en décembre 2020 et janvier 2021 auprès de 10 artistes musicien·ne·s implanté·e·s en région Occitanie, choisi·e·s par des membres du Groupe de travail musiques actuelles du Coreps Occitanie dans un souci de représentativité des différents types d'artistes et tout en essayant de respecter la parité femmes-hommes.

La typologie d'artistes vise à couvrir une représentation équilibrée :

- des artistes leader ou side,
- des artistes solo ou inscrit·e·s dans des collectifs,
- des artistes en début de carrière ou avec une forte expérience,
- des artistes soutenu·e·s par les institutions ou hors des champs institutionnels,
- des artistes ayant suivi une formation musicale ou des autodidactes.

LA FORMATION INITIALE ET/OU CONTINUE

Peu d'artistes rencontré·e·s sont réellement autodidactes, même si certain·e·s n'ont pas suivi un cheminement académique en ce qui concerne la formation initiale. Tou·te·s sont venu·e·s à un certain moment de leur parcours à suivre des enseignements musicaux.

Ce constat rejoint les chiffres nationaux sur la formation des artistes musicien·ne·s : 50 % ont bénéficié de formation initiale en écoles de musique et 50 % sont autodidactes.

Il n'en demeure pas moins que les formations « formelles » et « informelles » se croisent tout au long de leurs parcours. Il s'agit, selon leurs retours, de se former en permanence, tout au long de la vie professionnelle. De plus, les formations musicales initiales ne sont pas forcément directement liées à la pratique artistique professionnelle.



LE CHEMINEMENT DES PROJETS PROFESSIONNELS

Force est de constater que les cheminements se croisent : un·e artiste peut porter un projet et être interprète sur d'autres. Ce constat est corroboré par les résultats de l'enquête sur les revenus des artistes qui déclarent en moyenne travailler avec 4 à 5 formations musicales.

Et si l'on se réfère à l'analyse des chiffres clés de la production et la diffusion en région, on note aussi qu'en moyenne une formation musicale génère seulement 7 à 8 contrats de cession sur une année.

In fine, la multiplication des projets artistiques ne permet pas, dans la majorité des cas, de disposer d'un niveau de revenus confortable, 67% de l'échantillon des artistes de l'enquête sur les revenus des artistes déclarent des revenus annuels au dessous du Smic.

Les projets personnels ont avant tout tendance à se développer dans un premier temps au niveau local et régional. Pour ce qui est de la dimension nationale, les développements sont relativement faibles et le plus souvent les artistes rencontrés y participent en tant que side.

Le rayonnement et l'envergure des projets est souvent en lien avec les niveaux de connaissances des systèmes d'aides et des réseaux institutionnels, ce qui ouvre des pistes d'accompagnement pour la sécurisation des parcours à l'avenir. En parallèle, on constate que la région Occitanie est l'une des régions où l'on dénombre le plus d'embauches d'artistes par le Guso. Ces artistes travaillent essentiellement sur des réseaux qui sont plus éloignés des logiques institutionnelles et des réseaux subventionnés.

Au travers de ces 10 entretiens exploratoires, il est important de noter la singularité de chaque projet porté par les artistes rencontré·e·s. En effet, nous ne pouvons pas conclure à un schéma ou parcours type de développement de projet comme de développement de carrière. De plus, les artistes interrogé·e·s dans les tranches d'âge de plus de 35 ans pointent les évolutions du métier d'artiste interprète : multiplication des activités, complexification administrative, augmentation du nombre de formations artistiques, etc.

LA DIVERSITÉ DES ACTIONS ET DES ACTIVITÉS

Les artistes interrogé·e·s reviennent souvent sur le fait qu'ils ne sont pas seulement artistes mais « multi-casquettes » et doivent donc réaliser des tâches, souvent dans l'ombre, qui ne relèvent pas de l'activité artistique. Environ un tiers de leur temps est dédié à la pratique et aux concerts, un tiers à la gestion des projets (administration, communication, démarchage, etc.) et un dernier tiers aux actions culturelles et/ou à l'enseignement.

Les artistes qui ont un entourage professionnel (accompagné·e·s soit par une structure de production, soit par un·e chargé·e de production, booker·euse, chargé·e de diffusion, soit par un·e chargé·e d'administration), ce qui ne constitue pas la majorité d'entre eux·elles, ont plus de temps pour développer leurs créations.

M. JLA

Homme
Pianiste et accordéoniste

FORMATION

- **Formation initiale :**
Cours de piano classique / Licence de musicologie
S'est formé de manière autodidacte à l'accordéon (découvert à l'âge de 27 ans).
- **Formation continue :**
Cours en école de musique à Toulouse et stages de façon très marginale.
Doctorat de musicologie en 2016.

CARRIÈRE



M. JLA débute sa carrière en 1984 en faisant plusieurs saisons de bals (au clavier) et, au fur et à mesure, accompagne à l'accordéon de nombreuses personnalités. Pendant quelques années, ses cachets de concerts et de bals lui suffisent pour maintenir son niveau de vie.

Puis M. JLA crée un groupe dont il sera le leader pendant 20 ans et participe à de nombreux projets dont certains ont connu de forts succès nationaux, principalement par le bouche à oreille.

À présent, M. JLA se recentre sur une activité plus locale et de petits formats lui permettant plus de liens avec le public.

PROJETS ACTUELS

Jusqu'à récemment, M. JLA était impliqué dans une quinzaine de projets, nombre qu'il a réduit ces derniers temps pour se concentrer sur des projets plus locaux.

- **Place au sein des projets :** Principalement accordéoniste accompagnateur, parfois compositeur.
- **Réseau de diffusion :** Réseau local de lieux non dédiés (concerts chez l'habitant-e et lieux associatifs).
- **Gestion administrative des projets :** M. JLA a porté administrativement le projet dont il a été leader mais la plupart du temps ce sont les structures des artistes qu'il accompagne qui prennent en charge cette partie.
- **Périodes de création artistique :** M. JLA a peu d'accès à des résidences rémunérées, mais bénéficie de mises à disposition de certains lieux. Il travaille par ailleurs avec une compagnie de cirque, qui, elle, réussit à obtenir des résidences rémunérées plus souvent. Il compose en travaillant sur partitions et ne se sert pas de maquettes.
- **Enregistrements :** M. JLA a enregistré un disque avec le projet dont il était le leader qui s'est vendu à 10 000 exemplaires. Il participe également à des séances studios mais de plus en plus rarement. M. JLA a été rémunéré en tant que musicien en studio mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
- **Matériel :** M. JLA ne dispose pas de matériel particulier à titre personnel.

PARTENARIATS

M. JLA n'a aucun lien avec les institutions publiques et n'a jamais déposé de demande de subvention.



RÉPARTITION DU TEMPS

M. JLA consacre une journée par semaine à l'enseignement.

REVENUS

Les revenus de M. JLA proviennent principalement de concerts pour des organisateurs ayant recouru au Guso.

Les revenus de M. JLA ont diminué. Il y a 15 ans, il gagnait environ 3 000 € par mois, la moitié étant issue des concerts ou prestations scéniques, l'autre des indemnités chômage. Il touchait parfois des « bonus » de la Sacem.

Aujourd'hui M. JLA touche un petit Smic, avec moins d'opportunités de concerts et un niveau de cachets en baisse (de 150 € à 100 € par concert). Les revenus de la Sacem ne représentant plus grand-chose, M. JLA n'y dépose plus ses nouvelles compositions.

L'enseignement représente 1/3 de son revenu.

RAPPORT AU MÉTIER

Le cœur d'activité de M. JLA est l'accompagnement où il s'épanouit artistiquement. Mais M. JLA estime aujourd'hui qu'il manque peut-être d'autonomie pour tourner davantage.

M. JLA a fait le choix d'un retour au local en se coupant de certains gros projets par conviction et pour des raisons d'équilibre de vie personnelle et professionnelle.



“ Mon but est de trouver un sens à ce que je fais, moins il y a de kilomètres, plus il y a de sens. Certains artistes parlent de surveiller leur empreinte carbone... Moi si on me dit qu'il va falloir prendre l'avion, je réponds non. ”

Mme CG

Femme

Saxophoniste de Jazz, compositrice



FORMATION

- **Formation initiale :**
École de musique dès 8 ans en saxophone
Classe aménagée Jazz au collège et lycée
Licence de musicologie
DEM de saxophone Jazz au conservatoire.
- **Formation continue :**
Des envies de formation sur la production.

CARRIÈRE

La pratique de Mme CG est avant tout liée à la rencontre avec son instrument. Sur la période de sa formation initiale, Mme CG a joué dans plusieurs groupes dont elle a été à l'initiative ou pas. Elle a rencontré ses différent-e-s partenaires musicaux-ales à l'université et en participant à des Jam Sessions.

Mme CG a également participé au dispositif européen Sofia, d'une durée de 3 semaines, pour la mise en valeur des femmes dans le monde du jazz.

Actuellement, Mme CG est essentiellement co-leadeuse d'un groupe, accompagne deux autres formations (une de fanfare de jazz, l'autre de reprises de disco) et enseigne dans une école de musique.

Mme CG a ouvert ses droits au régime de l'intermittence depuis maintenant 3 ans et avant d'en bénéficier, a du pratiquer plusieurs « boulots alimentaires » à côté de ses projets musicaux.

PROJET ACTUEL

GROUPE DE JAZZ/POST-ROCK

- **Place au sein du projet :** Co-leadeuse, saxophoniste et compositrice.
- **Réseau de diffusion :** Principalement en région.
- **Gestion administrative :** Le groupe a créé une association dont Mme CG porte la gestion administrative. L'association fait partie d'un collectif qui les aide sur les questions d'administration et sur les déclarations. Le groupe souhaite se faire accompagner d'un-e bookeur-euse ou d'une chargé-e de production.
- **Périodes de création artistique :** Le groupe travaille avec certains lieux régulièrement, mais très peu de résidences sont rémunérées.
- **Enregistrements :** Pour les enregistrements, le groupe emploie des prestataires. Les ventes des albums servent à financer les suivants, tout en faisant appel aux pré-commandes pour en faciliter le financement.
- **Matériel :** Le groupe dispose de son propre matériel.

« La première chose dans ce métier c'est le réseau, il faut aller voir les gens, se montrer... C'est un boulot où l'on n'a jamais fini d'apprendre, on a toujours des choses à faire, c'est à la fois motivant et parfois déprimant. C'est pour ça qu'il faut s'entourer. »



PARTENARIATS

Mme CG est accompagnée et investie dans le réseau Occijazz.

Certains lieux sont également des interlocuteurs réguliers comme le théâtre des Mazades ou Jazz in Marciac.

Aucun membre du groupe n'est très à l'aise avec le montage de dossiers de demandes de subventions ce qui est ressenti comme un frein.

RÉPARTITION DU TEMPS

Le temps de travail de Mme CG se déploie sur 3 axes : artistique, enseignement et gestion administrative.



REVENUS

La principale source de revenus de Mme CG est issue des concerts, ensuite de l'enseignement, et des petites sommes pour ses droits d'auteur et de la SPEDIDAM.

Le total représente environ 1300 € par mois.

Son partenaire, membre de la même formation musicale, perçoit plus ou moins les mêmes revenus.

RAPPORT AU MÉTIER

Mme CG propose d'accompagner d'autres musicien-ne-s pour tout ce qui relève de la gestion administrative, notamment dans le cadre d'Occijazz. Elle participe également à l'organisation d'un festival local qui existe sans subvention et invite des groupes locaux.

Mme CG estime que la principale difficulté du métier réside dans le fait de devoir porter de nombreuses casquettes, tant sur l'administration que l'artistique ou la communication. Selon elle, des mesures devraient être prises pour aider la cohabitation de la vie personnelle et professionnelle, notamment en direction des jeunes mères.



M. CL

Homme

Multi-instrumentiste - Arrangeur

FORMATION

- **Formation initiale :**
Conservatoire de Toulouse
Conservatoire royal de Bruxelles en violon classique et en MAO
- **Formation continue :**
Aucune formation, mais réfléchit à suivre une formation en programmation.

CARRIÈRE

M. CL vient d'une famille de musiciens. Il monte un groupe au lycée avec lequel il enregistre un disque. Ce passage en studio va lui ouvrir des portes auprès des propriétaires du studio pour effectuer des prestations d'arrangement non déclarées.

Parallèlement à ses études classiques, il se lance dans les musiques actuelles et participe à un projet à rayonnement national avec des personnes rencontrées au lycée.

M. CL rejoint ensuite un projet qui rencontre un important succès national en tant qu'arrangeur et musicien de scène, projet actuellement en pause.

M. CL monte un projet plus personnel et pratique de nombreuses prestations d'arrangement, de mix, etc.



PROJETS ACTUELS

GRUPE DE HIP-HOP

- **Place au sein du projet :** Arrangeur sur environ la moitié des morceaux du projet et musicien en tournée.
- **Réseaux de diffusion :** Tournées produites par une maison de production sur une diffusion dans les grandes salles nationales et à l'international.
- **Gestion administrative du projet :** M. CL ne s'implique pas dans la gestion administrative du projet.
- **Enregistrements :** M. CL a participé à l'enregistrement des deux derniers albums du groupe qui connaissent un succès commercial très important (triple disque de platine et disque de diamant).
- **Matériel :** Il dispose de son propre studio qu'il partage avec deux autres personnes où il effectue principalement du mix ou des arrangements de cordes, et éventuellement de la prise de voix.

PROJET DE MUSIQUE PROGRESSIVE COMPOSÉ DE 4 MUSICIENS

- **Place au sein du projet :** M. CL partage le lead avec un guitariste rencontré au conservatoire.
- **Réseau de diffusion :** Réseau associatif national.
- **Gestion administrative du projet :** La gestion administrative est sous-traitée par une structure privée.
- **Périodes de création artistique :** Le groupe participe à des résidences de création, notamment à Rodez.
- **Enregistrements :** Un premier EP est sorti il y a 2 ans et un premier album est prévu pour 2021. Les ventes d'albums sont réinvesties dans le projet. Les enregistrements sont consultables sur Bandcamp mais pas les autres plateformes de streaming par conviction.



PARTENARIATS

Le caractère très administratif des relations avec les partenaires publics et privés amène M. CL à sous-traiter la gestion administrative de ses deux projets, que ce soit pour les demandes de subventions, ou pour les relances auprès des Labels, y compris des majors qui refusent d'en passer par des déclarations relevant de l'annexe 10.

Ceci a encouragé M. CL à créer sa société afin de pouvoir facturer les labels.

RÉPARTITION DU TEMPS

M. CL consacre la majeure partie de son temps à ses activités de prestation et de création artistique.

REVENUS

Les revenus de M. CL sont liés à son activité artistique (entre 1 500 et 2 000 € par mois).

Concerts : 30 %
Prestations : 40 %
Droits d'auteurs, droits voisins : 30 %, notamment sur le projet de hip-hop.



RAPPORT AU MÉTIER

M. CL souligne le problème du streaming qui ne rémunère que les artistes très populaires notamment auprès d'une tranche d'âge jeune qui consomme beaucoup de musique via ces plateformes. Il remet en cause le système de prorata global mis en place sur Spotify notamment. M. CL estime que ces nouvelles pratiques encouragent le lissage des goûts musicaux, et à terme va entraîner la disparition d'une certaine curiosité pour des genres musicaux qui ne répondent pas aux algorithmes.

« Il faut créer des biocoops culturelles et que les utopies soient protégées par les institutions, il faut arrêter de fermer des petites salles de concerts pour en ouvrir des grosses, toutes les scènes locales se font fermer alors qu'on ouvre toujours plus de grandes salles. »

Mme EL

Femme

Batteuse - Chanteuse

FORMATION

- **Formation initiale :**
Cours de batterie à partir de 13 ans en école de musique.
- **Formation continue :**
Cours en école de musique.

CARRIÈRE

Mme EL décide de s'investir dans une carrière de musicienne professionnelle à la fin de ses études de graphisme. Elle travaille dans plusieurs projets pendant une dizaine d'années, notamment pour une fanfare de rue.

Mme EL acquiert ses droits au régime de l'intermittente (depuis 4 ans maintenant) en rejoignant un groupe de danse de salon country pour lequel elle joue tous les week-ends, qu'elle quitte au début de la crise sanitaire.

En parallèle Mme EL participe à d'autres projets.

PROJETS ACTUELS

GRUPE DE NOISE HARDCORE FONDÉ À LA FAC

- **Place au sein du projet :** Batteuse, chanteuse lead, autrice-compositrice.
- **Réseau de diffusion :** Réseaux associatif et underground du Sud de la France.
- **Gestion administrative du projet :** Mme EL participe grandement au travail de gestion administrative et de communication.
- **Périodes de création artistique :** Répétitions toutes les semaines. Pour les nouveaux morceaux, un des guitaristes apporte des propositions qui sont travaillées ensuite par le groupe. Mme EL participe avec l'un des autres musiciens à l'écriture des textes.
- **Enregistrements :** Le groupe a enregistré un album et un EP dans un studio improvisé dans un lieu non-dédié avec son ingénieur du son. Les albums sont vendus lors des concerts et sur Bandcamp et les revenus des ces ventes sont reversés aux finances du groupe.
- **Matériel :** Le groupe travaille avec un technicien son qui fournit le matériel.

GRUPE DE POP-ROCK

- **Place au sein du projet :** Batteuse et chanteuse choriste.
- **Réseau de diffusion :** Réseau de scènes conventionnées et Smac du Sud de la France.
- **Gestion administrative :** La gestion administrative est portée par la chanteuse qui porte le projet et qui a suivi la formation parcours d'artiste auprès d'Octopus. Le groupe est également suivi par une structure de production à Castelnaudary.
- **Périodes de création artistique :** Fonctionne sur des périodes de plusieurs jours avec des mises à disposition de salles ou chez les membres du groupe. Les bases des chansons sont amenées par la chanteuse et finalisés par le groupe.
- **Enregistrements :** Un double single a été enregistré et diffusé en radios. Le groupe enregistre un premier album en 2020 dans un studio tenu par un groupe de rock ami sur Toulouse.

PROJET D'ÉCOLE DE PLUSIEURS DIZAINES DE BATTEUR-EUSE-S

- **Place au sein du projet :** Batteuse.
- **Réseau de diffusion :** Réseau de grandes salles privées pour 1 à 3 représentations par an.
- **Gestion administrative du projet :** La gestion est portée par l'école de musique.
- **Périodes de création artistique :** 2 répétitions dirigées par semaine, la direction artistique est portée par le directeur de l'école.

COLLECTIF INTERNATIONAL DE FEMMES ARTISTES

- **Place au sein du projet :** Batteuse et chanteuse choriste.
- **Réseau de diffusion :** Réseau de salles conventionnées en France et dates à l'international.
- **Gestion administrative du projet :** La gestion est portée par la figure de proue du collectif et son label.
- **Périodes de création artistique :** Les membres du groupe travaillent de leur côté sur les morceaux et se retrouvent pour répéter un peu avant les concerts.

PARTENARIATS

Les partenaires évoluent selon les projets.

Mrs EL a peu de contacts directs avec les différentes institutions mais selon les projets d'autres personnes peuvent entretenir des liens avec des financeurs.

Le groupe de noise entretient des relations serrées avec Music'AI Sol.

RÉPARTITION DU TEMPS

Le temps de travail de Mme CL se répartit sur ses différents projets selon leurs actualités avec une part très importante consacrée aux répétitions.



REVENUS

L'essentiel des revenus de Mme EL proviennent de son activité artistique, ce qui lui permet de vivre avec 1 500 € par mois.

Pendant un temps elle a également effectué quelques heures d'enseignement au régime général.

RAPPORT AU MÉTIER

Mme EL souligne qu'il est difficile de vivre confortablement du métier en se cantonnant à la création sans être présente dans de nombreux projets, ce qui implique une gestion du temps très resserrée.

Mme EL constate par ailleurs une balance extrêmement déséquilibrée du temps de travail passée sur les différents projets par rapport aux nombres de concerts de ces projets.

Mme EL a pu vivre confortablement de la musique lorsqu'elle s'est investie dans le projet de danse de salon country qui fonctionnait sur le modèle du bal.

Selon Mme EL, le travail de musicienne perd de son sens lorsqu'elle ne peut plus faire de concert et ne croit pas aux alternatives proposées en ligne.

« Au niveau du public, les gens ne voient que les paillettes et ne se rendent pas compte de l'investissement énorme. Il faut avoir plusieurs casquettes : communication, administration, musique... Le nombre de travaux différents qu'il faut faire est beaucoup trop important. »



M. EN

Homme

Chanteur - Guitariste - Auteur-compositeur



FORMATION

- **Formation initiale :**
Pas de formation musicale initiale
- **Formation continue :**
Depuis 2015, formations courtes régulières sur différentes thématiques (écriture, action culturelle...) représentant une dizaine de jours par an, pris en charge par l'Afdas.

CARRIÈRE

M. EN commence sa carrière en 1995 en montant un groupe de rock festif avec des amis. Ce groupe tourne d'abord dans des bars puis est repéré par une structure de production bordelaise qui va leur permettre d'ouvrir leurs droits au régime de l'intermittence et de toucher de plus grandes salles. S'ensuit un succès national aussi bien en terme de concerts qu'en ventes d'albums.

M. EN quitte ce projet en 2014 par volonté d'émancipation et s'installe à Sète pour développer son projet actuel et s'investir de façon conséquente dans l'action culturelle.

PROJET ACTUEL

GROUPE DE CHANSON FRANÇAISE
composé de M. EN et de deux musiciens formés au conservatoire et ayant une forte expérience d'accompagnement sur scène

- **Place au sein des projets :** Chanteur, guitariste, auteur-compositeur.
- **Réseaux de diffusion :** Réseau associatif spécialisé au niveau national et quelques scènes conventionnées. L'objectif est de faire 20 à 30 dates par an, avec l'exigence de faire de « belles dates », y compris sur l'international.
- **Gestion administrative du projet :** M. EN a créé une structure pour la gestion administrative de ce projet et pour pouvoir accueillir d'autres projets, notamment ceux des musiciens du groupe. Un administrateur a été embauché à temps partiel mais M. EN porte toujours une part importante de cette activité.
- **Périodes de création artistique :** Le projet fonctionne par résidences et mises à disposition dans des salles municipales et associatives ainsi que sur la Smac Victoire 2.
M. EN apporte les bases des chansons qui sont enrichies par les arrangements des autres musiciens.
- **Enregistrements :** Un premier album a été enregistré grâce à un financement participatif de 4 500 € qui a payé l'attaché de communication, le pressage et la SDRM. Cet album a été enregistré dans le studio de l'ingénieur du son du groupe. Les revenus générés par les ventes sont reversés à la structure.
- **Matériel :** Le groupe ne joue que dans des salles équipées ce qui lui a permis de ne pas faire d'investissement conséquent de matériel pour le moment.



PARTENARIATS

Au moment de la structuration de ce projet, M. EN a pris des contacts et déposé des demandes de subventions auprès de la Drac et de la Région Occitanie et du Département de l'Hérault, qui lui ont été accordées. Le projet a également bénéficié d'aides de la SACEM et de la SPEDIDAM pour les tournées.

M. EN souligne l'accompagnement personnalisé et financier de l'agence régionale Occitanie en scène. Certains lieux sont également des partenaires réguliers comme Les Écuries de Baroja ou Le Sonambule.

RÉPARTITION DU TEMPS

Sur l'année 2020, M. EN estime que son temps est réparti à 40 % sur de l'action culturelle, 30 % sur la gestion administrative de sa structure et 30 % sur l'activité de création artistique. Il souligne qu'au démarrage de la structure, celle-ci lui prenait 70 % de son temps.

Aujourd'hui M. EN souhaite faire évoluer à terme la part de l'action culturelle à 50 % de son temps travaillé.

REVENUS

L'action culturelle représente la moitié des revenus de M. EN (une partie au titre du régime général pour la préparation des ateliers puis au titre de l'annexe 10 pour la création et la restitution), l'autre moitié se répartit entre les cachets, les indemnités chômage et les droits d'auteur. Les droits d'auteur de son premier groupe sont toujours une source de revenus très importante, pouvant représenter entre 3 500 et 8 000 € par an selon les actualités.

RAPPORT AU MÉTIER

L'approche de M. EN à son métier a évolué au fil de sa carrière.

Il a consacré énormément de temps et d'énergie à son premier groupe pour jouer le plus souvent possible.

Aujourd'hui, M. EN est moins intéressé par les tournées et souhaite jouer pour des dates qui lui tiennent à cœur.

M. EN constate qu'au sein de son activité en actions culturelles, il est considéré comme un professeur de guitare alors qu'il ne donne pas de cours mais cocrée avec les parties prenantes.

Selon lui, l'ensemble de ses actions culturelles devraient être déclarées au titre de l'annexe 10 et non pas au régime général.

Aujourd'hui M. EN réfléchit à passer son activité au sein de sa structure au régime général en profitant de l'aide du FONPEPS pour être en CDI à temps partiel.



« La notion d'artisanat est une notion qui me paraît fondamentale et c'est comme ça que j'appréhende mon métier au quotidien. Je ne me considère plus comme un artiste mais comme un artisan, comme le menuisier fait des meubles et les vend, je fais des chansons et je vends mes concerts. »

Mme VH

Femme

Chanteuse - Percussionniste

Musique lyrique et musiques actuelles

FORMATION

- **Formation initiale :**
DEM au conservatoire en chant et percussion classique.
- **Formation continue :**
Diplôme d'État à l'ISDAT / Formations « Vendre son spectacle »
et « L'interprète en scène » chez Harmoniques, financées par l'Afdas.

CARRIÈRE

En parallèle de sa formation musicale, Mme VH joue dans de petites formations classiques puis passe des auditions pour se tourner vers les musiques actuelles. Elle aura l'occasion de travailler à la fois dans un cabaret, à l'opéra ou encore sur une comédie musicale présentée entre autre à l'Olympia. Mme VH acquiert ses droits au régime de l'intermittence à l'âge de 18 ans.

En 2007, elle intègre une compagnie de cirque qui se produit à l'international.

Depuis peu, Mme VH a créé sa propre compagnie pour mener ses projets cherchant à marier différentes disciplines et esthétiques.



PROJETS ACTUELS

PROJET HYBRIDE CRÉÉ LORS DU PREMIER CONFINEMENT MÊLANT POÉSIE, MUSIQUE CLASSIQUE, ÉLECTRO-JAZZ ET PERCUSSION

- **Place au sein du projet :** Autrice-compositrice.
- **Réseau de diffusion :** Le projet n'a pas encore tourné mais l'objectif est de le jouer dans des lieux non dédiés à la musique.
- **Gestion administrative du projet :** Mme VH assume la gestion administrative du projet avec les membres du bureau de la compagnie.
- **Périodes de création artistique :** Les premières créations ont eu lieu à domicile. Mme VH cherche désormais des lieux de résidences pour affiner la mise en espace et faire la création lumière.
- **Enregistrements :** Mme VH est en discussion pour enregistrer les morceaux avec une maison de disque. Il y a eu une captation d'une représentation pour favoriser la diffusion.
- **Matériel :** Mme VH dispose d'une sono, l'ingénieur son du projet complète selon les besoins.

COMPAGNIE DE CIRQUE ET D'ARTS EN ESPACE PUBLIC CRÉÉ IL Y A PLUSIEURS DÉCENNIES

- **Place au sein du projet :** Autrice, chanteuse et percussionniste.
- **Réseaux de diffusion :** Tournées internationales dans différents types de lieux et d'événements importants.
- **Gestion administrative du projet :** Portée par la compagnie, Mme VH n'y participe pas.
- **Périodes de création artistique :** Périodes de création longues qui passent par des temps de résidences et de mise à disposition de lieux.
- **Matériel :** Matériel géré par la compagnie.



PARTENARIATS

Au moment de son implantation en Occitanie, Mme VH prend des rendez-vous réguliers avec différents partenaires, la Région et la Drac Occitanie, Occitanie en scène et Arts Vivants 11.

Les démarches sont en cours pour déposer des demandes de subventions pour son projet à la Région, au Département de l'Aude et suivre un accompagnement dans le cadre des résidences d'Occijazz.

RÉPARTITION DU TEMPS

Son temps est partagé entre la préparation de ses cours au conservatoire qui prennent la moitié de son temps, la structuration administrative de sa compagnie (une demie-journée par semaine), le reste du temps étant consacré à la création et à la pratique du chant.

REVENUS

Les revenus de Mme VH sont partagés en deux moitiés à peu près équivalentes, les cours qu'elle donne au titre du régime général, et ses activités artistiques.



RAPPORT AU MÉTIER

Mme VH se sent à l'aise dans la création artistique et apprécie notamment sa position de porteuse de projet qui lui permet de mettre en liens différentes personnes et faire des ponts entre les esthétiques.

Elle éprouve cependant plus de difficulté à assumer les fonctions supports et souhaite à terme pouvoir structurer sa compagnie afin de pouvoir travailler avec un-e chargé-e de diffusion, de production et de communication.

« Je suis intermittente depuis 20 ans, mais chaque année est une source de stress qui n'est pas simple, particulièrement au début où l'on ne choisit pas trop les projets dans lesquels on travaille. J'ai passé ce cap mais ce n'est pas simple. »

M. HL

Homme

Trompettiste - Mandataire de bal



FORMATION

- **Formation initiale :**
Médaille d'or de trompette au conservatoire.
- **Formation continue :**
Formation financée par l'Afdas pour l'obtention du permis remorque.
Peu de formation par manque de temps et d'informations.

CARRIÈRE

M. HL participe à son premier bal dans le Gers à l'âge de 16 ans pour un remplacement au pied levé, en parallèle de ses études de musique. Il continue dans cette voie pour générer des revenus et par attachement à l'aspect collectif.

M. HL participe à différents projets au cours de sa carrière et devient mandataire de bal en 2013.

PROJETS ACTUELS

ORCHESTRE DE 5 MUSICIENS (un trompettiste, un bassiste, un guitariste, un accordéoniste, un clavier)

- **Place au sein du projet :** Mandataire de l'orchestre, trompettiste et compositeur.
- **Réseaux de diffusion :** Environ 80 dates par an dans le grand Sud-Ouest. La plupart du temps, ce sont les lieux qui les démarchent et qui ont recourt au Guso.
- **Gestion administrative du projet :** En tant que mandataire, M. HL s'occupe de l'ensemble de la gestion administrative de l'orchestre. Cela implique la gestion des contrats, du compte en banque et de faire le lien avec les employeurs (allant jusqu'à remplir les formulaires Guso pour eux).
- **Périodes de création artistique :** Pour étoffer le répertoire de l'orchestre, M. HL enregistre des maquettes chez lui qu'il envoie avec les partitions aux autres musiciens. Ils les travaillent ensuite en collectif au moment des balances avant le bal.
- **Enregistrements :** L'orchestre a enregistré un album qui sert de support de communication et qui est vendu lors des dates. Les revenus générés par la vente de l'album sont reversés sur le compte de l'orchestre et devaient servir à en enregistrer un autre. Mais à cause de la crise sanitaire, l'argent sert désormais à rembourser le crédit du véhicule de l'orchestre.
- **Matériel :** M. HL fournit une sono, les éclairages, une voiture et une remorque. Les membres de l'orchestre s'occupent eux-même de l'installation car ils n'ont pas les moyens de payer un-e technicien-ne.

BIG BAND DE 22 MUSICIEN-NE-S rattaché à une école de musique associative et composé d'élèves et d'amateur-riche-s

- **Place au sein du projet :** M. HL a créé la formation lorsqu'il a intégré l'école de musique en tant que professeur en 2006. Il dirige le répertoire et les répétitions.
- **Réseau de diffusion :** Volume plus restreint de dates, principalement dans l'intercommunalité de l'école.
- **Gestion administrative du projet :** L'artiste s'occupe également la gestion administrative du Big Band qui est plus légère car les musicien-e-s y sont bénévoles.
- **Périodes de création artistique :** Le Big Band se retrouve toutes les semaines pour répéter pendant 1h30.
- **Matériel :** Le matériel de répétition et les locaux sont fournis par l'école de musique intercommunale.



PARTENARIATS

Aucune relation particulière avec des partenaires autres que les employeurs.



RÉPARTITION DU TEMPS

Les week-ends sont consacrés aux dates avec des amplitudes horaires très importantes. En moyenne une journée par semaine est consacrée au travail administratif. M. HL donne également 12 heures de cours de trompette par semaine dans une école de musique. Le reste du temps est consacré à la création et à la pratique de l'instrument de façon quotidienne.

REVENUS

Les revenus de l'artiste sont répartis en 3 tiers : un tiers issu des prestations scéniques, un tiers des indemnités chômage et un tiers des cours. M. HL génère aussi quelques droits d'auteurs à la SACEM qu'il ne prend pas en compte dans ses revenus réguliers.

RAPPORT AU MÉTIER

Le travail au sein d'un bal implique des conditions parfois compliquées sur les amplitudes horaires et des déplacements le week-end. Mais M. HL est heureux d'avoir choisi ce métier qui lui plaît pour son aspect collectif et humain. Cependant la crise du Covid-19 touche fortement le secteur du bal puisque lui et son orchestre ne peuvent plus se retrouver pour jouer et travailler. Malgré le prolongement des droits à Pôle Emploi, M. HL estime une perte sèche de 600 € par mois due à l'absence de cachet. Le manque de perspectives proches le fait réfléchir à une éventuelle reconversion malgré un attachement fort à son métier.

“ On est plus marathoniens que sprinteurs, pour jouer de la trompette sur scène 7 heures par jour le week-end, il faut s'imposer une discipline qui demande du travail et du temps, mais ce n'est pas une corvée ! C'est mon métier, je l'ai choisi et je travaille par respect envers le public, les musiciens et l'employeur, pour le faire du mieux possible. ”



M. LI

Homme

Chanteur - Harmoniciste de blues

FORMATION

- **Formation initiale :**
2 ans de batterie en école de musique avant le Bac
Études de sciences politiques à l'Université
2 ans de cours de chant jazz au conservatoire.
- **Formation continue :**
Souhait de prendre plus de cours de chants
et de suivre une formation sur l'environnement artistique.

CARRIÈRE



M. LI commence la musique avec un groupe d'amis au lycée puis continue pendant ses études supérieures à l'université, où il jouera dans un groupe de rockabilly.

M. LI a commencé à se produire en 2010 avec des amis à Paris, tout en faisant de petits boulots alimentaires.

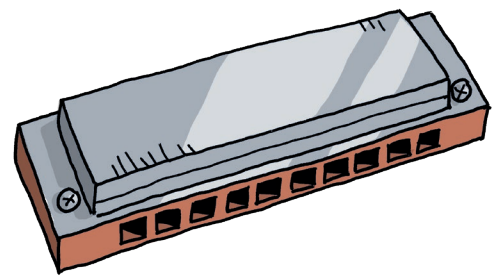
En 2015, M. LI réussit à avoir assez d'heures pour acquérir ses droits au régime de l'intermittence et s'installe en Occitanie, où il trouve plus d'opportunité de jouer. Plusieurs voyages aux États-Unis ont influencé sa musique.

PROJET ACTUEL

FORMATION DUO OU TRIO

- **Place au sein du projet :** Leader, chanteur, harmoniciste et compositeur
- **Réseau de diffusion :** Diffusion dans toute la France dans les bars et les cafés-concerts qui ont recours principalement au Guso. La formation musicale profite également du dispositif Gip café culture que M. LI considère être un très bon dispositif.
- **Gestion administrative du projet :** M. LI porte seul la gestion administrative du projet.
- **Périodes de création artistique :** Travail personnel d'une heure par jour et répétitions dans le studio d'amis ou dans une salle municipale à Narbonne.
- **Enregistrements :** Un premier album a été enregistré en 2018 et est vendu lors des concerts pour amortir les coûts des tournées. Un deuxième album doit sortir en 2021, financé grâce aux revenus de la SACEM du premier album.
- **Matériel :** M. LI dispose de son propre matériel qu'il emmène en tournée.

« La difficulté se situe au moment où l'on souhaite passer au stade supérieur en terme de concert, comment fait-on ? Dans des lieux ou le champs du Guso n'est plus possible, je ne sais pas comment faire pour me produire et être dans les clous légalement. »

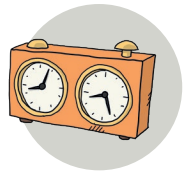


PARTENARIATS

M. LI ne dépose pas de demandes de subventions, estimant ne pas rentrer dans les dispositifs car son projet n'est pas accompagné en production. M. LI a également du mal à comprendre le fonctionnement des différentes administrations malgré ses études en sciences politiques.

RÉPARTITION DU TEMPS

M. LI passe les 3/4 de son temps à faire du démarchage, de la communication et de l'administratif. Il consacre le reste à la pratique artistique.



REVENUS

La source principale de revenus de M. LI provient de ses prestations scéniques et un tiers de ses indemnités chômage. Les deux combinés, il arrive juste au Smic. Les droits d'auteurs apportent un complément.

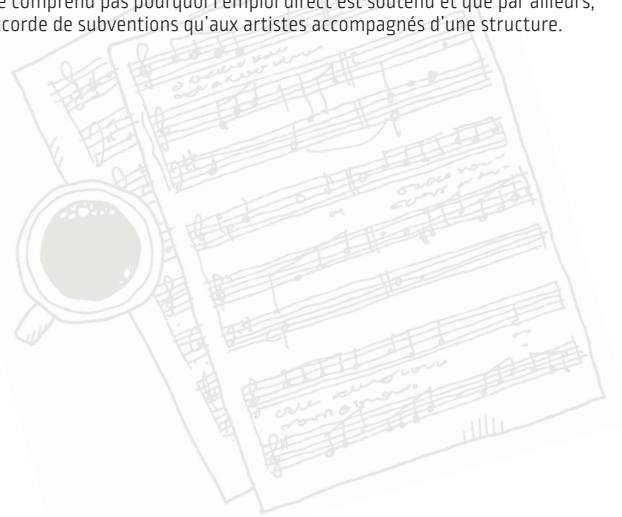
RAPPORT AU MÉTIER

M. LI estime qu'il faut être solide psychologiquement pour exercer le métier, notamment pour garder la motivation, pour faire du démarchage et des activités qui sont souvent jugées « dégradantes ».

Les tournées peuvent être compliquées et denses et alternent avec de longues périodes d'ennui.

M. LI souligne le besoin de croire en soi, notamment si la formation musicale n'est pas connue ou reconnue dans certains réseaux de managers ou sociétés de production. Il faut porter son projet tout seul.

M. LI ne comprend pas pourquoi l'emploi direct est soutenu et que par ailleurs, on n'accorde de subventions qu'aux artistes accompagnés d'une structure.



M. ML

Homme

Auteur-compositeur - Chanteur - Saxophoniste

FORMATION

- **Formation initiale :**
École de musique à Toulouse.
- **Formation continue :**
Formation « Parcours d'artiste » par Octopus (financée par la Région Occitanie) et stages.

CARRIÈRE

M. ML participe à de nombreux groupes amateurs ainsi qu'à de nombreuses Jam sessions en parallèle de son parcours en école de musique. Cette période dense de collaborations et de confrontations artistiques l'a poussé à développer un projet solo. M. ML acquiert des droits au régime de l'intermittence grâce à ce projet solo il y a 2 ans après l'avoir acquis puis perdu lors de sa dernière d'année d'école.

PROJET ACTUEL

PROJET SOLO DE CHANSON EN FRANÇAIS SEUL SUR SCÈNE AVEC UN INGÉNIEUR SON QUI L'ACCOMPAGNE EN TOURNÉE

- **Place au sein du projet :** Leader, auteur-compositeur interprète.
- **Réseaux de diffusion :** Réseaux de salles variées au niveau national (cafés-concerts, concerts chez l'habitant-e, salles de concerts assises). Beaucoup de concerts professionnels (vitrines/showcases). Une tournée en Europe francophone était prévue avant la crise du Covid-19.
- **Gestion administrative du projet :** Toute la gestion administrative est gérée par une équipe de 4 personnes rencontrées dans la foulée de la formation Parcours d'artiste et une structure de production. Cette équipe est financée sur un pourcentage de la vente des concerts.
- **Périodes de création artistique :** M. ML travaille sur les premiers jets de ses créations chez lui, enchaîne par des périodes de travail dans des lieux équipés (notamment des SMAC), la plupart du temps sous forme de mise à disposition. Peu d'accès à des résidences rémunérées.



- **Enregistrements :** 2 EP ont été enregistrés, le premier a été financé par la région suite à un prix de repérage. Le second par le Réseau chanson Occitanie en tant qu'artiste associé. Ces EP sont disponibles sur les différentes plateformes de diffusion et de streaming classiques, ils sont également vendus aux concerts. Les revenus générés par ses ventes sont directement réinvestis dans le projet.
- **Matériel :** M. ML est en cours d'acquisition d'une sono qu'il finance avec son argent personnel.

« Ce qui m'intéresse dans ce métier c'est la création, je passe mon temps à essayer d'équilibrer mon rapport avec le système et ma liberté de création, il y a énormément de souffrance liée à ça. »



PARTENARIATS

M. ML se sent fortement soutenu par la Région et Occitanie en scène, aussi bien humainement que sur des efforts financiers. D'autres lieux sont des points de repères pour lui comme le festival Pause Guitare et le Relais de poche à Verniolle.

RÉPARTITION DU TEMPS

Grâce à l'équipe de production, M. ML peut consacrer l'intégralité de son temps à la création artistique.

REVENUS

Deux tiers de ses revenus sont issus de ses prestations scéniques et des indemnités chômage, le dernier tiers des droits d'auteur (le streaming y représente ici une part quasi-négligeable).

RAPPORT AU MÉTIER

M. ML s'estime chanceux d'avoir un projet qui fonctionne aujourd'hui et une équipe qui l'accompagne. Il ne se sentirait pas capable d'assumer seul toutes les fonctions d'accompagnement (la diffusion, la recherche de financement, la communication, etc.). Les rythmes imposés par le système sont pour lui trop rapides et poussent à une uniformisation des formes, des propositions et à une concurrence entre acteurs qui peuvent se retrouver isolés.

Selon lui, le fait d'être seul sur scène lui permet d'avoir accès à un nombre plus important de dates, cela l'interroge sur la suite de sa carrière puisqu'il souhaite effectuer un virage artistique qui impliquerait plus de personnes sur scène et une esthétique différente.



M. MA

Homme Chanteur - Auteur-compositeur

FORMATION

- **Formation initiale :**
Pas de formation musicale initiale.
- **Formation continue :**
Pas de formation financée mais un apprentissage sur le tas au contact de collègues ou grâce à la lecture. Réfléchit à se former en management.



CARRIÈRE

Issu du milieu ouvrier, M. MA arrive à la musique par le biais d'activités socio-culturelles dans les quartiers toulousains.

Il monte un groupe avec des amis et des membres de sa famille. Grâce à leur énergie, ils gagnent des tremplins, notamment à Bourges, ce qui leur permet de faire une tournée et d'acquérir leurs droits au régime de l'intermittence.

Le groupe enregistre plusieurs albums et rencontrera un grand succès national au troisième album.

S'ensuit une période où les tournées sont produites par une grosse maison de production, et pendant laquelle M. MA crée sa structure avec l'accompagnement d'un manager.

Le groupe se met en pause et M. MA continue de travailler avec certains membres du groupe mais les concerts ne remplissent plus d'aussi grandes salles et ils font le choix de changer de maison de production pour revenir aux réseaux de diffusions associatifs.

PROJETS ACTUELS

DIFFÉRENTS PROJETS ADAPTÉS À DIFFÉRENTS TYPES DE SALLES

- **Place au sein des projets :** Chanteur, auteur-compositeur.
- **Réseaux de diffusion :** Réseaux associatifs au niveau national mais est également capable de jouer dans de grandes salles privées ou des salles conventionnées.
- **Gestion administrative des projets :** Les tournées sont gérées par la maison de production, M. MA garde la main sur la gestion technique et artistique.
- **Périodes de création artistique :** Les nouvelles créations sont d'abord travaillées en studio avant que les spectacles ne soient travaillés en résidences ou lors de mise à disposition où les artistes sont logés et nourris.
- **Enregistrements :** Plusieurs albums ont été enregistrés selon les projets, les revenus qui en sont issus sont reversés à la structure.
- **Matériel :** La structure est propriétaire de sono, console façade et lumières. Elle dispose également d'un petit studio sur Toulouse. Ce matériel est acheté par les ventes générées par la structure.

« Les années 90 ont créé ces logiques de Smac et aujourd'hui on arrive au bout de cette logique, il faut que ces salles évoluent vers des dimensions plus territoriales, plus ancrées, qu'elles apportent plus de transmission notamment sur d'autres aspects que la simple présence scénique. Quelque chose manque à la mission de service public qui leur incombe sur leur territoire. »

PARTENARIATS

M. MA a peu de lien direct avec les structures institutionnelles. Des structures d'accompagnement s'occupent de déposer ses demandes de subventions.

RÉPARTITION DU TEMPS

M. MA répartit son temps entre ses différents projets artistiques, ses activités de directeur artistique pour un collectif toulousain et son rôle d'artiste associé pour une salle parisienne.



REVENUS

Les revenus de M. MA sont composés pour un tiers de ses prestations scéniques, un tiers de ses indemnités chômage et pour le reste d'un mélange de droits d'auteur et d'actions culturelles.

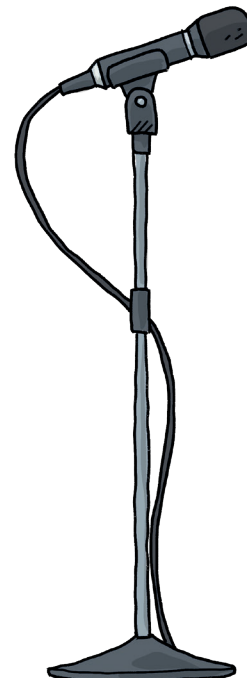
RAPPORT AU MÉTIER

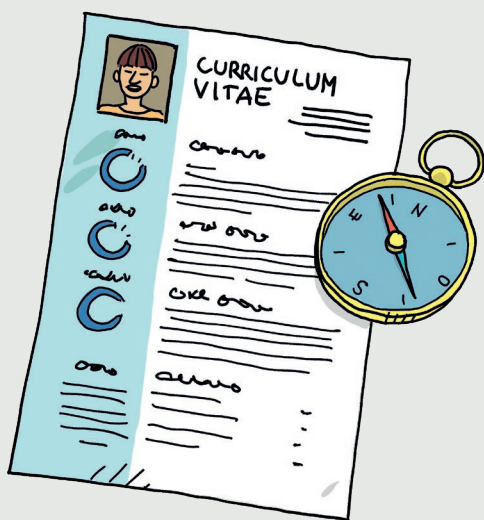
Aujourd'hui M. MA cherche à travailler en respectant son engagement et en apportant son expérience autour de lui. Notamment lorsqu'il joue dans le secteur associatif auprès de personnes passionnées mais qui ne connaissent pas forcément tous les tenants et aboutissants du secteur musical.

M. MA cherche à maîtriser les différents aspects qui constituent l'entourage de la création artistique, et plus particulièrement les questions techniques sans lesquelles l'artistique ne peut pas fonctionner.

Le fait d'avoir abandonné les tournées produites par de grandes maisons de production lui a permis de voir la force du tissu associatif au niveau national et lui permet de tourner en continu depuis plus de dix ans.

M. MA estime qu'il existe des écarts de rémunération trop importants dans la profession entre les roadies et les porteurs de projets et qu'un besoin de mutualisation est nécessaire. Plus que la question de comment il peut vivre de la musique aujourd'hui, il cherche plutôt à trouver comment payer ceux qui l'accompagnent.





Ce document a été élaboré par Occitanie en scène dans le cadre des travaux du Coreps Occitanie et du Contrat de filière musiques actuelles Occitanie, cofinancé par l'État - Drac Occitanie, le Centre national de la musique et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

www.coreps-occitanie.fr



Centre national de la musique



Occitanie en scène
 8 avenue de Toulouse - CS 50037
 34078 Montpellier Cedex 3
 +33 (0)4 67 66 90 90
contact@occitanie-en-scene.fr
www.occitanie-en-scene.fr

Licences PLATESV-R-2020-002635, PLATESV-R-2020-002636

