

Les enquêtes bi-annuelles mises en place auprès des membres de Grands Formats répondent à un besoin de données et d'observation. Il s'agit notamment de mettre en perspective leurs actions en dégageant des données fiables et collectives portant sur leur structuration, leurs activités, leurs fonctionnements, leurs moyens, leur environnement...

Les objectifs poursuivis sont multiples.

En interne, il s'agit d'améliorer notre connaissance des membres : leurs spécificités, leurs points communs, leurs actions, leurs fonctionnements, leurs interactions, leurs besoins... Ces données sont nécessaires afin de comprendre et analyser les différentes situations et ainsi de pouvoir les accompagner de la manière la plus pertinente. Au-delà cela favorise une meilleure connaissance et ainsi une meilleure compréhension des membres entre eux et permet à chacun de mettre en perspective son action et sa structuration.

Cette démarche d'observation doit, en corollaire, mener à une mutualisation des connaissances et des compétences, favoriser une culture de l'échange et du transfert de connaissances, favoriser l'appropriation de la fédération et de ses actions par ses membres.

En externe, il s'agit de pouvoir apporter une meilleure lisibilité de l'action et de la situation des membres et de contribuer à la réflexion générale sur les enjeux du secteur musical.

SOMMAIRE

Repères	6
01. L'IDENTITÉ DES GRANDS ENSEMBLES	9
Les membres de Grands Formats	10
La structuration des Grands Formats	
La visibilité des Grands Formats	17
02. L'ÉCONOMIE DES GRANDS ENSEMBLES	19
Les principales données budgétaires des ensembles	20
Le modèle économique des grands ensembles	
03. LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES	27
Les activités artistiques réalisées en 2016	
La diffusion des Grands Formats	29
Le disque	34
Les actions culturelles	35
04. FOCUS	37
La transmission et la pédagogie	38

REPÈRES

Grands Formats

Grands Formats est une fédération d'artistes qui réunit en 2018, 65 grands ensembles professionnels français et européens représentatifs de l'extraordinaire diversité artistique du jazz, des musiques improvisées et d'autres esthétiques se réclamant de près ou de loin de ces musiques. Au total près de 1000 musicien.ne.s sont porté.e.s par un irrésistible désir musical, réuni.e.s pour défendre l'existence et la pérennité de la musique en grande formation et permettre aux publics de vivre une expérience musicale hors-norme!

Initiée par les chefs d'orchestres eux-mêmes, la fédération Grands Formats est née en réaction aux nombreux obstacles qui sont le lot de la musique en grande formation. Or les grands ensembles sont des outils de création uniques, porteurs d'une histoire et d'un héritage artistique précieux, qui connaît aujourd'hui de nombreux développements riches et variés. Ils constituent des lieux de vie où se confrontent les idées et où se transmettent les savoirs. Ils portent, dans leur rapport à l'art et au monde, la prise de risque et l'imagination.

C'est pour défendre l'existence de ces formes musicales essentielles pour la diversité artistique, constitutive de la richesse de la culture de notre société et mise à mal par un contexte où les logiques marchandes prennent souvent le pas sur la création artistique, que les actions de Grands Formats s'articulent autour de trois grands axes :

Favoriser la diffusion et la visibilité des grandes formations :

- · Un événement annuel, la Rentrée Grands Formats
- Des actions de communication 360° pour valoriser les activités des ensembles
- Le Réseau Grands Formats, réseau de salles et festivals partenaires
- Des rencontres entre les artistes et les programmateurs.trices pour favoriser la diffusion des grands ensembles
- Le développement d'un réseau d'ensembles européens

Développer un pôle d'observation, de ressource et de transmission :

- Des études permettant une meilleure connaissance du secteur
- Des actions auprès des musicien.ne.s étudiant.e.s afin de faciliter leur insertion professionnelle et renforcer leur connaissance des répertoires en grande formation
- Un accompagnement des ensembles, en particulier des plus jeunes, grâce à la mise à disposition de ressources et l'organisation d'ateliers d'information

Constituer une instance de représentation des artistes et participer à ce titre à la structuration du secteur musical :

- Contributions aux travaux du ministère, des collectivités territoriales et des autres acteurs du secteur musical
- Représentation des artistes sur les évènements structurants du secteur en France et en Europe
- Partenariats et actions communes avec d'autres réseaux et fédérations

La fédération Grands Formats est soutenue par :

La méthode

L'étude a été réalisée par l'équipe permanente de Grands Formats en 2017/2018 à partir des données des ensembles sur l'année 2016 selon le planning suivant :

- **Printemps 2017 :** création d'une étude en ligne (logiciel Eval&Go)
- Juin octobre 2017 : recueil des réponses des ensembles membres
- Octobre novembre 2017 : traitement des données en interne
- Novembre décembre 2017 : rédaction du rapport et présentation publique des résultats
- Courant 2018 : actualisation du rapport

En 2016, la fédération Grands Formats comptait **40 ensembles membres**. L'étude porte sur les données 2016 de **36 ensembles** ayant répondu intégralement à l'enquête.

Les données de 4 ensembles n'ont pas été intégrées : 2 n'ont pas répondu totalement et 2 ont été mis à part du fait de la spécificité de leur situation (1 ensemble en stand-by du fait des engagements professionnels parallèles de son chef d'orchestre et 1 ensemble qui a fait le choix de sortir d'un modèle structuré après une longue carrière).

Les résultats présentés ici portent donc sur **90 % des membres**, ce qui nous permet de dire qu'ils sont significatifs.

Les participants

- 1. Tante Yvonne
- 2. Initiative H
- 3. Grand Ensemble Koa
- 4. The Very Big Expérimental Toubifri Orchestra
- 5. L'Oeuf Big Band
- 6. Les Rugissants
- 7. Pee Bee
- 8. pAng-G
- 9. Bigre!
- 10. Pierre de Bethmann Medium Ensemble
- 11. Aum Grand Ensemble
- 12. Ensemble Nautilis
- 13. Le SonArt
- 14. Voice Messengers
- 15. Tous Dehors
- 16. Orchestre Franck Tortiller
- 17. Surnatural Orchestra
- 18. ImuZZic Grand(s) Ensemble

- 19. Alban Darche & l'Orphicube
- 20. Le grande compagnie des Musiques à Ouïr
- 21. Andy Emler Megaoctet
- 22. Le Bocal
- 23. Laurent Mignard Duke Orchestra
- 24. Diagonal
- 25. Danzas
- 26. Ensemble Bernica
- 27. Archimusic
- 28. Acoustic Lousadzak
- 29. Bernard Strubber Jazztett
- 30. Ping Machine
- 31. Fred Pallem & le Sacre du Tympan
- 32. La Machine Ronde
- 33. Healing Orchestra
- 34. Osiris
- 35. Circum Grand Orchestra
- 36. Nice Jazz Orchestra

01. L'IDENTITÉ DES GRANDS ENSEMBLES

LES MEMBRES DE GRANDS FORMATS

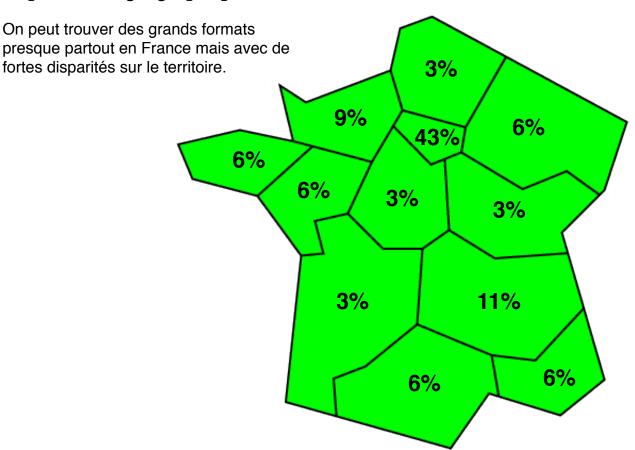
La composition des ensembles

Les grands formats sont des ensembles professionnels comprenant entre 8 et 22 musicien.ne.s et en moyenne 12,5 musicien.ne.s.

La majorité des ensembles ont un nombre fixe de musicien.ne.s (65%), les autres ont un nombre de musicien.ne.s qui évolue selon les projets (35%).

La distribution au sein des équipes artistiques est très stable. Les remplacements ponctuels et la conduite de nouveaux projets permettent l'intégration régulière de nouveaux talents.

Implantation géographique

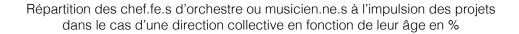
Répartition des ensembles sur le territoire en %

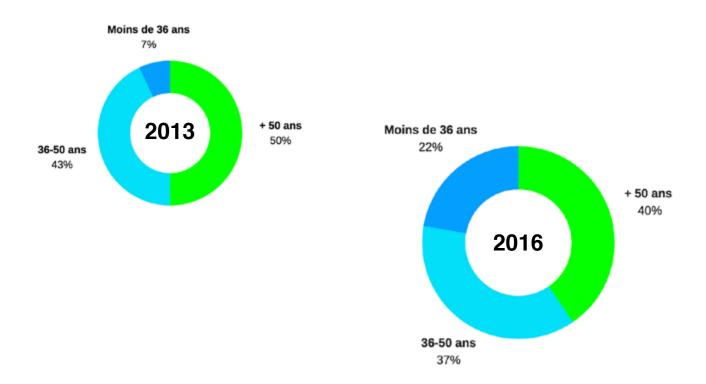
Par rapport à 2013, et même si le nombre de grands ensembles en Île-de-France reste nettement plus important qu'ailleurs, la fédération compte désormais davantage de membres dans les autres régions.

En effet, alors que les ensembles franciliens représentaient 52 % des ensembles en 2013, ils représentent 43 % des ensembles en 2016. Des régions comme l'Auvergne-Rhône Alpes sont désormais davantage représentées (11% des membres). Ces données nous permettent de dire que la fédération assoit son rôle de référent au niveau national et continue à faire progresser sa représentativité.

Des ensembles intergénérationels

Les chef.fe.s d'orchestre ou les musicien.ne.s à l'origine de la création des ensembles ont entre **29 et 67 ans** et **un âge moyen de 47 ans**. En 2016, 24 ensembles ont été créés par un.e musicien.ne ou chef.fe d'orchestre de plus de 36 ans et 12 ensembles par des personnes de moins de 36 ans.

Une fédération qui attire les musicien.ne.s de toutes générations, notamment les jeunes

Depuis 2013, ce sont en moyenne **12 demandes d'adhésions** qui sont déposées **chaque année** par des grands ensembles pour rejoindre la fédération.

Les sollicitations toujours plus nombreuses de jeunes artistes ont poussé la fédération a créer **un nouveau statut** de « **membre en compagnonnage** » en 2014 ; celui-ci a permis aux jeunes ensembles avec une activité de moins de 3 ans d'intégrer la fédération, permettant ainsi des échanges riches entre les générations. Ainsi, la part des jeunes chef.fe.s d'orchestre (moins de 36 ans) a sensiblement augmenté depuis 2013 passant de 7% à 22%.

Ces chiffres indiquent que la musique en grande formation continue d'attirer des musicien.ne.s de tous âges.

Un milieu encore très masculin

Malgré le fait que 61 % des ensembles comportent des femmes, celles-ci représentent seulement 14% des musicien.ne.s de la fédération soit une moyenne de 1,77 femmes par ensemble. Il y avait 1 seule femme chef.fe d'orchestre en 2016.

La part des femmes au sein des grands formats semble progresser*, c'est ce que laisse penser les arrivées récentes de jeunes ensembles comprenant davantage de femmes ainsi que l'arrivée de plusieurs cheffes d'orchestre et qui semble correspondre à la légère mais effective progression constatée dans les conservatoires.

Attentive à ce sujet, Grands Formats veille à la communication mise en oeuvre afin de valoriser les femmes investies dans ce secteur et véhiculer une image du jazz et des musiques improvisées où se lancer dans une carrière artistique est possible lorsque l'on est une femme.

*NB: En 2018, la fédération comptait 5 cheffes d'orchestre.

Des grands formats aux projets pérennes

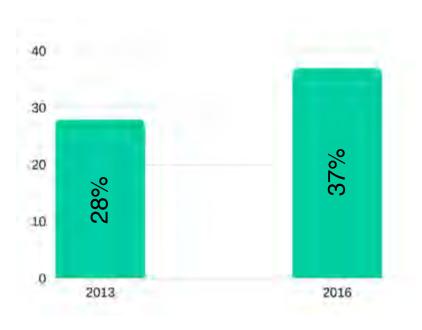
20 ensembles ont rejoint la fédération et 5 l'ont quitté entre 2013 et 2016.

En 2016, les Grands Formats avaient entre 2 ans et 29 ans d'existence avec une moyenne de 12 ans d'existence.

Grands Formats réunit ainsi des projets qui parviennent à durer, malgré les nombreuses difficultés.

Des artistes engagés mais toujours sous-représentés

Les Grands Formats sont de plus en plus nombreux à adhérer à des réseaux professionnels complémentaires à Grands Formats. 37% d'entre aux adhéraient à un autre réseau en 2016.

Part des membres adhérents à un autre réseau en %

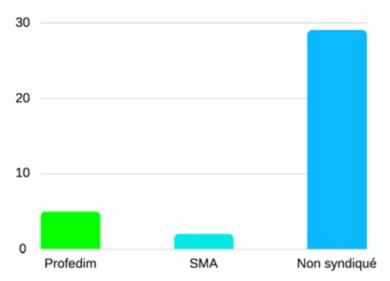
Le Pôle

Les Allumés du Jazz Collision Collective Futurs Composés La Nacre
Jazz(s)Ra
Grand Bureau
Le Pince-Oreille
Occijazz
Focus Jazz
Plateforme des musiques
de Création Grand Est

30% des membres sont adhérents à des réseaux basés sur une esthétique, un type d'activité ou de structuration

28% des membres sont adhérents à un réseau territorial

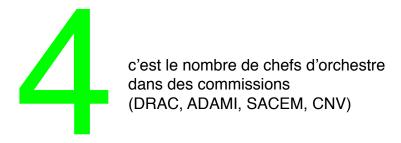
Si l'adhésion des grands ensembles à des réseaux professionnels progresse, le nombre d'ensembles ayant rejoint un syndicat d'employeur lui ne progresse quasiment pas.

Nombre des ensembles syndiqués par type de syndicat

Les grands formats sont donc quasiment absents des décisions qui sont prises au niveau professionnel. La fédération œuvre pour une prise de conscience des ensembles sur ce sujet majeur.

Les artistes sont également très peu représentés dans les organes consultatifs et décisionnaires qui dessinent les politiques culturelles musicales.

Pourtant au cœur du processus musical, les artistes participent très peu aux décisions qui les concernent. Grands Formats défend une représentation des artistes en proportion égale avec les autres corps de métiers représentés dans les commissions consultatives et décisionnaires, en particulier dans les commissions de l'Etat et des collectivités territoriales. Leur expertise est essentielle.

LA STRUCTURATION DES GRANDS FORMATS

Des ensembles portés principalement par des associations

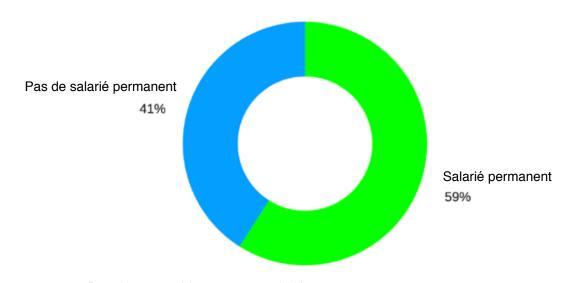
Les ensembles sont portés par des structures de production qui sont **presque** exclusivement des associations loi 1901.

Seule 1 structure a un statut différent : 1 EURL. À noter aussi qu'une des associations représentées jouit d'un statut particulier puisqu'il s'agit d'une SMAC qui gère un ensemble en production déléguée.

Seule une association est fiscalisée.

L'emploi administratif : une situation de sous-emploi qui ne permet pas un développement intégral du potentiel des projets artistiques

Toutes les structures ne sont pas en capacité de constituer une équipe permanente.

Part des ensembles ayant un salarié permanent ou non-permanent en %

Par ailleurs, même quand un ensemble peut s'appuyer sur des permanents, beaucoup d'entre eux sont à temps partiel.

0,88 personne en moyenne et 0,85 ETP par structure

Cette situation de **sous-emploi** est une problématique majeure qui **ne permet pas un développement satisfaisant du potentiel artistique des ensembles**. Les chef.fe.s d'orchestres ou les musicien.ne.s qui conduisent les projets continuent à porter beaucoup de choses et le bénévolat tient encore une place importante dans toutes les structures.

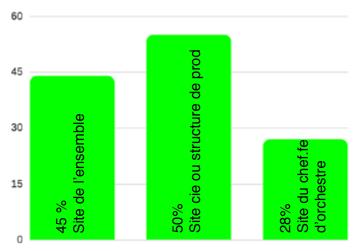
Cette situation est d'autant plus préoccupante pour les grands ensembles du fait des annonces relatives à la suppression des contrats aidés. En effet, en 2016, 36 % des contrats permanents étaient des contrats aidés. Alors que les témoignages recueillis montrent que les contrats aidés sont très souvent pérennisés (en 2016, 70 % des permanents sont en CDI et 30% en CDD), cette suppression va fragiliser encore davantage les structures et leurs projets artistiques. Des aides à l'emploi adaptées au secteur culturel semblent essentielles pour la pérennité des formes artistiques représentées.

Parmi les conséquences de ce sous-emploi, on note également la difficulté à accueillir des jeunes en stage ou en service civique qui contribuent pourtant à faciliter l'insertion professionnelle et la transmission de tout un savoir. Seulement 34 % des structures accueillent des stagiaires et 11% des jeunes en service civique. Les chiffres ci-dessus montrent que l'encadrement nécessaire et légal pour accueillir des jeunes en stage ou en service civique ne peut pas, bien souvent, être mis en place.

LA VISIBILITÉ Des grands formats

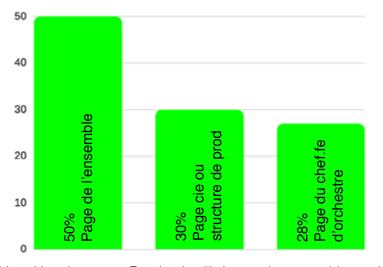
La communication digitale, un outil privilégié par les ensembles

Malgré des budgets de communication contraints, tous les ensembles de Grands Formats ont mis en place des outils de communication sur Internet.

100% des membres sont représentés sur un site internet

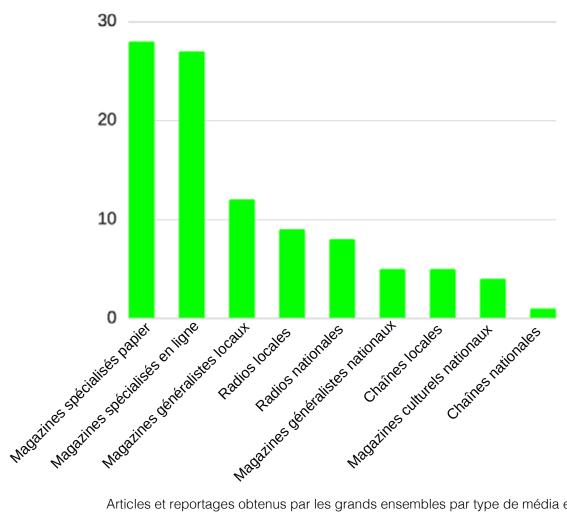
91% des ensembles sont représentés sur Facebook

Répartition des pages Facebook utilisées par les ensembles en %

Sur ces deux graphiques le total des % dépasse les 100% car certains ensembles communiquent sur plusieurs sites internet ou pages Facebook.

Si on compte uniquement les membres qui ont une page dédiée à leur grand ensemble, on remarque que chaque page recueille entre 454 et 3 700 mentions « j'aime ».

La place des grands formats dans les médias

Articles et reportages obtenus par les grands ensembles par type de média en %

Les chiffres ci-dessus montrent que les grands formats font référence dans leur milieu musical et sont ainsi bien représentés dans les médias spécialisés concernés. En dehors de ce milieu, et à quelques exceptions près comme c'est le cas pour la radio avec France Musique qui accorde une très belle part aux musiques des grands ensembles, ceux-ci n'ont pratiquement aucune visibilité. Les moyens que les ensembles peuvent dédier à la communication ne peuvent pas, à eux seuls, permettre de dépasser cet obstacle.

Les distinctions des grands formats

4 ensembles ont reçu une récompense :

- Académie Charles Cros
- Jazz Magazine
- Citizen Jazz
- Festival de Jazz

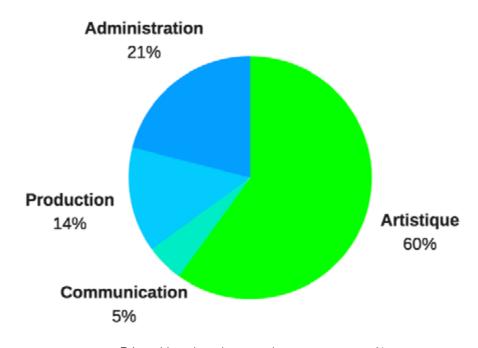
LES PRINCIPALES DONNÉES BUDGÉTAIRES DES ENSEMBLES

Le budget des ensembles

Le budget annuel d'un Grand Format varie entre 5 000 et 524 500 euros.

Budget moyen - 84 489 euros **Budget médian - 44 425 euros**

L'artistique, une grande part des charges des structures

Répartition des charges des structures en %

La production désigne ici les salaires des technicien.ne.s et les frais relatifs aux représentations et aux répétitions, on peut donc dire que 74% des budgets sont dédiés à la production des projets artistiques.

La rémunération des artistes

Les cachets des artistes pour une représentation varient entre 116 et 315 euros brut.

Rémunération médiane : 210 euros brut

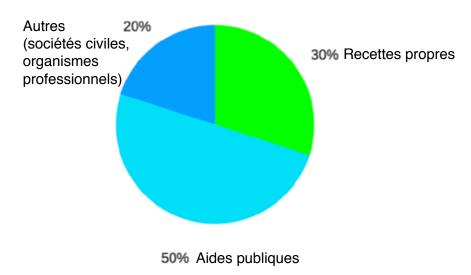
Les répétitions sont rémunérées entre 95 et 220 euros brut.

Rémunération médiane : 120 euros brut

Si Grands Formats a toujours défendu un modèle vertueux où les répétitions sont toutes payées, 16% des ensembles indiquent ne pas parvenir à rémunérer leur équipe systématiquement.

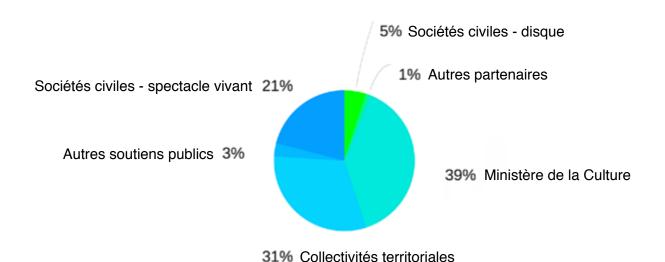
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES Grands ensembles

Le modèle économique de nombreux ensembles se caractérise par une hybridation des ressources qui conduit à la notion d'économie plurielle. Il se situe souvent à la croisée des économies marchande (existence au sein d'une économie de marché...), non-marchande (subvention, intérêt général...) et «non-monétaire» (bénévolat, partenariats...).

Répartition du financement général des structures en %

Le total des aides perçues en 2016 par les 36 ensembles répondants s'élève à 2 602 281 €. Ces aides se répartissent de la façon suivante :

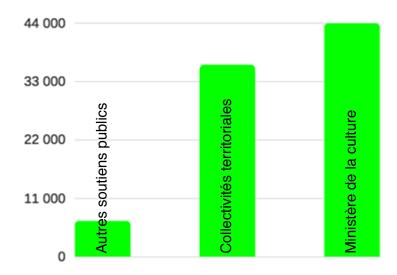

Le soutien des partenaires publics

L'Etat reste le principal partenaire des grands formats. La part des ensembles soutenus par l'Etat est passée de 62 à 64 % entre 2013 et 2016 et le soutien moyen est passé de 39 725 euros à 43 941 euros. Le soutien de l'Etat est en légère augmentation.

Le soutien des Régions et des Départements reste stable. Si la part des ensembles soutenus par les Conseils Régionaux baisse très légèrement puisqu'elle passe de 58 à 56 % d'ensembles soutenus entre 2013 et 2016, le montant des aides régionales augmente, passant de 16 132 euros à 29 717 euros sur cette même période. Ce sont toujours 31 % des ensembles qui sont soutenus par les Conseils Départementaux dont le montant des aides est stable, passant de 7 277 euros à 8 845 euros entre 2013 et 2016.

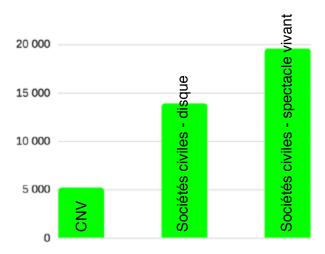
Les Villes et les Agglomérations constituent des partenaires de plus en plus importants pour les ensembles. La part des ensembles soutenus par les Villes et les Agglomérations est ainsi passée de 17 % à 31 % entre 2013 et 2016.

Répartition des aides publiques des structures en €

Le soutien des sociétés civiles et des organismes professionnels

Les sociétés civiles restent des partenaires majeurs et indispensables des grands formats. 77 % des ensembles sont soutenus pour leur activité de spectacle vivant et 28 % pour le disque. Parmi les sociétés civiles, le soutien de la SPEDIDAM et de l'ADAMI est tout particulièrement important. La SACEM reste aussi un partenaire très important avec une aide spécifique dédiée aux grandes formations : si la part des ensembles soutenus progresse, le montant des aides diminue.

Répartition des aides privées des structures en €

Malgré une activité à l'international, aucun des membres de Grands Formats n'a sollicité une aide du Bureau Export (cf. précisions dans la partie « export »). Aucun ensemble n'a reçu d'aide via le mécénat.

Les soutiens indirects

Par ailleurs, les ensembles bénéficient indirectement de soutiens financiers qui sont versés aux lieux dans lesquels ils se produisent et avec lesquels ils travaillent :

- 4 ensembles ont bénéficié du dispositif DGCA / SACEM de compositeur associé en résidence.
- 2 ensembles ont travaillé et se sont produit dans un lieu qui bénéficiait pour cela d'une aide du CNV.
- 2 ensembles ont travaillé et se sont produit dans un lieu qui bénéficiait pour cela d'une aide de l'ONDA

Ces aides sont encore peu développées pour les grands formats mais très précieuses. Elles sont souvent à l'origine d'un nouvel épisode de développement de l'ensemble. Plus largement développées, ces aides pourraient permettre une meilleure diffusion des musiques en grande formation.

Les partenaires publics et privés des Grands Formats

PUBLICS	Nb d'ensembles soutenus (sur 36)	Part des ensembles soutenus en %	Montant en € total des soutiens	Montant en € moyen du soutien par ensemble	Montant en € médian du soutien par ensemble
MINISTERE DE LA CULTURE	23	64%	1 010 646	43 941	45 500
DRAC CERNI	2	6	155 000	77 500	77 500
DRAC Conventionnement	9	25	518 746	57 638	54 000
DRAC Structuration	9	25	259 500	28 833	25 000
DRAC Aide projets et programmes	4	11	43 400	10 850	8 200
Autre	1	3	34 000	34 000	34 000
COLLECTIVITES TERRITORIALES	22	61%	794 633	36 120	38 000
Conseils Régionaux et agences régionales	20	56	590 333	29 517	19 000
Conseils Départementaux	11	31	109 800	9 982	10 000
Villes et Agglomérations	11	31	94 500	8 591	9 000
AUTRES SOUTIENS PUBLICS	13	36%	88 036	6 772	4 420
Aides à l'emploi	12	33	73 036	6 086	6 089
Institut Français	3	8	15 000	5 000	5 000
Fonds Européens		-			-
SOUS TOTAL					1 893 315

PRIVÉS ET AUTRES	Nb d'ensembles soutenus (sur 36)	Part des ensembles soutenus (en %)	Montant en € total des soutiens	Montant en € moyen du soutien par ensemble	Montant en € médian du soutien par ensemble
SOCIETES CIVILES - SPECTACLE VIVANT	28	77%	548 816	19 601	23 250
Spedidam	27	75	288 796	10 696	9 500
Adami	14	39	151 500	10 821	5 500
Sacem	17	47	93 000	5 471	5 000
FCM	4	11	14 000	3 500	3 250
SPPF	1	3	1 520	1520	1520
SOCIETES CIVILES - DISQUE	10	28%	139 200	13 920	12 000
Adami	10	28	78 000	7 800	10 000
FCM	6	17	27 000	4 500	4 500
MFA	5	14	30 000	6 000	6 000
SPPF	2	6	3 000	1 500	1 500
Autres	1	3	1 200	1 200	1 200
AUTRES PARTENAIRES	4	11%	20 950	5 237	3 250
CNV	4	11	20 950	5 237	3 250
Mécénat	0	0	0	0	0
Bureau Export	-		-	-	-
SOUS TOTAL 708 96				708 966	

TOTAL DES AIDES ET SUBVENTIONS PERCUES EN 2016 (en euros)	2 602 281
---	-----------

LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES RÉALISÉES EN 2016

Des activités multiples

En quelques chiffres :

- > 261 représentations données en France et à l'étranger
- > 4 563 cachets de musicien.ne.s
- > 78 programmes interprétés dans l'année

> 21% de représentations pluridisciplinaires

Les domaines artistiques sollicités sont (par ordre décroissant): les arts plastiques et la vidéo, les arts du théâtre, du cirque, la marionnette, la poésie, la littérature, la danse... et la cuisine!

- > Plus de 700 actions culturelles mises en place au sein des territoires par les structures auprès de publics diversifiés
- > 15 commandes d'écriture passées auprès des chef.fe.s d'orchestres
- >40 résidences mises en place autour d'activités de création, de production et d'action culturelle : 8 résidences « longue durée » (annuelles ou biannuelles) et 32 résidences de courte durée (entre 3 et 20 jours)
- > 21 disques produits et diffusés

LA DIFFUSION DES GRANDS FORMATS

Une baisse importante de la diffusion

En 2016, les ensembles ont donné entre 0 et 65 concerts chacun.

261 représentations au total

7,25 concerts en moyenne par ensemble et **une médiane de 4 concerts**

Il est important de préciser que **3 grands ensembles** concentrent à eux seuls **45 %** du nombre des représentations.

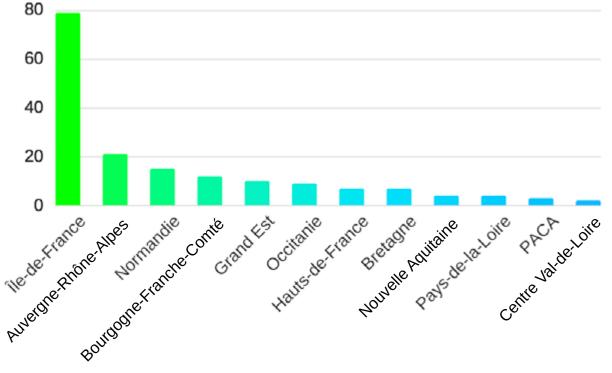
On observe un **écart important entre les chiffres de diffusion de 2013 et 2016** puisque c'est 290 concerts qui avaient été donnés en 2013, ce qui représentait moyenne de 10 concerts par ensemble et une médiane à 6,5 concerts.

La mobilité : une difficulté qui demeure

La mobilité, notamment à cause des frais qu'elle engendre, reste un facteur difficile à surmonter pour les ensembles.

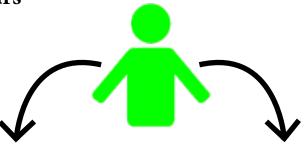
58,67 % des concerts sont réalisés au sein des régions dans les quelles les membres sont implantés

29

Les spectateurs

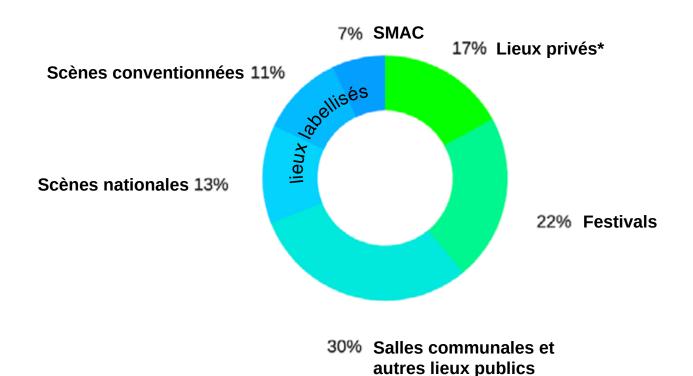

118 063 spectateurs en 2016

296 spectateurs en moyenne par représentation

La moyenne du nombre de spectateurs est au départ de 453 spectateurs par représentation. Cependant, si on retire les données de l'ensemble qui a réalisé le plus grand nombre de représentations on arrive à cette moyenne de 296 personnes par représentation, ce qui est plus représentatif des salles dans lesquelles se produisent les ensembles.

Les réseaux de diffusion des Grands Formats

^{*} Les lieux privés correspondent à aux clubs, particuliers, producteurs privés.

Les lieux labellisés représentent à eux seuls 31% des lieux de diffusion des grands ensembles.

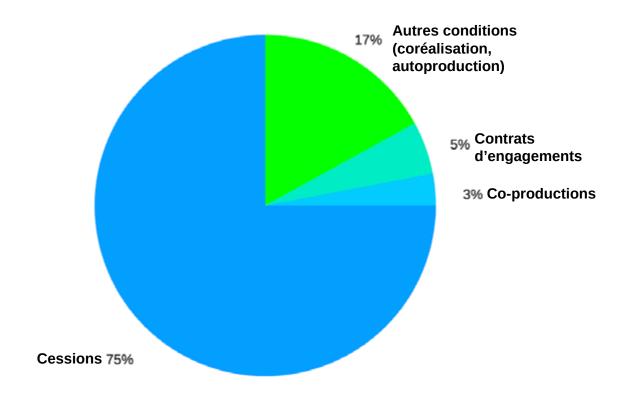
Par rapport à 2013, et malgré l'engagement de certains lieux, il n'y a pas d'augmentation de la part des représentations dans les scènes labellisées qui représentaient alors 30%.

Parmi les lieux labellisés, la part des représentations réalisées dans les scènes nationales augmente légèrement, passant de 8,28 % en 2013 à 13% en 2016.

Néanmoins, il est intéressant de préciser que les projets programmés dans ces lieux sont en grande majorité soit des projets pour le jeune public, soit des projets consacrés au répertoire, soit des projets faisant intervenir plusieurs disciplines artistiques. La place de la création musicale et de la musique instrumentale reste donc assez marginale.

La présence des grands ensembles au sein des festivals demeure stable malgré une très légère diminution ; la part des représentations données lors d'un festival passe ainsi de 24 à 22 % en 2016.

Les conditions contractuelles de diffusion

On remarque que la part des représentations donnant lieu à une cession a baissé, passant de 84% en 2013 à 75 % en 2016.

Prix de vente moyen d'un Grand Format : 3 785 euros

Celui-ci a sensiblement diminué depuis 2013 où il était de 5 418 euros, ce qui était déjà estimé comme un montant bien inférieur au coût plateau.

Le coût plateau d'un Grands Formats en 2016 était compris entre 2 000 et 8 239 euros.

Coût plateau moyen : 4 737 euros

Bien que nous n'avions pas ce chiffre en 2013, celui-ci était estimé supérieur à 5 418 euros.

Ce chiffre bas et cette diminution du coût plateau montre que les ensembles, pour vendre leurs propositions artistiques, procèdent à des diminutions de salaires et de frais. Celles-ci impactent directement les musicien.ne.s.

Aujourd'hui, il nous semble que le fait que les réseaux n'achètent pas les plateaux au prix réel reporte le risque économique pris sur les structures des ensembles mais aussi sur les aides que ceux-ci touchent.

La taille des grands ensembles, un frein à l'export

13% des membres se sont produits à l'étranger soit 5 ensembles6% des représentations ont été données à l'étranger soit 17 représentations

Les pays dans lesquels se sont produits les grands formats sont les suivants :

7 grands ensembles (21,8% des membres), étaient membres du Bureau Export en 2016. Parmi eux, 3 se sont produits à l'étranger mais n'ont pas sollicité l'aide du Bureau Export. 2 autres ensembles concernés par la diffusion à l'international en 2016, n'étaient pas membres du Bureau Export. 3 grands ensembles ont reçu le soutien de l'Institut Français en 2016.

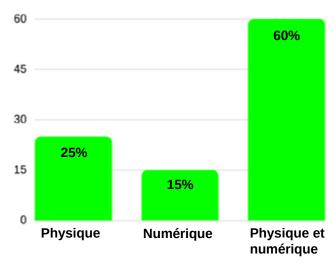
Les commentaires recueillis dans le questionnaire nous permettent de mettre en avant les difficultés rencontrées par les ensembles à l'export : sont évoqués systématiquement les coûts liés au nombre de musicien.ne.s et aux frais de déplacements, d'hébergements et de restauration et la réticence des diffuseurs à accueillir des musiques de création.

L'export est un enjeu important pour les grands ensembles qui, à un niveau égal de professionnalisme et d'excellence, sont beaucoup moins présents à l'étranger que les ensembles d'autres esthétiques. Quand on interroge les ensembles qui ont eu une activité à l'export et qui n'ont pas sollicité le soutien du Bureau Export, ceux-ci font souvent ressortir le fait que les critères et les montants des aides ne correspondent pas à leurs modes de production et de diffusion. Il nous semble donc qu'il y a un besoin d'une plus grande communication avec les ensembles, afin de mettre en place une politique de l'export qui soit adaptée à leurs problématiques, permettant ainsi d'exporter aussi la création française. La fédération espère notamment que les nouveaux moyens dévolus au Bureau Export par l'Etat seront l'occasion d'y réfléchir ensemble.

LE DISQUE

- **57** % des ensembles ont produit et diffusé un disque
- 21 disques ont été produits et diffusés

Parmi les ensembles ayant produits un disque, seul 1 ensemble a travaillé avec un producteur.

Part de la distribution par type de support en %

Malgré un certain nombre de difficultés sur les projets phonographiques, les ensembles peuvent encore compter sur un certain nombre de partenaires.

60 % des ensembles qui ont produit ou diffusé un disque ont bénéficié d'une aide

Montont

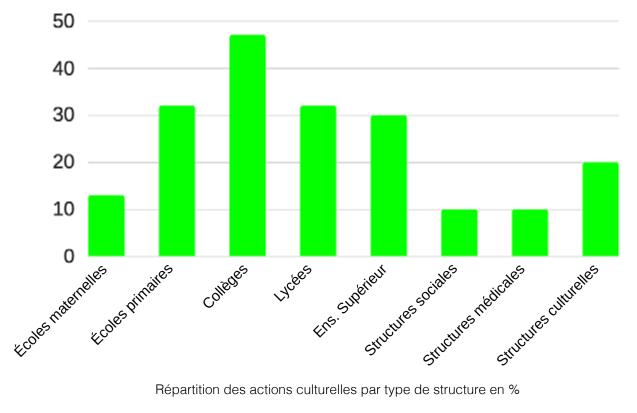
	Nbr d'ensemble	% d'ensemble	Montant total en € des aides	Montant moyen en €	Montant médian en €
AIDES AU DISQUE	10	28%	139 200	13 920	12 000
Adami	10	28	78 000	7 800	10 000
FCM	6	17	27 000	4 500	4 500
МГА	5	14	30 000	6 000	6 000
SPPF	2	6	3 000	1 500	1 500
Autres	i	3	1 200	1 200	1 200

À ces soutiens, s'ajoutent ceux de quelques collectivités territoriales. Nous n'avions pas le détail des aides fléchées sur le disque et n'avons pas pu les indiquer sur ce tableau.

LES ACTIONS CULTURELLES

Des actions principalement mises en place dans les établissements d'enseignement

Plus de 700 actions culturelles (l'action culturelle est la mise en exécution d'une réflexion artistique et culturelle lors d'animations auprès de publics et/ou structures définies) ont été menées par les structures qui portent les grands formats auprès de publics très variés.

Répartition des actions culturelles par type de structure en %

On remarque que la plus grande partie des actions culturelles réalisée par les structures qui portent les grands ensembles sont mises en place en milieu scolaire. Parmi cellesci, les actions dans les collèges sont les plus nombreuses. On remarque aussi que le nombre élevé d'actions dans les lycées est similaire au nombre d'actions menées dans les établissements primaires. Il est important de le souligner quand on connaît la difficulté qu'il existe à mettre en place des actions dans ces établissements.

De façon plus générale, ces chiffres posent la question des budgets alloués à ces actions mais aussi celle des formations existantes pour les musiciens, des contenus proposés et des moyens mis en place par les ensembles pour permettre ce type d'action.

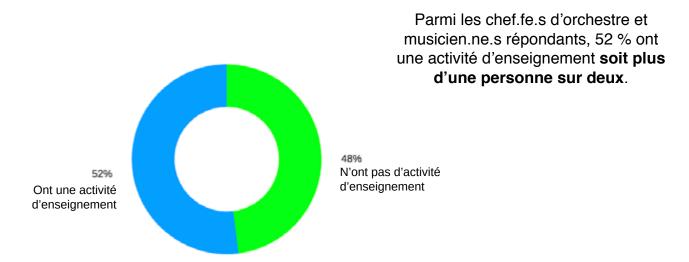

LA TRANSMISSION ET La Pédagogie

De tous temps, les grandes formations ont été « l'école » du jazz, là où les musicien. ne.s confirmé.e.s, les aîné.e.s, forment les plus jeunes mais aussi là où les générations se côtoient et se nourrissent mutuellement. Ce sens aigu de la transmission fait qu'en parallèle de leurs projets en grande formation, de très nombreux chef.fe.s d'orchestre et musicien.ne.s de la fédération sont investi.e.s dans des activités de transmission et de pédagogie.

Ce fort engagement nous a poussé à réaliser un questionnaire complémentaire spécifiquement sur ce sujet. Celui-ci a été envoyé aux musicien.ne.s de la fédération via leurs chef.fe.s d'orchestres ou musicien.ne.s référents. 122 musicien.ne.s, dont 29 chef.fe.s d'orchestre y ont répondu.

L'enseignement au coeur des pratiques musicales

Les personnes ayant une activité d'enseignement réalisent en moyenne 9,6 heures de travail dans ce domaine par semaine.

Bien que le nombre de musicien.ne.s ayant répondu ne soit pas parfaitement représentatif de l'ensemble des musicien.ne.s de la fédération, ces chiffres montrent tout de même la forte proportion de musicien.ne.s engagés dans des activités d'enseignement, tant chez les chef.fe.s d'orchestre que chez les autres musicien.ne.s.

Enseigner, une véritable vocation

Quand on interroge les musicien.ne.s sur les raisons pour lesquelles ils enseignent, on remarque que :

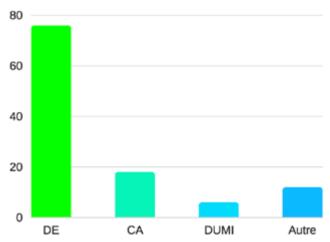
91,18 % le font par plaisir et par vocation

48,53 % le font aussi par nécessité économique

8,82 % évoquent d'autres motivations : garder un lien avec les musicien.ne.s de demain, engagement politique, volonté de diversifier ses activités, de rester en situation d'apprentissage.

Enseigner est donc avant tout un plaisir, un engagement, une envie de transmettre et de continuer à faire évoluer soi-même sa pratique. Il est aussi pour beaucoup et de façon non contradictoire une nécessité économique, un moyen de multiplier et diversifier ses pratiques pour réussir à vivre de la musique.

Les diplômes des membres enseignant.e.s

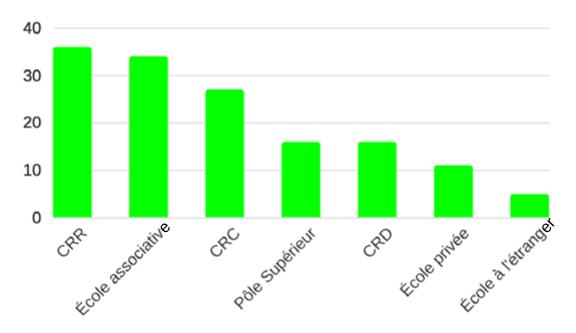

Part des diplômes détenus par les personnes ayant une pratique d'enseignement en %

NB De nombreux musicien.ne.s ont plusieurs diplômes d'enseignement, ce qui explique que la somme des pourcentages indiqués soit supérieure à 100.

Cette répartition des diplômes est à l'image de l'enseignement musical en conservatoire. A l'heure actuelle, le CA Jazz n'est plus délivré que par la formation au Conservatoire Supérieur National de la Ville de Paris (CNSMDP) qui dure deux ans. De plus, les budgets en baisse dans les mairies et le souci d'économie poussent très souvent les conservatoires à ne recruter majoritairement que des personnes avec un DE, ou à requalifier les postes à CA des personnes qui partent à la retraite par des postes à DE. Il est donc logique que le DE soit très fortement représenté.

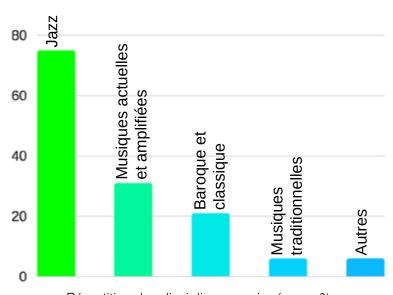
Les lieux qui embauchent les musicien.ne.s-enseignant.e.s

Répartition des établissement dans lesquels travaillent les musicien.ne.s enseignant.e.s en %

NB De nombreux musicien.ne.s enseignent dans différents types d'établissements, ce qui explique que la somme des pourcentages indiqués soit supérieure à 100.

Des enseignements musicaux divers

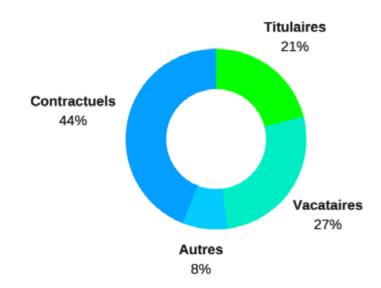

Répartition des disciplines enseignées en %

NB De nombreux musicien.ne.s enseignent plusieurs disciplines à la fois, ce qui explique que la somme des pourcentages ci-dessus soit supérieure à 100.

Il est important ici de prendre en compte que les terminologies ne sont pas les mêmes dans tous les conservatoires. Ainsi, le terme de « musiques actuelles » inclut bien souvent le jazz et les musiques improvisées. Ces deux terminologies ne sont donc pas ici contradictoires.

Le statut des enseignant.e.s

Répartition des statuts sous lesquels sont embauchés les enseignant.e.s en %

Les qualités musicales et humaines pour intégrer un ensemble

Pour conclure, nous avons souhaité demander aux répondant.e.s quelles étaient les qualités musicales et humaines pour intégrer un ensemble. Nombre des répondant.e.s ont une activité d'enseignement (plus de 50%), et forment les jeunes musicien.ne.s de demain. Ils participent donc grandement à la transmission de valeurs propres aux ensembles et nous avons voulu les montrer ici.

Lorsqu'on demande aux chef.fe.s d'orchestre et aux musicien.ne.s qui sont impliqué.e.s dans les recrutements des musicien.ne.s, les réponses données montrent qu'outre les évidentes qualités musicales attendues, les qualités humaines sont également très importantes. Cela montre que la musique en grande formation est un type de pratique spécifique, où le lien humain et la notion de collectif est centrale. Il s'agit comme l'a exprimé un musicien de « partager des tranches de vie » et d' « avoir un propos qui peut défendre des choses très intimes ».

Les qualités musicales :

```
DEXTÉRITÉ
       EXPRESSIVITÉ
                           Sens du TECHNICITÉ Poésie
               inventivité
               & créativité spectacle VIRTUOSITÉ
                                                 FINESSE
                                            compréhension du
             QUALITÉS DE LECTURE écoute projet artistique
MAÎTRISE DE LA originalité QUALITÉS D'IMPROVISATIONS
 POLYRYTHMIE
                 QUALITÉS DE SOLISTE ouverture à des esthétiques
   passion pour
                 ET D'INTERACTIONS
                                         et pratiques plurielles
   l'exploration
                      présence scénique SENS DE LA NUANCE
          PLACEMENT
                      singularité du jeu musical
         RYTHMIQUE
                     QUALITÉ DU SON ET DU TIMBRE
           culture musicale
                      adaptabilité du jeu
           et instrumentale
```

Les qualités humaines :

```
capacité à se mettre ADAPTABILITÉ
            au service d'un projet travailleur
         ENTHOUSIASME équilibre humain ÉNERGIE patience
AUTONONIE confiance en soi sensibilité COMMUNICATIVE
           gentillesse PONCTUALITÉ
sérieux
                                       investissement
        MOTIVATION amour du partage
                                        DISPONIBILITÉ
         engagement charisme CURIOSITÉ
                                       savoir vivre en groupe
                     respect du
  QUALITÉ DE
                                RÉACTIVITÉ humilité
                     collectif
    amour de la gastronomie ASSIDUITÉ égo mesuré sincérité
  COMMUNICATION
                    & RIGUEUR
           humour
         FIABILITÉ bienveillance souplesse
                                                               42
```

Remerciements aux membres de la Fédération Grands Formats, ainsi qu'à leurs chef.fe.s d'orchestre, musicien.ne.s et équipes administratives pour avoir répondu à cette enquête.

Crédits photographiques :

Aum Grand Ensemble © Rémi Angeli - Eve Risser Desert Orchestras © Melanzani - Aum Grand Ensemble © Laeticia Benichou - Los Pistoleros del Infinito © Anaïs Monroc - Danzas © Christophe Charpentel - Danzas © Christophe Charpentel - Blackstone Orchestra © Yan Cabello - Nautilis © Romain All - Leone © Rémi Denis - Alban Darche & l'Orphicube © Thierry Mallevaës - Healing Orchestra © DR

Conception: Aude Chandoné, déléguée générale et les membres du Conseil d'Administration de Grands Formats; Fred Pallem, Tifenn Ezanno, Grégoire Letouvet, Pierre Bertrand, Gary Brunton, Sylvain Cathala, Pascal Charrier, Laurent Dehors, Camille Durand, Alexandre Herer, Jean-Marie Machado, Fred Maurin, Laurent Mignard, Christophe Rocher et Thierry Virolle.

Réalisation et rédaction : Aude Chandoné, déléguée générale

Conception graphique: Margaux Hardoin, chargée de communication et du pôle ressource

© tous droits réservés Grands Formats

