

DIAGNOSTIC PARTAGE

LA
SCÈNE
JAZZ
JAZZ

À NANTES &
ST-NAZAIRE

LE PROCESS

2011/2012 : MEMOIRE DE SYLVAIN FRAS

AOUT 2013 : SORTIE DE L'ETUDE DU POLE, REALISEE PAR EMMANUEL PARENT

- DESIR COMMUN DE VOIR LE TRAVAIL POURSUIVI
- CONSENSUS SUR LE PRINCIPE D'UN DIAGNOSTIC PARTAGE
- VOLONTE DE FAIRE EMERGER DES PROPOSITIONS CONCRETES

8 JANVIER 2014 : LANCEMENT DU TRAVAIL DE DIAGNOSTIC PARTAGE

- DEFINITION D'UNE METHODE
- RYTHME : 4 REUNIONS MENSUELLES D'UNE DEMI-JOURNEE / ANIMATION PAR LE POLE
- DEFINITION D'UN PRINCIPE DE CONTRIBUTIONS PREPARATOIRES

DE FEVRIER A AVRIL : LES ATELIERS THEMATIQUES

- 11 FEVRIER : DIFFUSION / 11 MARS : STRUCTURATION ECO / 8 AVRIL : FORMATION
- ECHANGES AUTOUR DES PRINCIPAUX ENJEUX ET CONSTATS, A PARTIR DES CONTRIBUTIONS

13 MAI : SYNTHESE DU DIAGNOSTIC PARTAGE

- FORMULATION DES CONSTATS PARTAGES
- DETERMINATION DES OBJECTIFS GENERAUX ET OPERATIONNELS
- 5 AXES : DIFFUSION, STRUCTURATION ECO, FORMATION, ACTION CULTURELLE, ET INFO/COM

26 JUIN : PREPARATION DE LA RESTITUTION

- PRIORISATION ET DEFINITION DE 7 PROPOSITIONS DE CHANTIERS SPECIFIQUES

LES POINTS SAILLANTS DE L'ETUDE

→ UNE REELLE VITALITE DU JAZZ A NANTES/ST-NAZAIRE MARQUANTE POUR L'IDENTITE CULTURELLE DU TERRITOIRE.

→ TOUS LES MAILLONS, DE LA FORMATION A LA DIFFUSION EN PASSANT PAR LES STRUCTURES DE PRODUCTION, SONT REPRESENTES DANS LEUR DIVERSITE A L'ECHELLE DE LA METROPOLE NANTES-SAINT-NAZAIRE.

→ UNE FORTE ENVIE DE PROMOUVOIR LEUR ART AUPRES DES RESEAUX DE LA CULTURE PUBLIQUE, DES SCENES SPECIALISEES OU PLURIDISCIPLINAIRES, ET LA VOLONTE DE DECLOISONNER LEUR ESTHETIQUE.

→ DES CAFES-CULTURES, SCENES DE MUSIQUES ACTUELLES, LIEUX ALTERNATIFS DAVANTAGE ESTAMPILLES ROCK ET « UNDERGROUND » QUI COMPTENT POUR + D'UN TIERS DES CONCERTS REALISES PAR LES ARTISTES DU TERRITOIRE.

→ UN TISSU DE STRUCTURES « INTERMEDIAIRES » DE PRODUCTION : LABELS, DEVELOPPEURS OU COLLECTIFS D'ARTISTES.

→ DES COLLABORATIONS ENTRE LES MAILLONS DE LA FILIERE QUI MERITERAIENT D'ETRE + FLUIDES / + CONSISTANTES.

→ UNE SCENE JAZZ FORTEMENT DEPENDANTE DES POLITIQUES PUBLIQUES.

→ DIFFICULTE D'INSERTION, AVEC UN ECART ENTRE L'EXCELLENCE DE LA FORMATION ET LES POSSIBILITES DE DIFFUSION.

LES THEMES DES 4 ATELIERS

ATELIER DU 11 FEVRIER

- LA DIFFUSION, A LA FOIS DU POINT DE VUE DE LA DIVERSITE DES ESTHETIQUES PROGRAMMEES DANS LES ESPACES SPECIALISES OU NON, DU POINT DE VUE DU PUBLIC, ET SUR LES QUESTIONS LIEES A AU MAINTIEN D'UN TISSU DE DIFFUSEURS ALTERNATIFS (CAFES, SQUATS,...) ;

ATELIER DU 11 MARS

- LA STRUCTURATION DES ARTISTES ET LES MODELES ECONOMIQUES INNOVANTS DES STRUCTURES INTERMEDIAIRES : COLLECTIFS, DEVELOPPEURS D'ARTISTES ;

ATELIER DU 8 AVRIL

- LA FORMATION, ENTRE LA CREATION ET LA DIFFUSION, ET LES QUESTIONS D'INSERTION PROFESSIONNELLE.

ATELIER DU 13 MAI

- TEMPS DE SYNTHESE TRANSVERSAL SUR LES NOUVELLES COOPERATIONS POSSIBLES AU SEIN DE LA FILIERE JAZZ SUR LE TERRITOIRE POUR REpondre A L'ENSEMBLE DES PROBLEMATIQUES SOULIGNEES PRECEDEMMENT.

OBJECTIFS CONCERNANT LA DIFFUSION

CONSTATS

- Une diversité d'espaces de concerts à conserver / des lieux spécialisés, des cafés-cultures, des petits lieux,... / d'autres lieux à investir + : Smac, scènes généralistes, structures de quartier,... / d'autres acteurs de la diffusion à reconnaître.
- Le public nantais aime le Jazz.

OBJECTIFS GENERAUX

- Toucher le public, être visible et audible à travers des lieux (espaces) pour le Jazz
- Favoriser le renouvellement des pratiques, rester créatifs
- Décloisonner, évaluer collectivement.

OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Un nouveau Pannonica qui réponde aux nouveaux enjeux (une scène jazz où différentes pratiques peuvent échanger et où les publics peuvent se croiser ; la nécessité d'un lieu de travail dédié à la création à l'utilisation simple et rapide, accessible à tous les publics ; un lieu ouvert et partagé avec la scène jazz locale..)
- Favoriser les collaborations entre artistes et diffuseurs : artistes associés, implication des artistes dans les réflexions sur les différents dispositifs.
- Ajuster les financements publics
 - /// Développer des aides à l'export pour la circulation des groupes (via CT, sociétés civiles et aides européennes) ; Permettre aux collectifs, développeurs et compagnies de pouvoir prétendre à des soutiens à la diffusion en dehors de leur région (sur l'hexagone et à l'international).
 - /// Repenser les aides à la création (la reconnaissance et la mise en valeur par les institutions et les diffuseurs de la notion de groupe et de répertoire ; et freiner l'explosion d'un fonctionnement systématique par « projets »).
 - /// Étudier l'impact et évaluer de façon partagée les dispositifs d'aide à la diffusion des CT (et des sociétés civiles), et améliorer l'info sur ces aides.
 - /// Nécessité du dispositif « cafés-cultures ».

OBJECTIFS CONCERNANT LA STRUCTURATION ECO. DES ARTISTES

LES CONSTATS

- Diversité des modèles de structuration économique : compagnies, collectifs, développeurs.
- Des modèles économiques globalement fragiles du fait de l'émergence des projets développés.
- Problème de pérennisation des structures et statut précaire de l'emploi.
- Manque de reconnaissance (diffuseurs, institutions, sociétés civiles).
- Problématique à dénouer concernant les aides de la SPEDIDAM et l'engagement des artistes.

LES OBJECTIFS GENERAUX

- Renforcer la capacité de diffusion de la scène Jazz.
- Reconnaître les structures intermédiaires et prendre en compte leur réalité économique.

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Faciliter l'accès aux aides → + de transparence et de clarté concernant les aides existantes au niveau économique, culturel, tourisme...
- Initier une charte éthique entre les parties-prenantes de la scène Jazz (intégrant les questions de reconnaissance des structures intermédiaires dans leur diversité : montants des contrats, engagement des artistes/cession,...)
- Concerner les politiques de subventions afin qu'elles prennent mieux en compte les questions de développement économiques des projets, ainsi que les structures intermédiaires (Mobiliser des financements, prendre en compte la valorisation des contrats de vente,...)

OBJECTIFS CONCERNANT LA FORMATION ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE

LES CONSTATS

- Multiplication des situations de rencontre avec les publics pour les artistes, diversité des parcours, des besoins et des attentes en formation.
- Difficulté à toucher les musiciens par la formation professionnelle et/ou l'enseignement supérieur en région, et difficulté à faire financer des formations longues par les OPCA.
- Des besoins d'accompagnement : appui au montage de son entreprise, réflexion sur son environnement, sur l'administration de son projet.
- Existence d'opérateurs reconnus, pour la formation, l'insertion professionnelle, l'enseignement supérieur, l'accompagnement et la diffusion.

LES OBJECTIFS GENERAUX

- Faciliter l'insertion professionnelle des artistes, et notamment ceux qui bénéficient des cursus de formation (conservatoire ou supérieure), en répondant aux besoins de préparation à la scène et aux besoins liés au développement économique du projet.
- Favoriser les entrées en formation en répondant aux nouvelles attentes et aux nouveaux besoins de formation des artistes qui multiplient les situations de rencontre avec les publics.

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Créer ou renforcer les articulations entre les opérateurs identifiés (formation, insertion professionnelle, enseignement supérieur, accompagnement et diffusion) → Mutualiser les moyens d'interventions et mieux se coordonner. → Se concerter, formaliser les complémentarités et interactions, évaluer en commun. (Artistes associés, résidences co-produites...) → Besoins de formalisation (conventions entre opérateurs).
- Mieux adapter les modalités de formation, identifier les besoins et les manques, repenser les actions favorisant l'insertion professionnelle des artistes en prenant en compte le point de vue des principaux concernés, les artistes, et celui de leur environnement professionnel, les développeurs d'artistes.

OBJECTIFS CONCERNANT L'ACTION CULTURELLE

LES CONSTATS

- Désir de la part de certains musiciens de faire des actions culturelles : Master class, actions pédagogiques,...
- L'action culturelle un peu partout et nulle part à la fois, car elle ne semble pas toujours prioritaire pour les différents interlocuteurs.
- Problème sur certains territoires où il n'y a pas d'équipements pour assurer la continuité de l'action culturelle et éducative.

LES OBJECTIFS GENERAUX

- Pérenniser et renforcer l'action culturelle sur le territoire.
- prendre en compte l'action culturelle, comme un champ spécifique (sans complètement la dissocier des autres activités, mais en prenant en compte ses propres contraintes).
- Besoin d'assurer un lien avec structures de quartier (Pb pas propre au jazz).

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Besoin de mieux anticiper les choses pour éviter les couacs entre un projet de tournées, d'albums d'autres projets,... et l'action culturelle.
- Rencontrer et élaborer des actions culturelles fortes avec les structures de quartiers, vis-à-vis des structures de quartier. Créer des corrélations avec les propositions d'actions culturelles, créer des continuités, des interconnections entre les structures culturelles pour assurer un lien avec les structures de quartier (qui doivent rester être actrice des projets).

OBJECTIFS CONCERNANT L'INFORMATION/COMMUNICATION

LES CONSTATS

- Nantes est un vivier formidable. L'équivalent d'un concert de jazz par jour en février 2014 recensé par le site jazzanantes.fr.
- Une offre réelle et significative sur l'ensemble des activités liées au Jazz.

LES OBJECTIFS GENERAUX

- Rendre cette dynamique visible et audible.

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Une centrale d'information sur internet : le site jazzanantes.fr, et des partenariats avec les médias locaux à développer.
- Améliorer l'information sur les dispositifs d'aide, sur l'offre de formation, sur les dispositifs existants,... → nouveaux outils
- Renforcer l'exposition de la scène locale et régionale en favorisant les dispositifs de premières parties ou doubles plateaux, en s'appuyant sur les dispositifs existants (Jazz en phase, Tempo,...), ou à travers un événement commun lors des BIS, ou encore à travers un projet européen s'appuyant sur les lieux et événements structurants
- Renforcer la visibilité de la Scène Jazz en favorisant la mobilité des structures dans les salons européens ou internationaux → JAZZAHEAD à Brème.

LES 7 CHANTIERS

1 / CHANTIER « BONNES PRATIQUES »

Problématique : La Scène Jazz de Nantes/St-Nazaire bénéficie d'une diversité de parties-prenantes : salles, cafés, collectifs, développeurs d'artistes, structures d'enseignement, de formation d'accompagnement, etc. Elle s'insère également dans un tissu culturel plus large avec des projets plus généralistes ou « musiques actuelles ». La vitalité des pratiques et de la scène dépend de la prise en compte par chacune des structures des difficultés et contraintes des principaux maillons de la filière qui l'entourent. Quelles relations entre les parties prenantes ? Quelles complémentarités entre les structures ? Pour améliorer les relations entre les parties-prenantes et renforcer les collaborations (entre artistes et diffuseurs notamment, mais aussi entre structures de pratiques, d'enseignement, de formation...), il s'agit de poser les principaux enjeux de chacun et d'envisager d'améliorer les différentes pratiques.

Objectifs : Initier une charte éthique entre les parties-prenantes de la scène Jazz, intégrant les questions de reconnaissance des structures intermédiaires sur de nombreuses questions, et impliquer les artistes dans les réflexions sur les différents dispositifs.

Participants : Toutes les parties prenantes.

Inscrits : Tous.

Timing / Période : Ce chantier sera transversal. En ouverture des travaux de chacun des chantiers, sera établie une liste des questions sur "les bonnes pratiques", et les dernières réunions viendront finaliser ces travaux à travers une charte, synthèse des travaux.

Animation/Secrétariat : Le Pôle

2 / CHANTIER « POUR UN CLUSTER DU JAZZ A NANTES »

Problématique : 20 ans, et des problématiques lourdes sur le lieu actuel, mais surtout l'envie affichée d'un nouveau projet concerté, d'une nouvelle dynamique autour du Pannonica pour qu'il réponde aux nouveaux enjeux. Désir de voir une scène jazz où différentes pratiques peuvent échanger et où les publics peuvent se croiser. Nécessité d'un lieu de travail dédié à la création à l'utilisation simple et rapide, accessible à tous les publics. Envie d'un lieu ouvert et partagé avec la scène jazz locale.

Objectifs : Un nouveau lieu plus partagé, et un nouveau projet concerté.

Participants : L'association Naja, les artistes, les collectifs et développeurs d'artistes, les structures d'enseignement et d'accompagnement, les collectivités et partenaires.

Inscrits : Naja, Volk, 1name4acrew, Frasques, Trempolino, Level Productions, Citizen jazz...

Timing / Période : de octobre à juin.

Animation/Secrétariat :

3 / CHANTIER « FORMATION & INSERTION »

Problématique : La formation (quelle qu'en soit la forme, de l'auto-formation à la formation « institutionnelle »), c'est la base, le socle d'où émergent les musiciens. C'est aussi un moyen essentiel de faire vivre leur projet artistique. La formation doit donc être en rapport étroit avec la réalité des pratiques (en amateurs ou professionnelles). A ce titre, le lien entre formation et diffusion est essentiel pour élaborer des débouchés et créer des passerelles entre les nouvelles générations et leurs aînés. Quelles attentes et quel projet pédagogique pour un Pôle supérieur ? Comment mieux adapter les modalités de formation, identifier les besoins et les manques, mieux penser ensemble les actions favorisant l'insertion professionnelle des artistes en prenant en compte le point de vue des principaux concernés, les artistes, et celui de leur environnement professionnel, les développeurs d'artistes ? Quel projet collectif ambitieux pour alimenter la dynamique locale ? Pour renforcer les articulations entre les opérateurs identifiés (formation, insertion professionnelle, enseignement supérieur, accompagnement et diffusion), pour mutualiser les moyens d'interventions et mieux se coordonner, il semble essentiel de mieux se concerter, de formaliser les complémentarités, d'évaluer en commun, et pour se faire d'établir un espace de discussion sur les questions de la formation et de l'insertion professionnelle.

Objectif : Formaliser les collaborations entre les structures agissant dans les champs de la formation, de l'insertion, des pratiques et de la diffusion.

Participants : Les structures d'enseignement et d'accompagnement, les artistes, les collectifs et développeurs d'artistes, les diffuseurs, les collectivités et partenaires.

Inscrits : Le Pont supérieur, Naja, Trempolino, Wanbliprod, 1name4acrew, Onyx/Maison des arts,...

Timing / Période :

Animation/Secrétariat :

4/ CHANTIER « ACTIONS CULTURELLES »

Problématique : Il y a, à la fois un fort désir de la part de certains musiciens de faire des actions culturelles, mais aussi une action culturelle qui n'est finalement pas toujours prioritaire. Elle semble présente un peu partout et nulle part à la fois. Comment pérenniser et renforcer l'action culturelle sur le territoire ? Comment prendre en compte l'action culturelle comme un champ spécifique, sans complètement la dissocier des autres activités, mais en prenant en compte ses propres contraintes ? Comment élaborer des actions culturelles fortes avec les structures de quartiers ? Créer des corrélations, des continuités, des interconnexions entre structures culturelles, artistes, structures intermédiaires, pour assurer un lien fort avec les structures de quartier qui doivent rester actrice des projets ? Quelle place pour les artistes dans ces actions et sur les territoires ?

Objectif : Mettre en débat la place de l'action culturelle dans les projets structurants, et imaginer des propositions d'actions nouvelles.

Participants : Les artistes, les collectifs et développeurs d'artistes, les diffuseurs, les collectivités et partenaires.

Inscrits : Frasques,...

Timing / Période :

Animation/Secrétariat :

5/ CHANTIER « VISIBILITE »

Problématique : Comment renforcer l'exposition de la scène locale et régionale dans sa diversité ? Mieux diffuser le jazz nantais dans et hors de la métropole Nantes/St-Nazaire ? Des idées émergent : favoriser les dispositifs de premières parties ou doubles plateaux, s'appuyer sur les dispositifs existants (Jazz en phase, Tempo, Smac...), créer un événement commun lors des BIS, ou encore porter un projet européen s'appuyant sur les lieux et événements structurants... ou encore être plus présente et visible sur les salons européens ou internationaux comme Jazzahead à Brème ? De nombreuses questions subsistent : de quelle façon travailler l'export ? Quels leviers ? Quels partenaires ? Quels échanges possibles ?

Objectif : Etudier la faisabilité d'actions permettant de renforcer la visibilité de la scène Jazz nantaise et des initiatives qui la composent, ici, plus largement en France et à l'international.

Participants : Les artistes, les collectifs et développeurs d'artistes, les diffuseurs, les collectivités et les sociétés civiles.

Inscrits : 1name4crew, Naja, Onyx/Maison des arts, Level production, Wanbliprod,...

Timing / Période :

Animation/Secrétariat :

6/ CHANTIER « INFORMATION »

Problématique : L'information des porteurs de projets et des artistes sur les dispositifs, sur l'offre de formation, sur les aides existantes au niveau économique, culturel, tourisme,... est toujours aussi essentielle. Des outils existent localement ; spécifique comme le site jazznantes.fr, ou plus généraliste comme les outils mis en place par Trempolino. Nantes bénéficie aussi de la présence sur son territoire de l'un des deux médias spécialisés en jazz, Citizen Jazz, magazine national. Cela favorise la visibilité des projets et des structures. Mais plus globalement, comment rendre l'information plus accessible aux porteurs de projets, aux artistes ? Lui donner plus de transparence, plus de clarté ?

Objectif : Développer ou améliorer les outils d'information et de ressources.

Participants : Les artistes, les médias, les structures ressources, les collectifs et développeurs d'artistes, les diffuseurs, les collectivités et les sociétés civiles.

Inscrits : Yolk, Trempolino, Citizen jazz,...

Timing / Période :

Animation/Secrétariat :

7/ CHANTIER « FINANCEMENTS »

Problématique : L'évolution des pratiques questionne les modèles de financement des structures, en particulier par les collectivités et les sociétés civiles dans un contexte difficile. Des évolutions sont à noter : un dispositif cafés-cultures plébiscité par les artistes et par un tissu d'acteurs qui reste fragile ; une prise en compte progressive des développeurs d'artistes. Mais la question des financements pour les nouveaux besoins restent posée : aides à l'export pour la circulation des groupes ; soutien à la diffusion hors région, développement économique des projets, reconnaissance des structures intermédiaires et de leur fonctionnement divers, mise en valeur par les institutions et les diffuseurs de la notion de groupe et de répertoire et limites du fonctionnement par « projets », actions culturelles, impacts sur les projets actuels... De nombreux sujets à aborder de façon croisée. Il s'agit aussi d'évaluer les possibilités de nouveaux modes de financements et encourager les initiatives : mécénat, financements mixtes public/privé, financement participatif, aides publiques, fonds de dotation.

Objectif : Discuter les politiques de subventions des CT (et des sociétés civiles) pour imaginer des ajustements et de nouvelles modalités d'information, de rendre compte et d'évaluation + partagée. Et faire des propositions de modèles économiques sur la base des structurations existantes : collectifs, labels, festivals, développeurs...

Participants : Les collectivités, les sociétés civiles, les différents types de structures, les artistes.

Inscrits : Volk, 1name4acrew, Frasques,...

Timing / Période :

Animation/Secrétariat :

REMERCIEMENTS AUX DIFFERENTS CONTRIBUTEURS DE CE DIAGNOSTIC :

Alan REGARDIN (Musicien),
Alban Darche (Le Gros Cube, Yolk),
Alexandra Charrier (Naja),
Amélie Vogel (Level Production),
Benoit Boulanger (Naja),
Céline Bos (Cie Frasques),
Cyrille Gohaud (Naja/Pannonica),
David Morand (1name4crew),
Denis Deloffre (Naja),
Elodie Duboscq (Ville de Nantes),
Fabien Ewenczuk (EMM St-Sébastien),
Florian Chaigne (Musicien),

François Ripoché (Musicien),
Guillaume Hazebrouck (Cie Frasques),
Guillaume Lecomte (Naja/Pannonica),
Jean-Marie Bellec (CRR de Nantes),
Jérémy Ramsak (1name4crew),
Jérôme Binet (Onyx/Maison des arts),
Joachim Florent (Musicien),
Loïc Breteau (Les RDV de l'Erdre),
Manu Legrand (Le Vip),
Manuel Adnot (1name4crew),
Marc Lawton (Conseiller Drac),
Michael Parqué (Photographe),

Michel Hubert (Le Pont supérieur),
Romain Vénisse (Melocotton),
Sébastien Bertho (52e),
Sébastien Boisseau (Yolk),
Simon Barreau (Wambli Prod),
Thierry Mallevaes (Yolk, Le Gros Cube),
Vanessa Poulain (CG44),
Vincent Priou (Tremolino),
Wilfried Chevalier (Musicien),
Xavier Thibaud (1name4crew),
Xavier Thibaud (Cie DTC/Flux),
Yves de Villeblanche (MDLA44).

L'ensemble de ces contributions ayant servi de base aux échanges, ainsi que les **comptes-rendus de réunions** sont disponibles ici :

<http://www.lepole.asso.fr/index.php?pid=classeurs&rub=collectivites&classeur=31>

L'étude initiale réalisée par le Pôle, est également disponible ici : http://www.lepole.asso.fr/fichiers/donnees/12_pages_jazz_M.pdf, ainsi que la cartographie des acteurs : <http://www.lepole.asso.fr/fichiers/donnees/schemaF2.pdf>

CONTACTS & INFOS

Vianney MARZIN

Directeur du Pôle

vianney @ lepole.asso.fr

02 40 20 03 25

www.lepole.asso.fr