

1

LA CRÉATION PRÉSENCE ARTISTIQUE

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) définit la création comme l'acte qui consiste à produire quelque chose de nouveau, d'original, à partir de données préexistantes. La création artistique étant l'acte par lequel un artiste produit une œuvre. On parle ainsi d'œuvre littéraire, chorégraphique, musicale, théâtrale... Les auteurs, artistes, équipes artistiques cartographiées dans ce chapitre répondent aux caractéristiques suivantes :

Auteurs pour la jeunesse et illustrateurs de livres

Auteurs et illustrateurs publiés, c'est-à-dire travaillant avec une maison d'édition (les auteurs et illustrateurs publiant à compte d'auteur ou auto-édités ne figurent pas dans l'Atlas).

Théâtre, danse, cirque, arts de la rue, pluridisciplinaire

Équipes artistiques professionnelles c'est-à-dire détentrices de la licence d'entrepreneur de spectacles délivrée par le ministère de la Culture et de la Communication (Drac). Les compagnies amateurs ne figurent pas dans l'Atlas.

Ensembles et solistes de musique classique et contemporaine

Sont répertoriés dans l'Atlas une sélection d'ensembles et solistes qui exercent une activité professionnelle.

Chorales et ensembles vocaux

La totalité des chorales et ensembles vocaux répertoriés par LE TRANSFO sont des groupes amateurs dont une partie est dirigée par des chefs professionnels.

Musiques actuelles

Figurent les groupes, artistes et ensembles rassemblés sous l'appellation « musiques actuelles », c'est-à-dire rock et dérivés, rap et musiques urbaines, musiques électroniques, musiques du monde, chanson française et dérivés, jazz, musiques traditionnelles (professionnels et amateurs).

Pour être complet sur la création en région Auvergne, il faudrait ajouter à ce panorama de la création artistique les artistes de l'image (fixe et animée : arts plastiques, numériques, cinématographiques). Les données concernant ces esthétiques ne faisant pas l'objet d'un référencement systématique et qualifié en Auvergne, ils ne sont pas présentés dans ce document.

LIVRE ET LECTURE
**49 AUTEURS JEUNESSE
 ET ILLUSTRATEURS
 DE LIVRES
 EN 2013**

Date de réalisation : 2013

0,4 POUR 10 000 HABITANTS*

Dans le cadre de sa mission de valorisation des artistes, LE TRANSFO a réalisé en 2013 le premier **Répertoire des Auteurs pour la jeunesse et illustrateurs de livres en Auvergne.**

Le répertoire a été réalisé selon des critères établis par un comité de pilotage interprofessionnel qui a retenu deux conditions essentielles pour y figurer :

- vivre ou avoir une résidence secondaire en Auvergne
- avoir publié au moins un livre à compte d'éditeur au cours des dix dernières années.

49 auteurs et/ou illustrateurs sont recensés dans le répertoire. La plupart réside à Clermont-Ferrand ou sur l'agglomération clermontoise. Un tiers d'entre eux vit en milieu rural (dans les départements de l'Allier ou du Cantal). **Plus de la moitié sont des femmes.** Elles sont auteurs ou illustrent des livres pour la jeunesse. **Les hommes sont plutôt illustrateurs de bandes dessinées ou de documentaires.**

Célèbres ou non, **les auteurs jeunesse et illustrateurs sont majoritairement publiés par des éditeurs hors région.** En Auvergne, peu de maisons d'édition publient de la bande dessinée et des livres pour la jeunesse**.

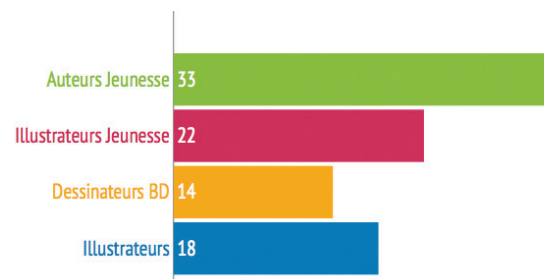
Les auteurs et illustrateurs exercent en parallèle une autre activité plus lucrative. Beaucoup d'illustrateurs travaillent dans des agences de communication, les auteurs sont souvent enseignants ou formateurs.

*Ratio rapporté à la population régionale (0,4 pour 10 000 habitants = 49 pour 1 350 000 habitants)

**Voir « Maisons d'édition et structures éditrices en Auvergne en 2013 », p.46

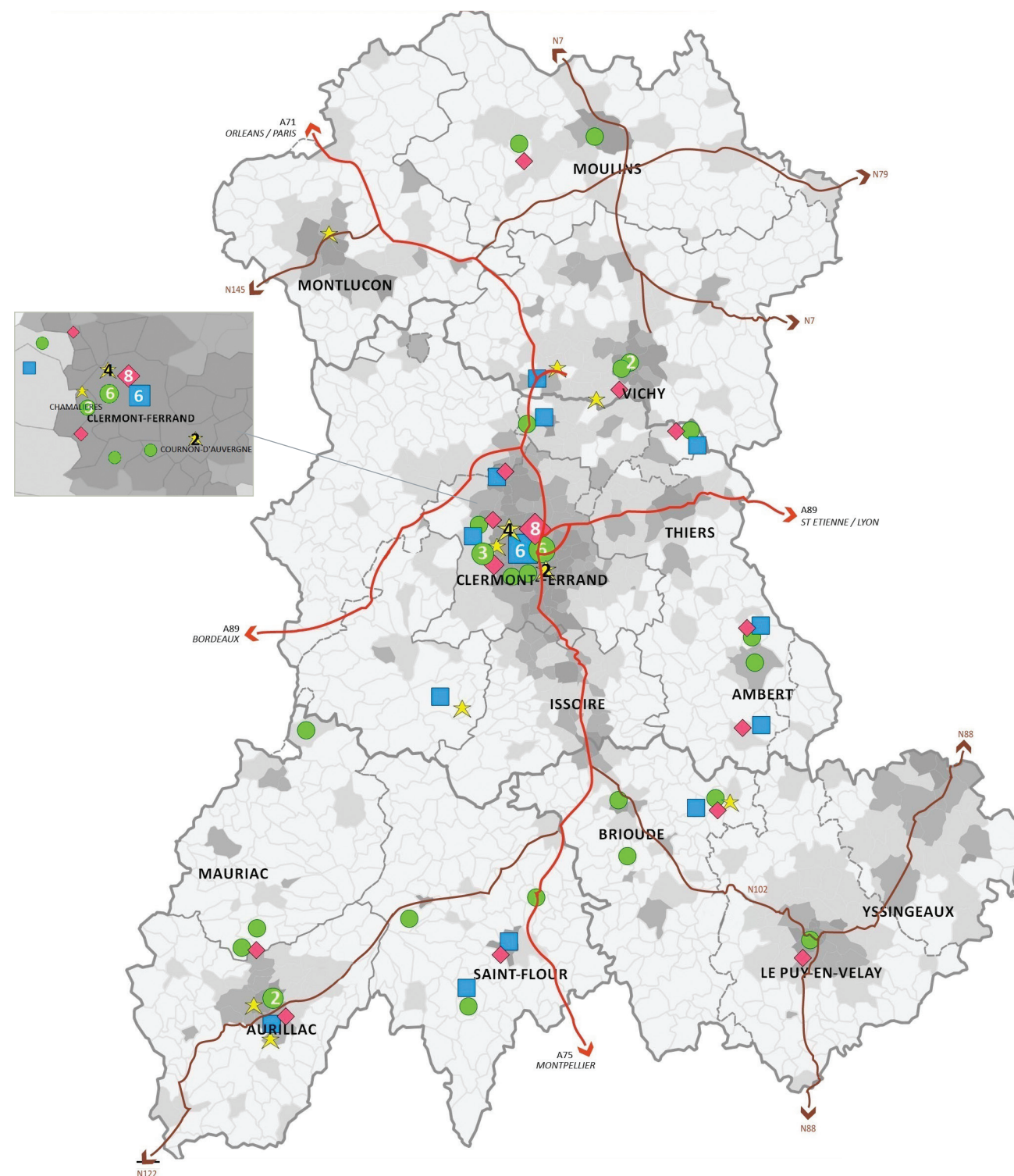
Les auteurs et les illustrateurs par genre En 2013

Certains auteurs et illustrateurs sont recensés dans plusieurs catégories

AUTEURS DE LIVRES POUR LA JEUNESSE ET ILLUSTRATEURS DE LIVRES EN 2013

- ◆ illustrateurs jeunesse (22)
- ★ dessinateurs BD (14)
- illustrateurs (18)
- auteurs jeunesse (33)

THÉÂTRE, CIRQUE,
ARTS DE LA RUE, DANSE
**LES COMPAGNIES
PROFESSIONNELLES***

1,3 POUR 10 000 HABITANTS

Les données disponibles concernant les compagnies professionnelles de théâtre, danse, arts de la rue, cirque, nous permettent d'observer leur évolution entre 2007 et 2013.

En 2012, **174 compagnies** (dont 36 de danse) sont dénombrées en région contre 121 (dont 16 de danse) en 2007, soit **une augmentation de 44% des effectifs en 5 ans**. Cette augmentation atteint 125 % pour la danse.

La grande majorité des compagnies encore en activité en 2012 ont été créées au début du 21ème siècle. En effet, parmi les 174 compagnies professionnelles, 106 (soit 61% de l'effectif total) ont vu le jour entre 2001 et 2010. Cette proportion est encore plus importante (78%) pour les compagnies de danse.

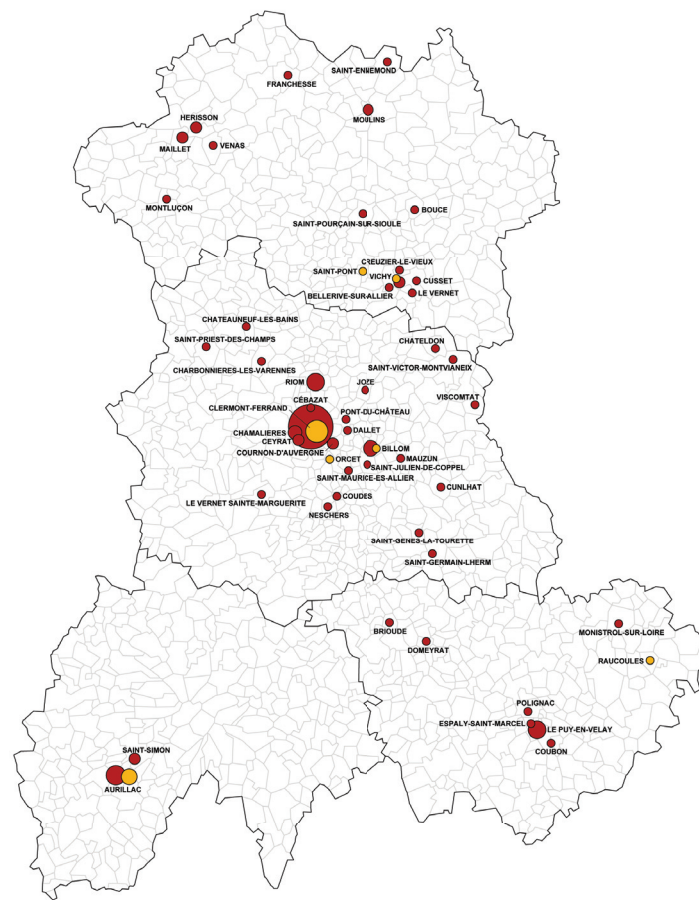
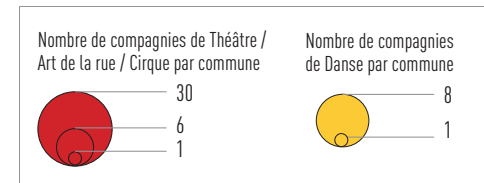
Seulement 35% des compagnies encore en activité ont plus de 10 ans d'existence. A l'exception du nord-ouest de l'Allier (à très forte tradition théâtrale depuis les années 80) et du Livradois-Forez, les compagnies sont très majoritairement implantées en milieu urbain.

En 2007, la ville de Clermont-Ferrand concentrait 30% des compagnies de théâtre et 50% des compagnies de danse de la région. En 2012, cette tendance décroît légèrement pour les compagnies de danse (42% implantées à Clermont-Ferrand).

* Compagnies titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles délivrée par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC)

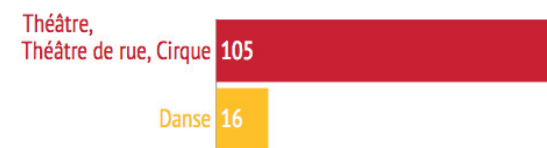
THÉÂTRE, CIRQUE,
ARTS DE LA RUE, DANSE
**121 COMPAGNIES
EN 2007**

Date de réalisation : 2007

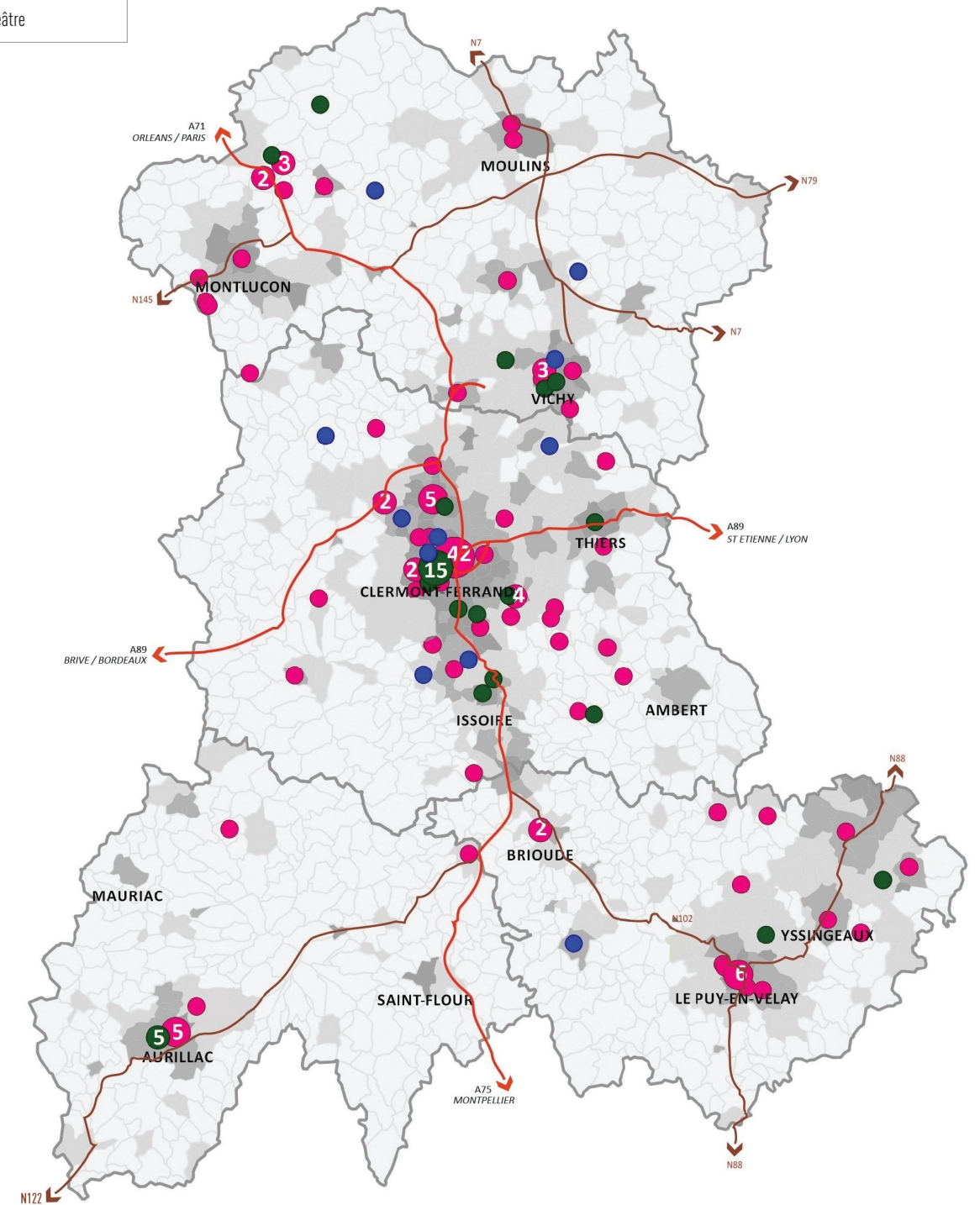
**La répartition des compagnies
En 2007**

Les compagnies de théâtre de rue sont intégrées avec le théâtre en 2007

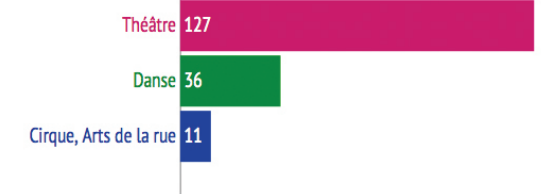

THÉÂTRE, CIRQUE,
ARTS DE LA RUE, DANSE
**174 COMPAGNIES
EN 2012**

Date de réalisation : 2013

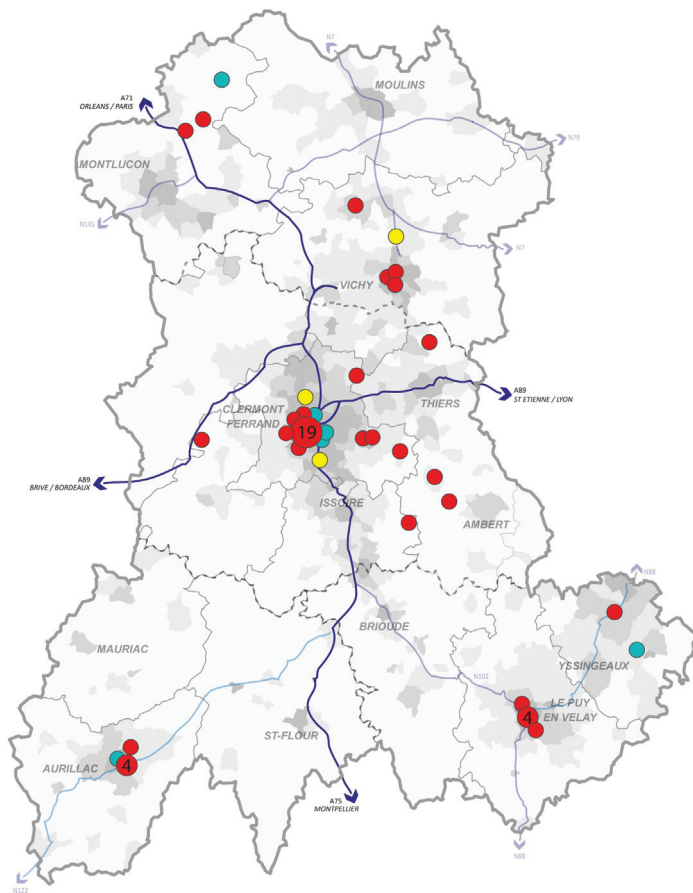

**La répartition des compagnies
En 2012**

THÉÂTRE, CIRQUE,
ARTS DE LA RUE, DANSE
**59 COMPAGNIES
CRÉÉES AVANT 2001**

Date de réalisation : 2013

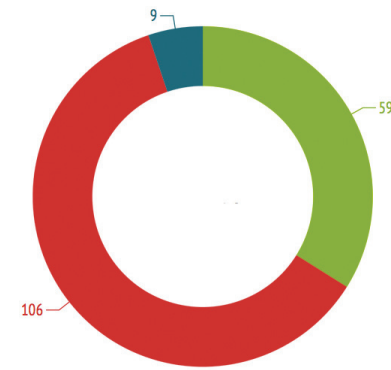

**Le nombre de compagnies
créées avant 2001**

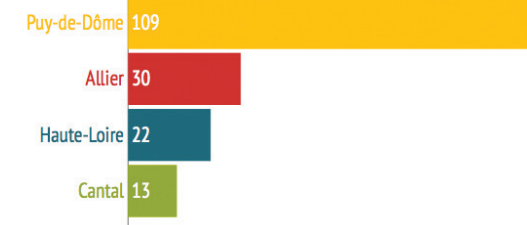

**Période de création des
compagnies actuelles**

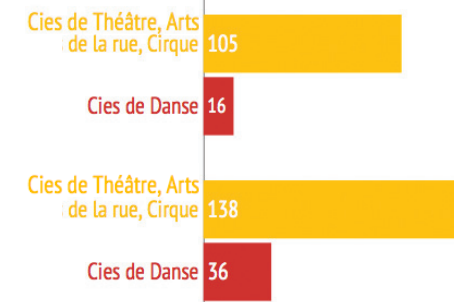
Avant 2001 2001-10 2011-12

**Répartition des compagnies
par département
En 2013**

**Les compagnies par genre
En 2007 et 2013**

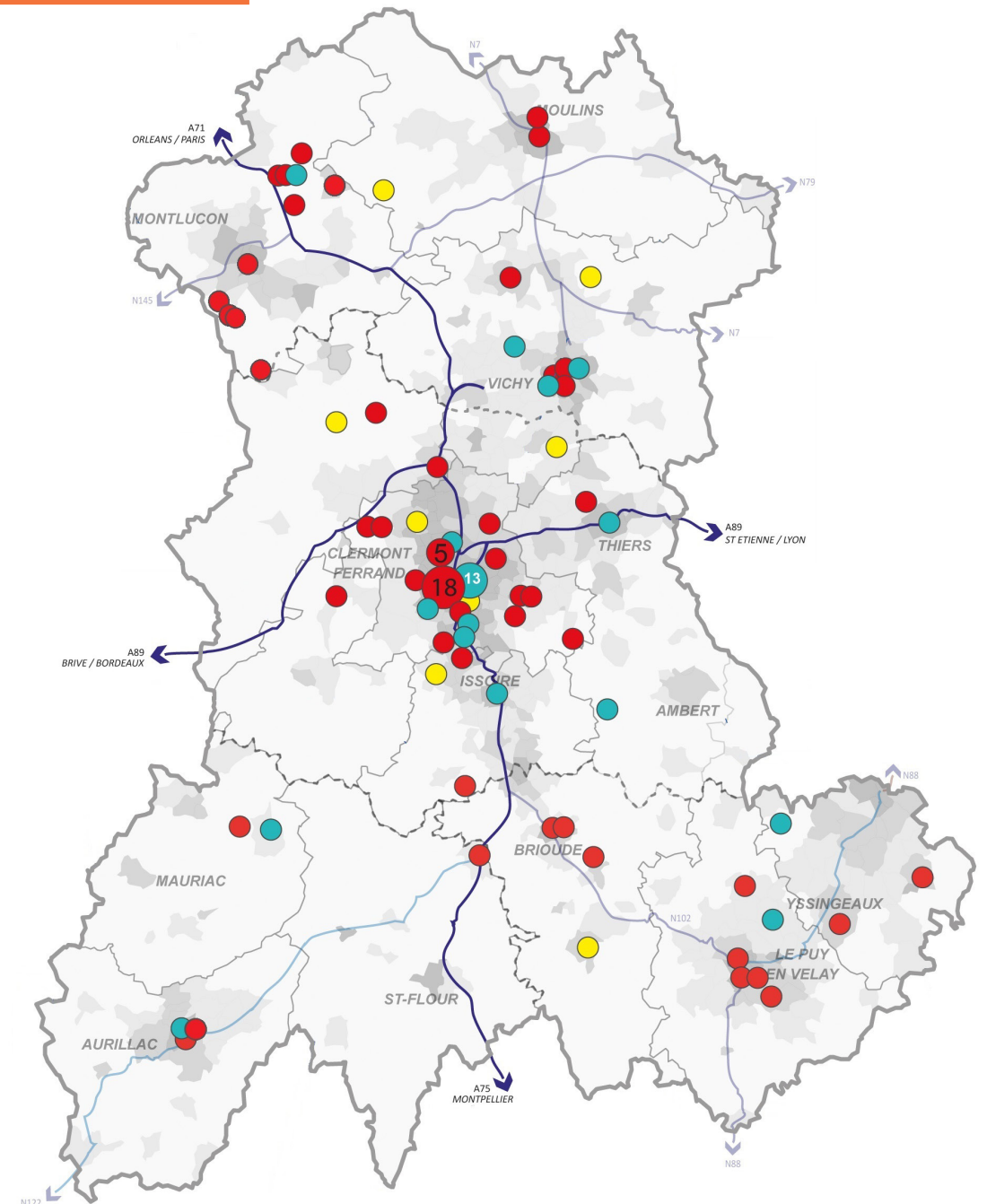
**Le nombre de compagnies
créées entre 2001 et 2010**

THÉÂTRE, CIRQUE,
ARTS DE LA RUE, DANSE
**106 COMPAGNIES
CRÉÉES ENTRE
2001 ET 2010**

Date de réalisation : 2013

Parmi les 174 compagnies
dénombrées en 2012, 106 ont
été créées entre 2001 et 2010.

MUSIQUE CLASSIQUE
ET CONTEMPORAINE
24 SOLISTES
16 ENSEMBLES
INSTRUMENTAUX
1 OCHESTRE PERMANENT
EN 2013

Date de réalisation : 2013

0,3 POUR 10 000 HABITANTS

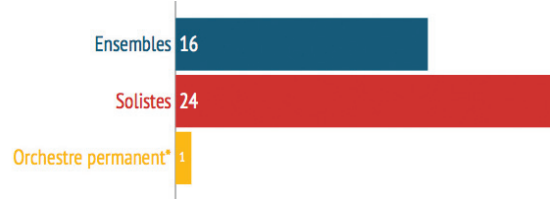
Les ensembles et solistes sont **très fortement concentrés sur l'agglomération clermontoise.**

L'activité artistique dans le secteur des musiques classiques et contemporaines a longtemps été presque exclusivement centrée sur l'**Orchestre d'Auvergne**, dont la notoriété est internationale. Cette formation musicale, composée de 21 cordes, s'est forgée cette identité forte grâce à ses musiciens permanents.

Aujourd'hui des ensembles et des concertistes s'illustrent sur le circuit français et international.

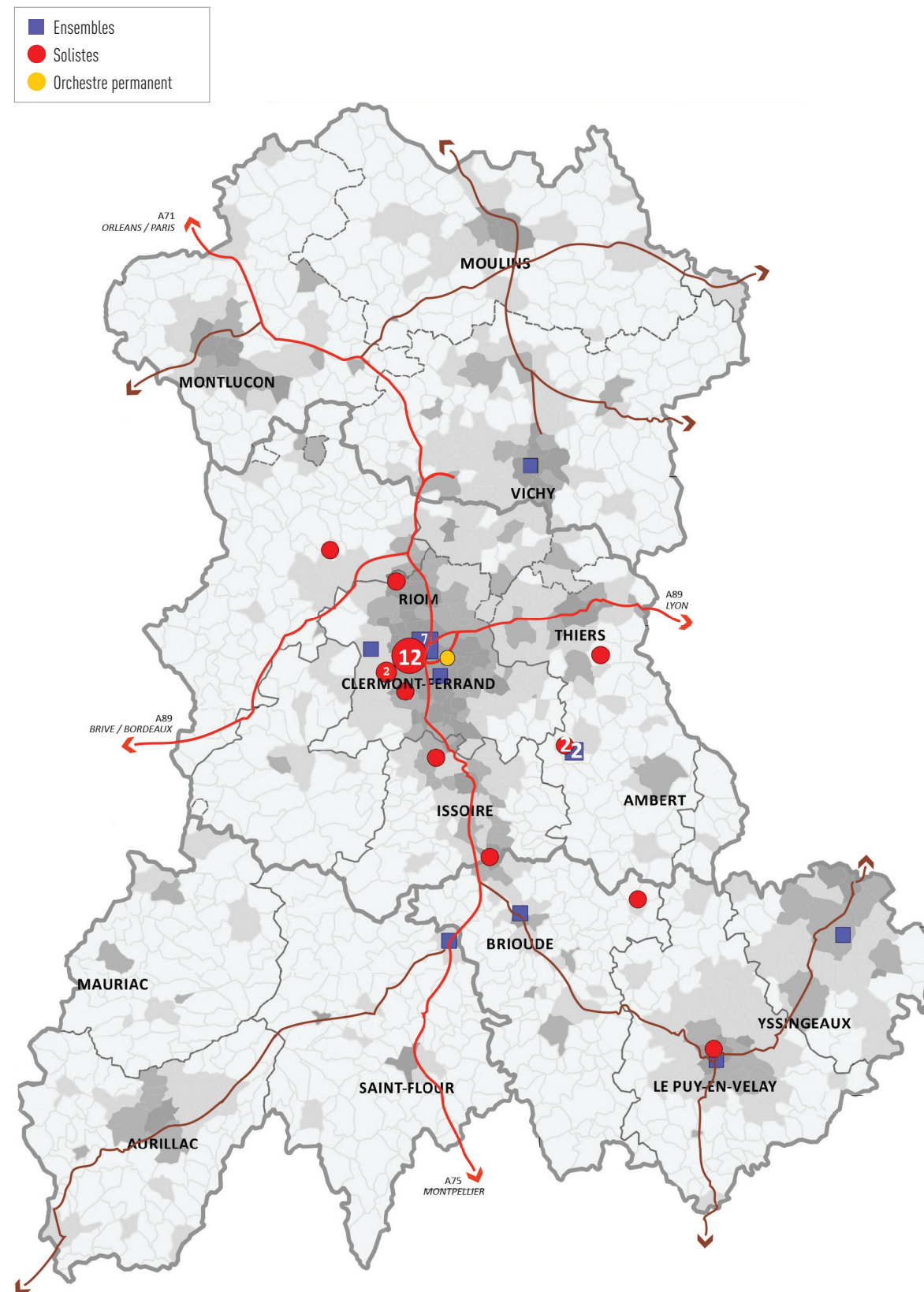
De nombreux jeunes talents instrumentistes ou chanteurs originaires d'Auvergne ont intégré des ensembles prestigieux hors région.

Les artistes de musique classique et contemporaine par genre En 2013

*L'Orchestre d'Auvergne est constitué de 21 musiciens permanents

SOLISTES, ENSEMBLES INSTRUMENTAUX ET ORCHESTRE PERMANENT EN AUVERGNE EN 2013

PRATIQUES CHORALES 418 CHORALES ET ENSEMBLES VOCAUX EN 2011

Date de réalisation : 2011

3,1 POUR 10 000 HABITANTS

Avec 418 chorales identifiées en 2011, les pratiques collectives vocales comptent de nombreux adeptes en région. **Les chorales sont implantées sur l'ensemble du territoire régional.** La grande majorité d'entre elles s'inscrivent dans **des pratiques amateurs.**

Les répertoires interprétés par les chorales d'Auvergne sont très diversifiés (musique ancienne, musique classique, musique du monde, musiques actuelles, ...).

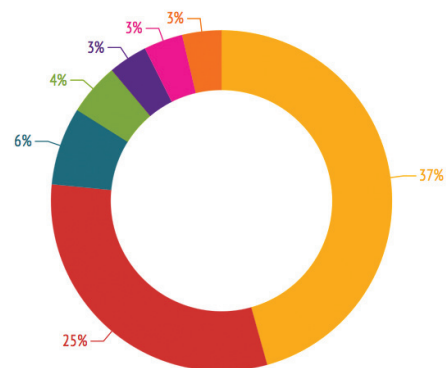
Une enquête réalisée en 2011 fait ressortir quelques tendances pour la région Auvergne :*
1 chorale sur 2 est constituée de plus de 30 membres
3 chorales sur 4 sont composées exclusivement d'adultes.

En région, **10 événements annuels** sont consacrés exclusivement à la diffusion des chorales et des ensembles vocaux.

*L'économie des chœurs, PFI, 2011

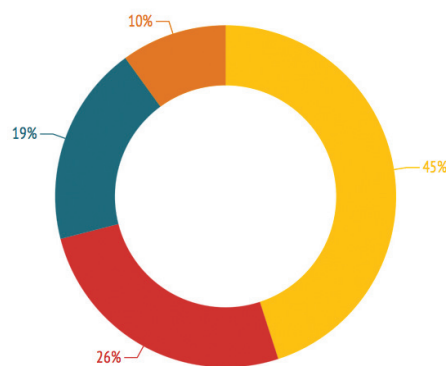
Les lieux utilisés pour les répétitions des chorales En 2011

Salles communales Ecoles de musique Autres types de lieux
Lieux religieux Maisons des associations, écoles...
Foyer rural... MJC, particuliers...

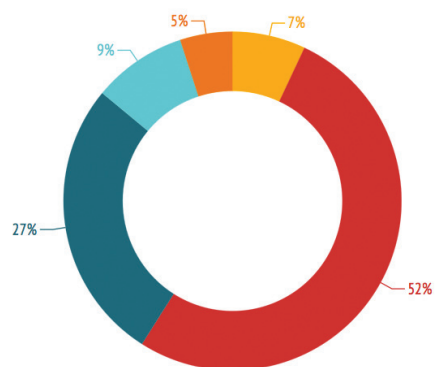
Implantation géographique des chorales En 2011

Puy-de-Dôme Haute-Loire Allier Cantal

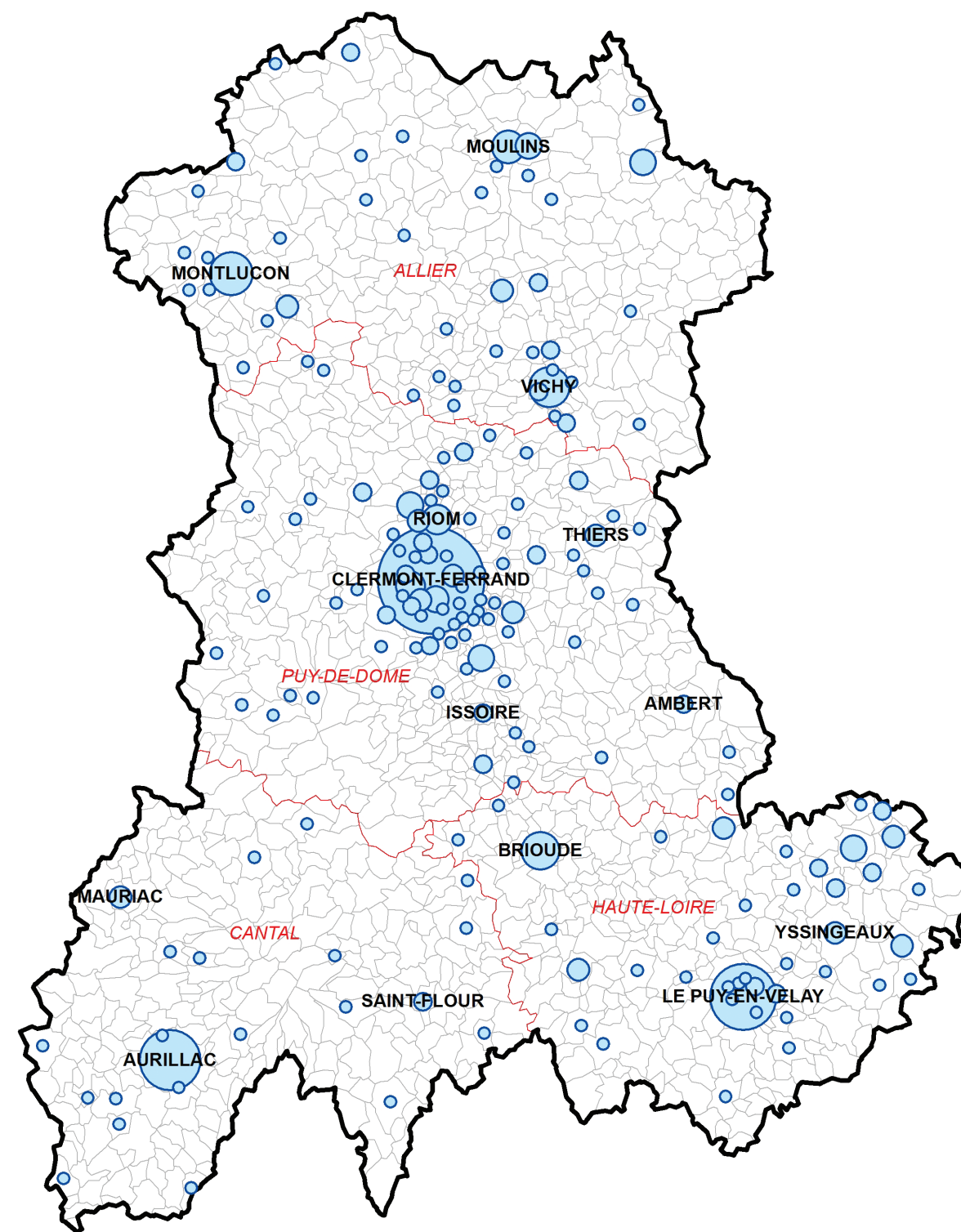
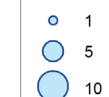
Répartition des chorales et ensembles vocaux en fonction du nombre de choristes En 2011

Moins de 10 De 10 à 30 De 31 à 50 De 51 à 70 Plus de 70

LES CHORALES ET ENSEMBLES VOCAUX EN 2011

Nombre de chorales par commune

LES GROUPES DE MUSIQUES ACTUELLES

6,2 POUR 10 000 HABITANTS EN 2007

6,4 POUR 10 000 HABITANTS EN 2013

Une étude comparée*, réalisée par LE TRANSFO en 2014, permet de mesurer l'évolution de la filière en région en regard de l'État des lieux des musiques actuelles en Auvergne paru en 2007.

En l'espace de six années, une légère augmentation du nombre de groupes de musiques actuelles est observée à l'échelle régionale (26 unités en + soit une progression de + 3%). C'est le département du Puy-de-Dôme qui connaît la plus forte progression (+16%). La ville de Clermont-Ferrand progresse quant à elle de 14%.

L'étude comparée 2007-2013 nous apprend également qu'en 2013 près de 150 groupes et artistes (soit 18% de l'effectif total) évoluent dans une logique professionnelle ou professionnalisante** - Ils n'étaient qu'une cinquantaine dans ce cas en 2007.

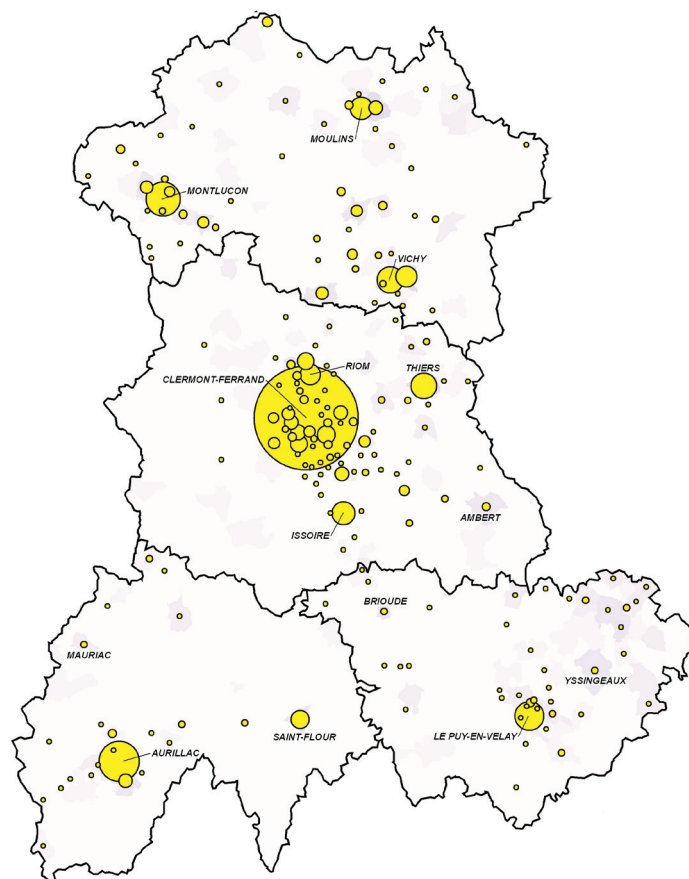
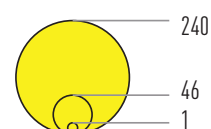
Une forte polarisation des groupes de musiques actuelles est observée sur les zones urbaines.

*Étude comparée 2007-2013 : Musiques Actuelles en région Auvergne, LE TRANSFO 2014
 **Rattachés à une structure professionnelle (maison de disque, manager, tourneur, ...)

MUSIQUES ACTUELLES 836 GROUPES ET ARTISTES EN 2007

Date de réalisation : 2007

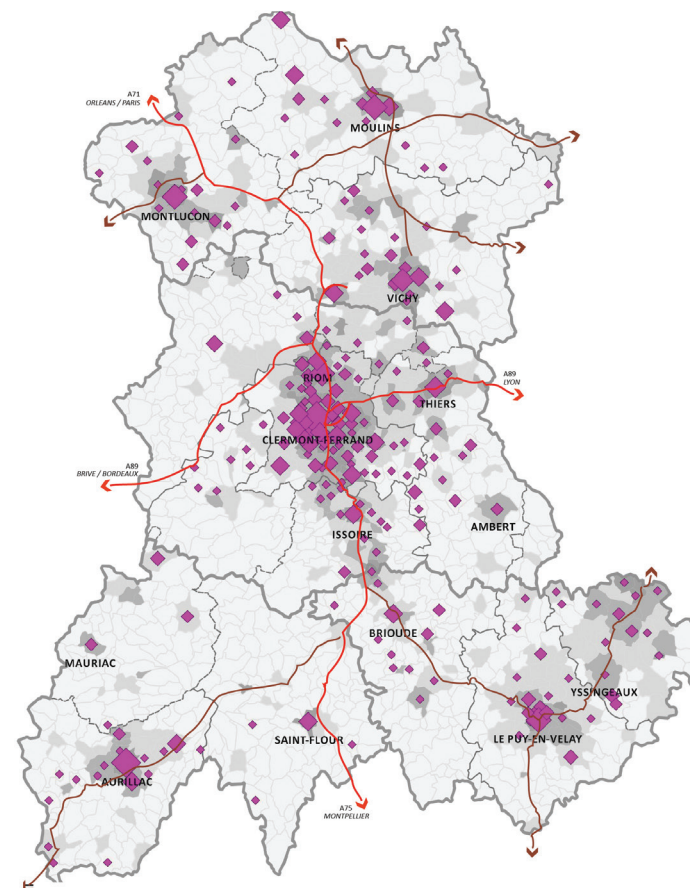
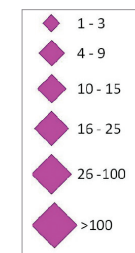
Nombre de groupes et artistes par commune :

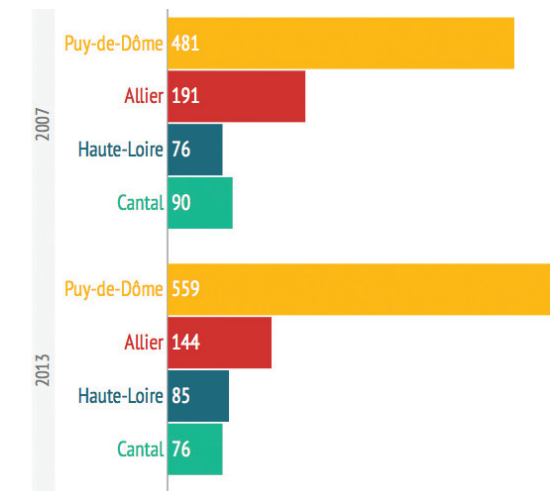
MUSIQUES ACTUELLES 864 GROUPES ET ARTISTES EN 2013

Date de réalisation : 2013

Nombre de groupes par commune :

Nombre de groupes de musiques actuelles par département En 2007 et 2013

Répartition des groupes de Musiques Actuelles par style En 2013

Rock, Pop, Metal | Chanson française | Musiques traditionnelles
 Hip Hop, reggae | Musiques électroniques | World, black music

