

FESTIVAL - ATELIERS 22ème EDITION

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Marchés virtuels, marchés autonomes ?

Révolution numérique et nouveaux modèles
économiques de la musique

Les 11, 12, 13 juillet 2007
à la Cité de la Musique
Marseille

Organisées par l'A.M.I. Centre de Développement pour les
Musiques Actuelles

CONTEXTE ET ETAT DES LIEUX AUTOUR DES RENCONTRES

La filière de la musique enregistrée traverse des mutations importantes dues à l'évolution d'Internet et des technologies de l'information et de la communication. Ces changements ont produit des effets à chaque étape de la filière, de la phase créative en amont à la phase finale d'offre au consommateur.

En compagnie de professionnels de la filière, représentatifs de plusieurs métiers (distributeurs, netlabels, médias, plateformes de mutualisation..), ces rencontres explorent **les nouvelles pratiques de promotion de la création** ainsi que **les nouvelles opportunités de marchés** qui s'offrent aux artistes et à leurs accompagnateurs (managers, producteurs...).

Ces bouleversements offrent aux jeunes opérateurs et aux artistes en développement la perspective d'une reconquête de circuits de production et de diffusion plus locaux face à l'hyper-concentration des centres de décision et, pour certains d'entre eux, face à leur éloignement de ces centres. Il sera aussi question de développement territorial, de diversité culturelle, du droit à affirmer sa propre signature.

ORGANISATION DES RENCONTRES / OBJECTIFS

Les rencontres ont été divisées par thématique de travail autour de la présence d'intervenants invités à exposer leurs analyses et réflexions en tant que précurseurs de nouvelles pratiques ou entrepreneur de nouveaux marchés numériques.

Autour de ces interventions, ces rencontres ont été l'occasion de rassembler **25 professionnels du secteur des musiques actuelles de la région**, opérant dans des structures de la filière musicale : labels, sociétés de production, collectifs d'artistes, managers, bookers, studios d'enregistrement, espaces de répétition.

Afin d'élargir les échanges sur les pratiques à une échelle internationale, l'A.M.I a accueilli lors de ces rencontres **8 jeunes opérateurs internationaux** participant à une nouvelle session internationale CADO (Cellules d'Appui au Développement des Opérateurs)* venant de Palestine, Algérie, République Démocratique du Congo, Comores, Guinée Conakry et Liban.

Chaque journée de débat a débuté par la présentation des opérateurs locaux et internationaux présents, sous la forme d'une courte interview animée par Ferdinand Richard, Directeur de l'A.M.I.

L'organisation des rencontres a été conçue de manière à permettre le maximum d'interactions entre les intervenants, les participants et l'équipe de l'AMI : repas collectifs à la Cité de la Musique, rencontres individuelles sous forme de speed-dating, stand de présentation de brochures et d'ouvrages. Enfin, les rencontres sont restées ouvertes à tout auditeur libre.

PROGRAMME DES RENCONTRES

Mercredi 11 juillet 2007

> DROITS CULTURELS ET DIVERSITE CULTURELLE

Autonomie économique, certes, mais sur quelles bases légales? Dans quel cadre constitutionnel? On entend beaucoup parler de diversité culturelle, d'exception culturelle, de préférence économique nationale, etc... Ces notions impliquent une base de "droits culturels et économiques à l'usage des individus dans le respect du collectif, qu'il soit national, européen ou global.

Intervention de Pascale BONNIEL- CHALIER

Adjointe au Maire de Lyon, déléguée aux événements et à l'animation culturelle, membre du groupe Agenda 21 de la culture consultante en ingénierie culturelle

Après avoir dirigé le service de formation professionnelle continue de l'ARSEC (Agence Rhône-Alpes de Services aux Entreprises Culturelles à Lyon), Pascale Bonniel Chalié a créé et coordonné le master de "Développement culturel et direction de projet", ainsi que de nombreuses formations sur l'Europe, la culture et les échanges internationaux. Fondatrice du Réseau Européen des Centres de Formation en Administration Culturelle, Pascale a également créé le service des affaires internationales de l'ARSEC.

En plus d'être consultante en ingénierie culturelle et formatrice indépendante, elle est depuis 2001, élue municipale à la Ville de Lyon, adjointe au Maire de Lyon et déléguée aux événements et à l'animation culturelle. Elle est également membre du groupe Agenda 21 de la culture de Cités et Gouvernements Locaux Unis.

> INNOVATION COMMERCIALE DU TELECHARGEMENT DE MUSIQUE

Intervention de Laurent MAGNIN et d'Olivier REYNAUD de AIRTIST

Site de téléchargement en ligne de musique mp3 sans DRM

Airtist est la nouvelle communauté en ligne de téléchargement de musique mp3 sans DRM. Via leur site, 2 manières de téléchargements sont possibles : soit l'artiste définit un prix, où 70% du prix de vente hors taxe lui est reversé, soit le téléchargement est gratuit en échange d'une annonce publicitaire qui rémunère l'artiste de 0,12 € hors taxe. Pour un coût annuel de 40 €, sans aucune exclusivité, l'artiste s'inscrit en ligne et peut gérer son espace personnel et également vendre ses disques en ligne. www.airtist.com

Jeudi 12 juillet

Intervention de Jean-François CALY de RESHAPE-Music
Premier label éthique de musique en ligne

Reshape-music constitue une pépinière d'artistes indépendants, un système innovant de choix de prix et une répartition des ventes égalitaires avec 50% du prix de vente redistribué à l'artiste. Ce système permet de sensibiliser les internautes à l'achat de musique en ligne et les invite à participer au développement des artistes.

www.reshape-music.com

> NOUVELLES PRATIQUES DE PROMOTION SUR LE WEB

Intervention de Borey SOK

Blogueur et auteur du livre "Musique 2.0, solutions pratiques pour nouveaux usages marketing"

Après un diplôme de master en marketing - communication à Paris et plusieurs expériences professionnelles au service promotion de Skyrock, puis chez Warner Music France, il publie chez IRMA édition, un livre "Musique 2.0 Solutions pratiques pour nouveaux usages marketing". Il propose des pistes utilisables par tous les producteurs de disques, mais aussi par les artistes, pour s'approprier au mieux l'outil marketing appliqué aux nouvelles technologies. Il est également membre des "Catalyseurs Numériques", blog concernant la musique en ligne, où il écrit régulièrement des articles.

www.sokborey.blogspot.com www.generationmp3.com/catalyseurs-numeriques

Face à la multitude des propositions sur le web, comment faire les bons choix, comment les exploiter ?

Table ronde avec Laurent MAGNIN et Olivier REYNAUD de AIRTIST, Jean-François CALY de RESHAPE MUSIC et Borey SOK

Vendredi 13 juillet

> INTERNET, UN MEDIA ALTERNATIF ?

De nouveaux types de média apparaissent et dépassent la logique centralisatrice des médias de masse (radio, télévision) pour offrir de nouvelles opportunités aux acteurs pour ce qui concerne la promotion de leurs œuvres auprès du public.

Intervention de Laurent BENHAMOU

Directeur marketing de MONDOMIX, premier site international sur les musiques du monde

Mondomix, prix web de l'UNESCO en 1999, est le premier site international sur les musiques du monde. Le site propose plusieurs services aussi bien aux artistes qu'aux internautes : du téléchargement, de la création web et vidéo, de la production de programme télévisé. Mondomix édite également sur papier, le magazine "Mondomix", des DVD ainsi que des ouvrages musicaux. www.mondomix.net

> MOBILISATION DES ACTEURS INDEPENDANTS AUTOUR DE PLATEFORMES DE MUTUALISATION

La majorité du secteur musical est composée de PME, TPE et d'associations pour qui la transition peut se révéler douloureuse. Afin d'éviter que l'économie de la filière ne soit maîtrisée par les industries du logiciel, les fournisseurs d'accès...Il est important et nécessaire que des acteurs se fédèrent autour de plateformes de mutualisation en mesure de discuter d'égal à égal avec les communautés d'internautes, les « grands intermédiaires » et les pouvoirs publics.

Intervention de Sarah ALTARAS

Coordinatrice de MILA

Le Mila est un pôle d'entreprises musicales indépendantes. Il accueille des structures dynamiques, en phase de développement, sélectionnées pour la qualité de leur projet. La proximité géographique, source de rencontres, d'échanges et de synergies, a permis la mise en place d'un véritable village musical, où se côtoient désormais 21 entreprises, bénéficiant de locaux à loyers modérés. Mila va aujourd'hui plus loin en proposant des services annexes (communication/promotion, partenariats, tables rondes) et entend devenir une véritable marque de qualité. www.milaparis.fr

Intervention de Patrick CHAZAL

Fondateur et Directeur de Perséphone

Perséphone s'est créée en février 2005 autour de l'envie de promouvoir des artistes de qualité et parfois méconnus, par le biais des nouvelles technologies de l'information et de communication. L'idée est de proposer une sélection qualitative de musique indépendante afin d'éviter l'écueil de la multitude disponible sur le net en permettant une meilleure promotion de chaque entité. www.persephonemusic.fr

Intervention de Jérôme MATEO

Membre fondateur de la Co-opérative

Co-opérative, association fondée en novembre 2004, est née d'une réflexion commune entre Radio Grenouille, Cabaret Aléatoire, Système Friche Théâtre, Zinc Espace Culture Multimédia. Elle intervient à plusieurs niveaux dans les domaines du multimédia, du son, des musiques actuelles, de la transmission et de la communication. www.lafriche.org

Intervention de Benoît FREMIN DUSARTEL

Président de PHONOPACA

C'est à l'initiative d'une quinzaine de professionnels du disque et de l'Arcade que la volonté d'initier un groupement d'entreprises phonographiques ayant leur siège social dans la région Paca s'est concrétisée en 1998. Phonopaca compte aujourd'hui environ une trentaine de structures adhérentes, toutes très représentatives de la filière phonographique : producteurs, éditeurs, studios d'enregistrement, distributeurs, entrepreneurs de spectacle. Par ses actions, Phonopaca assure le développement de ses structures adhérentes, favorise le maintien et la diversité de l'offre des produits culturels sur le marché du disque, ainsi que la visibilité de la filière phonographique du sud-est de la France au plan national et international. www.phonopaca.com

> CONCLUSIONS / Débat

On aura bien compris que la grande mutation technologique accompagne aussi une grande mutation politique en cours. Les collectivités territoriales, en particulier, en sont le cadre "administrativo-géographique", et seront les acteurs incontournables de ces futurs développements économiques. Comment conjuguer trajectoire individuelle et mutualisation, financements publics et intérêts collectifs, coopération inter-services au sein des collectivités (Culture, Economie, Emploi, Inter-régional, Formation, Jeunesse, Education...)?

Qu'avez-vous pensé des Rencontres Professionnelles en général (choix des thématiques, organisation) ?

« Le choix de la thématique est particulièrement judicieux. En effet, les débats créés par l'application de la directive européenne droits d'auteurs dans la société de l'information en France ont permis d'identifier la véritable économie des musiques amplifiées. La réalité des marchés numériques est donc encore mal connue. L'AMI fait donc preuve d'anticipation et fait œuvre de formation en choisissant ce sujet ».

Pascale Bonniel Chalier - Ajointe au Maire - Lyon

« Il serait intéressant, lors des futures sessions d'ateliers de rencontrer plus d'institutionnels qui à mon avis sont un maillon indispensable à la mise en place et au développement de passerelles entre le nord et le sud ».

El Galib Tourqui - l'Interface - Moroni (Comores)

Que reprenez-vous des moments d'échange (débats, discussions individuelles) avec les opérateurs culturels locaux et internationaux ?

« J'ai trouvé intéressant la participation des opérateurs internationaux aux journées professionnelles car venant tous de pays en développement, cela relativisait les discours et leur donnait une autre ampleur ».

Catherine Estrade - Groupe Catherine Vincent - Marseille

Avez-vous le sentiment que ces différents moments de rencontres ont produit des effets sur la façon de mener vos activités, ou débouché sur des idées de collaborations éventuelles ?

«Oui, c'est toujours instructif. C'est surtout l'énergie qu'il y avait et la "passion commune" qui permet de repartir un peu plus confiant. Oui pour les collaborations éventuelles, notamment entre Airtist et le projet de production musicale qui est en création. De manière générale, ça permet de voir qui agit, à quel endroit et comment. »

Sophie Massa - Artistes Assistance - Marseille

« Oui, suite à ma participation aux rencontres, le label a mis en place de nouveaux outils promotionnels (ex: création d'un blog dans la page MySpace de Watcha Clan, travail de veille informatique sur les portails électroniques qui correspondent à la musique du Clan...).

Nous nous apprêtons à sortir le nouvel album du groupe et les rencontres nous ont fait prendre conscience de l'importance et du potentiel de ces nouveaux marchés virtuels.

Par ailleurs, certains contacts établis durant les rencontres ont d'ores et déjà débouché sur des collaborations. Reshape a fait un article sur le groupe Watcha Clan. Enfin, la rencontre des opérateurs internationaux a rencontré un écho fort avec notre projet artistique Diaspora Hifi (personnes qui se structurent sur un mode comparable au nôtre et qui développent les mêmes axes artistiques : projets interculturels, mélange de musiques traditionnelles et actuelles...). On peut espérer qu'elle débouchera sur des collaborations effectives dans le futur ».

Elsa Zotian - Vaï la Bott - Marseille

REMERCIEMENTS AUX PARTICIPANTS

Alex Dende aka Lexxus
Lama Barry
Narimane Boucharma
Hamidou Elebe
Béatrice Albert
Tourqui El-Galib
Nadjib Lamraoui
Michèle Paulikevitch
Jérémy Perrouin
Clara le Picard
Olivier Jacquet
Ulrich et Saléha
Soraya Boudraa
Elsa Zotian
Isabelle Martini
Cyril Barbin
Nicolas Danglade
Frédéric Baydrap
Sophie Massa
Stoof
Catherine Estrade
Nathalie Zoffran
Nadine Vera
Claire Métais
Cécilia Kabadanian
Edwige Cazzola
Patrick Vogel
Romain Francou
Renaud Vercey
Renaud Francou
Emma Roche
Flora Boulay
Gilles Pages

Racine alternative - RD Congo
Centre Wakili - Guinée Conakry
Neef Prod - Algérie
Ndoule2kin – RD Congo
Hodage - Gaza
l'Interface - Les Comores
Néo Sound Production - Algérie
freelance - Liban
le Train en marche
le label Excuse
Agence Interne Externe
Da Town Studio
booking en freelance
Vaï la Bott
Pôle Info Musique
Pôle Info Musique
les Chroniques Sonores
le Son du Peuple
Artistes Assistance
Hip Hop Parrallèle
Groupe Catherine Vincent
Phonopaca
Phonocapa
Arts-Terres
Rencontres Places Publiques
Dj Heksenfee
formateur - musicien
étudiant
artiste multimédia - web master
Fondation Internet Nouvelle Génération
Conseil Général 13
Conseil Régional PACA
Pôle Régional des Musiques Actuelles

>DROITS CULTURELS ET DIVERSITE CULTURELLE

Pascale Bonniel-Chalier

- 1 - Les espaces de droit pour la diversité culturelle à l'échelle nationale 13'58
- 2 - Protection de la diversité culturelle à travers le droit européen 20'51
- 3 - Les conventions internationales pour la diversité culturelle 12'11
- 4 - Les agendas 21 de la culture 11'55
- 5 - La défense de la francophonie : homogénéisation ou diversité culturelle ? 3'50
- 6 - L'exception culturelle française comme système de protection nationale 2'59

> INNOVATION COMMERCIALE DU TELECHARGEMENT DE MUSIQUE

Laurent Magnin et Olivier Reynaud de AIRTIST

- 7 - Introduction et problématique d'Emmanuelle Choin (AMI) 10'03
- 8 - Le parcours de la création d'entreprise d'Airtist 9'07
- 9 - Airtist une stratégie adaptée au marché du téléchargement 22'40
- 10 - Comment fixer le prix de vente du titre ? 7'16
- 11 - Les outils technologiques au service de la plateforme 36'22
- 12 - Stratégie financière (prix de revient, mode de paiement) 15'57

> NOUVELLES PRATIQUES DE PROMOTION SUR LE WEB

NB/ l'intervention de Jean-François CALY de Reshape Music n'a pas pu être retranscrite pour des raisons techniques. Nous nous en excusons.

Borey Sok

- 13 - Présentation de Borey Sok 18'32
- 14 - La révolution 2.0 et les nouveaux outils d'interaction 10'32
- 15 - Partir à la conquête d'une communauté (marketing viral et buzz) 8'46
- 16 - La fidélisation : pour que la communauté reste toujours connecté à l'artiste 10'34
- 17 - Créer de nouvelles relations avec l'artiste : créer de l'attachement en étant créatif 8'48
- 18 - Le droit d'auteur : les difficultés pour sortir de la masse 8'24
- 19 - Les majors : le problème de l'information des artistes 8'48
- 20 - Les concerts et le live pour se rapprocher de ses fans 8'24
- 21 - Débat sur l'appropriation d'internet ? 50'41
- 22 - Débat sur les perspectives d'avenir de ces outils 23'35

> INTERNET, UN MEDIA ALTERNATIF ?

Laurent Benhamou de Mondomix

- 23 - Synthèse et problématiques d'Emmanuelle Choin 8'03
- 24 - Définition Media web / Média classique 5'42
- 25 - Emergence et développement de Mondomix 19'03
- 26 - structuration et essor économique 5'31
- 27 - Stratégie artistique et financière 16'13

> MOBILISATION DES ACTEURS INDEPENDANTS AUTOUR DE PLATEFORMES DE MUTUALISATION

- 28 - Introduction de Ferdinand Richard (coopération et mutualisation) 2'05
- 29 - Présentation de Perséphone 5'43
- 30 - Présentation de Mila 8'24
- 31- Présentation de la Co-opérative 6'35
- 32 - Présentation de Phonopaca 3'58
- 33 - Débat / comment « faire ensemble » ? 39'56

CADO (Cellules d'Appui au Développement des Opérateurs) *

À travers ces cellules, l'A.M.I. repère les opérateurs du secteur musical (ou plus généralement des arts urbains) recherchant diagnostic, ressources et formations. Les CADO travaillent activement à la mise en réseau des différents opérateurs culturels des régions concernées. Le soutien est adapté au cas par cas.

Ces Cellules d'Appui au Développement des Opérateurs, mises en place sur les ateliers croisés internationaux, fonctionnent en étroite relation avec la cellule permanente marseillaise destinée aux opérateurs de la région PACA et en cours de labellisation « couveuse d'entreprises et d'activités ».

REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES

Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône - Département Affaires Internationales
Le Conseil régional - Département Culture
La Convention Cultures France / DRAC PACA / Région PACA
La Ville de Marseille
La Cité de la Musique à Marseille

