

LE MARCHÉ DE LA MUSIQUE CLASSIQUE : LIVE

Contexte général

N.B. : Les informations suivantes présentent la situation pré-covid.

Le secteur du concert est particulièrement florissant Royaume-Uni. Il bénéficie en effet de financements assez importants, par le biais des aides versées par l'Arts Council England, et via la National Lottery mise en place au milieu des années 90 (dont une partie des gains a financé la construction de nouveaux lieux de représentations importants). Les orchestres sont le pilier de ce secteur puisqu'ils donnent plus de 3 500 représentations par an au Royaume-Uni. (Source : ABO report)

Les grandes salles programment en outre des séries de concerts et des saisons d'opéras. Les festivals maintiennent ce niveau l'été, en dehors de la saison de concerts qui se déroule généralement de l'automne au printemps.

Les esthétiques les plus représentées parmi les représentations de musique classique ou d'opéra sont le romantique et la musique du 20e siècle. Le contemporain représente également environ 20% des représentations.

(Source : bachtrack)

Avec une tradition forte de management d'artistes, le Royaume-Uni se situe aujourd'hui au cœur de la profession pour les musiciens en recherche de visibilité internationale. Quelques-unes des plus importantes agences au monde y ont leur siège, gérant à la fois carrières d'artistes, tournées d'orchestres, montages de projets et événementiel. A l'inverse des agences françaises aux longues listes d'artistes, la politique de ces agences britanniques est de ne confier qu'un nombre restreint d'artistes à chacun des managers, et de parier sur le développement de carrière de jeunes artistes prometteurs financés par les stars internationales. Elles privilégient le management global et rares sont les agents à se limiter au territoire britannique seulement. La notion de booking seule n'existe pas dans le classique.

D'une façon générale, tous les professionnels de la musique, artistes inclus, sont tôt ou tard amenés à s'autoproduire, donc il n'existe pas de producteurs de spectacles en tant que tel. Les agences artistiques mentionnées précédemment produisent néanmoins souvent des séries de concerts en collaboration avec les salles de spectacles.

Les représentations des

orchestres

Dans son rapport, ABO (Association of British Orchestra) relate qu'en 2019, ce sont 4,25 millions tickets qui ont été vendus au Royaume-Uni pour 3 583 représentations données par des orchestres britanniques. Ces chiffres sont stables par rapport à 2016. Ce sont ainsi 2 145 musiciens qui jouent dans une quarantaine d'orchestres en emploi permanent ou temporaire. Les revenus des orchestres britanniques ont augmenté de 26% entre 2016 et 2019 et atteignent £148.6 millions en cumulé. La plupart des orchestres au Royaume-Uni ont un financement mixte (public et privé) et diversifié :

- Revenus des représentations (cession, prestations, billetterie) : 46% soit £68.9m
- Financement publics ou privés : 54% £81,4m

Parmi les financements publics, le Tax Relief Funds représente £10m tandis que l'Art Council a versé £36,4m en 2019. Néanmoins, 20% des orchestres étudiés déclarent ne pas avoir reçu de financement gouvernemental en 2019 et beaucoup ont recours à du mécénat.

L'opéra

La tradition de l'opéra au Royaume-Uni est moins implantée que dans des pays européens tels que l'Allemagne, la Russie ou la France. Néanmoins, d'après operabase, ce sont plus de 1000 représentations qui sont données chaque année au Royaume-Uni. Avec 459 représentations, Londres est la 5ème ville en nombre de représentations d'opéra pour la saison 2018/2019. Le Royaume-Uni présente une forte centralité des représentations à Londres. Elle est suivie par Glyndebourne (102 représentations) et Leeds (45 représentations).

Les deux maisons d'opéra les plus importantes au Royaume-Uni sont basées à Londres :

- English National Opera : L'origine de l'ENO remonte à la fondation en 1931 du Sadler's Wells Theatre par Lillian Baylis. Directeur musical : Edward Gardner
- Royal Opera : Basé à Covent Garden depuis 1858. La compagnie actuelle ne s'y est toutefois établie qu'en 1946. Directeur musical : Antonio Pappano

Les autres grandes compagnies nationales (Welsh National Opera à Cardiff, Scottish Opera à Glasgow, et Opera North à Leeds) ont été créées après la seconde guerre mondiale alors que Benjamin Britten et son English Opera Group influençait l'évolution de l'opéra au Royaume-Uni.

Programmation et festivals

La saison des festivals s'étend généralement de juin à septembre alors que la plupart des organisations artistiques sont soit fermées, soit en tournée. Un festival s'étend en moyenne sur 10 jours.

Les saisons musicales se divisent en 'fall-winter season' (saison automne-hiver) et 'spring-summer season' (saison printemps-été).

D'une façon générale, la programmation des festivals et des salles est prévue deux ans en amont. Toutefois, compte tenu du fait que les salles et les festivals sont en recherche constante de financement, des concerts peuvent parfois se fixer tardivement.

Les concerts lourds et chers, avec orchestres internationaux en particulier, sont souvent les premiers prévus, suivis des concerts de musique de chambre et solistes.

Les Proms programment assez tardivement, à savoir un an en amont (le programme est bouclé à l'automne pour l'été suivant). Le Wigmore Hall en revanche prévoit sa programmation très en amont : la plupart des concerts sont arrêtés au minimum 2 ans à l'avance.

Notons que la plupart des salles ont des créneaux disponibles pour des locations et des concerts auto-promus par les artistes. Pour finir, les festivals au Royaume-Uni sont généralement programmés autour d'un thème et rythmés par les anniversaires. Connaître le thème des festivals et travailler un répertoire en fonction peut être un bon moyen pour les artistes de parvenir à être programmés.

Les Music societies

La scène musicale amateur est extrêmement dynamique au Royaume-Uni. De nombreuses associations musicales ou Music Societies, gérées par des bénévoles, organisent des concerts chaque année. **Making Music**, la Fédération Nationale des Associations Musicales, fondée en 1935, représente et prend en charge les groupes de musique amateurs et semi-professionnels, quel que soient leur style et leur lieu de résidence. Elle offre également de nombreux services administratifs et artistiques ainsi que des possibilités de développement et de formation.

Cette fédération compte plus de 3 700 membres (dont 28% sont des formations instrumentales, 58% sont des chorales et 14% sont des promoteurs amateurs) qui organisent plus de 10 000 représentations chaque année.

Les 3 700 sociétés membres de Making Music sont les principaux employeurs de musiciens professionnels du Royaume-Uni et jouent par conséquent un rôle capital dans la vie musicale classique du pays : ces sociétés sont les premières à employer des solistes et des chefs d'orchestres, au même titre que des instrumentistes et des chanteurs afin de compléter les effectifs de leurs ensembles. En 2019, £86,4 millions de livres ont été dépensées pour embaucher des musiciens. Ces entités sont aussi responsables de 2000 commandes en 2019 et de 6,4 millions de livres de dépense en direction des éditeurs.

Ces sociétés ont un excellent niveau, et les chorales d'artistes amateurs travaillent régulièrement avec les plus grands orchestres professionnels du pays. De fait, la plupart des chorales britanniques sont en réalité des sociétés amateurs ou semi-professionnelles, y compris lorsqu'elles travaillent essentiellement dans le secteur de la musique professionnelle, à l'instar du London Symphony Chorus, la chorale du London Philharmonic, et de la Halle Choir.