

NEXA

ETUDE DE CONNAISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES À LA RÉUNION

Réunion de présentation du
diagnostic

31 mars 2015

*Aurore LERAY, Gilles MORSCH, Martin
ORSINI, KATALYSE*

▶ **INTRODUCTION**

15 mn

▶ **RETOUR SUR LES ELEMENTS CLES DU DIAGNOSTIC**

1 H

▶ **PAUSE**

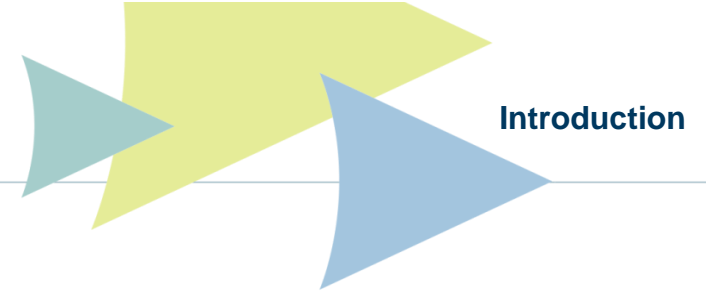
15 mn

▶ **TEMOIGNAGE D'ACTEURS**

30 mn

▶ **ECHANGE ET DEBATS**

30 mn

▶ Phase 1 : Diagnostic et opportunités

- ▶ Caractériser la filière des Industries Culturelles et Créatives à La Réunion
- ▶ Présenter, un panorama des pôles de compétences, réseaux concurrents ou complémentaires de la dynamique de réseau naissante sur les ICC
- ▶ Décrire les grands enjeux pour les entreprises de la filière
- ▶ Mesurer les potentialités de développement de la filière ICC à La Réunion
- ▶ Identifier les premières pistes d'actions notamment au travers des besoins exprimés par les acteurs

▶ Phase 2 : Stratégie et plan d'actions

- ▶ Définir les objectifs de développement de la filière et les axes stratégiques
- ▶ Construire le plan d'actions au profit de la filière ICC

Définition(s) des Industries culturelles et créatives

Introduction

► Définition de l'UNESCO

- « objet principal, la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou la commercialisation de biens, de services et activités qui ont un contenu culturel, artistique et/ou patrimonial »

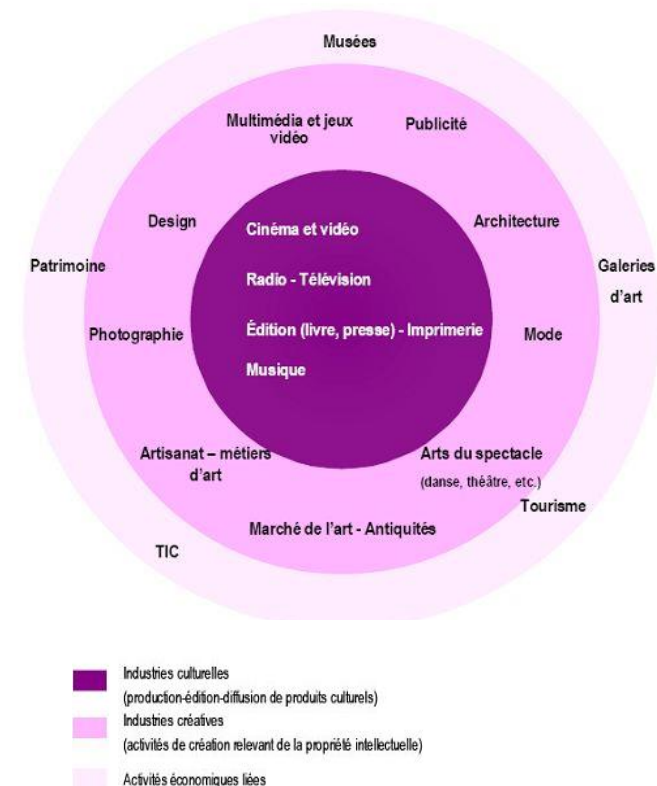
► Des caractéristiques partagées par les acteurs des ICC...

- production de contenu symbolique
- usage avancé des technologies dans la production
- tendance à l'agglomération en clusters dans les grandes villes
- parfois, appui sur une image de marque liée au lieu de production (ex: le reggae en Jamaïque, la mode parisienne, les chaussures italiennes...)
- connexions aux stratégies de développement régional des collectivités publiques (dont stratégie de développement économique)

► ...Mais une filière au périmètre mouvant

- plusieurs approches internationales pour tenter de délimiter les domaines d'activités entrant dans une filière ICC...
  - Ex : approche anglaise, incluant 11 secteurs dans le spectre des ICC,
  - Ex : approche nordique incluant les secteurs du tourisme, du sport, des loisirs récréatifs et éducatifs,
  - Ex : approche de l'IAU Ile de France (voir ci-contre)...
- ...aucune définition clairement partagée à l'heure actuelle

Secteurs des industries culturelles et des industries créatives :
(Approche de l'IAU Ile de France)

Sources : Institut de l'Aménagement Urbain (IAU) Ile-de-France, Bibliographie Katalyse

Les ICC à La Réunion – périmètre de l'étude

Introduction

Activités d'architecture, Gestion des musées, des bibliothèques, des monuments...

Cœur de la filière

Architecture & Patrimoine
(5 codes NAF)

Arts visuels
(4 codes NAF)

Design, Photo, Arts Plastiques, Créations artistiques...

Création digitale et jeux vidéos
(6 codes NAF)

Informatique, Logiciels, Internet, Jeux vidéos...

7 grands domaines sectoriels

Cinéma & Audiovisuel
(7 codes NAF)

Production, Edition, Distribution, projection de films /supports audiovisuels

Communication & Diffusion
(5 codes NAF)

Publicité, Télévision, Radio...

Musique & Spectacle vivant
(6 codes NAF)

Fabrication d'instruments, gestion de salles, Enregistrement, Arts du spectacle vivant...

Edition, Livre, Presse
(9 codes NAF)

Edition de livres, magazines, journaux, activités de presse, commerce, imprimerie...

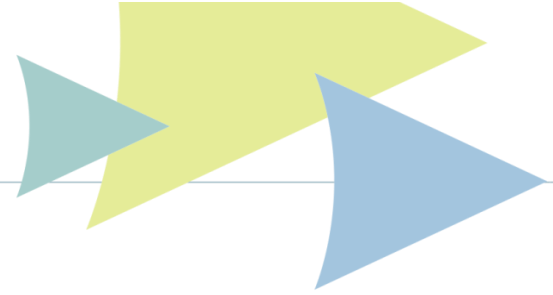
2 grands domaines périphériques

Formation, Recherche
(3 codes NAF)

Enseignement supérieur, enseignement culturel...

Activités de vente de billets de spectacle, associations spécialisées dans des occupations culturelles et sportives...

Activités connexes / transversales
(5 codes NAF)

▶ RETOURS SUR LES ELEMENTS CLES DU DIAGNOSTIC

- Chiffres clés sur la filière ICC à La Réunion
- Etat des lieux de la filière et de ses acteurs

Les ICC à La Réunion – caractéristiques des domaines d'activités

Chiffres 2013

Diagnostic ICC
– éléments clés

Cœur de la filière

- 350 Etablissements
- 985 Emplois
- savoir-faire distinctifs dans le bâti durable dans un contexte tropical*

Architecture & Patrimoine

- 407 Etablissements
- 278 Emplois
- spécificités dans le domaine du street art*

Arts visuels

- 474 Etablissements
- 1 297 Emplois
- Un des domaines les plus en lien avec les autres pans de l'économie*

Communication & Diffusion

- 377 Etablissements
- 1 239 Emplois
- spécificité dans la BD et le Livre Jeunesse*

Edition, Livre, Presse

≈ 2 800 Etablissements
≈ 6 000 Emplois (salariés)

Musique & Spectacle vivant

- 240 Etablissements
- 387 Emplois
- vrai savoir-faire différenciant dans le domaine de la musique*

Cinéma & Audiovisuel

- 182 Etablissements
- 175 Emplois
- acteurs polyvalents travaillant majoritairement pour la publicité*

Création digitale et jeux vidéos

- 204 Etablissements
- 248 Emplois
- dominante dans le service informatique, quelques start-ups innovantes, des acteurs du jeu vidéo dans le serious game*

Formation, Recherche

- 144 Etablissements
- 807 Emplois
- formations reconnues dans le domaine de l'architecture, l'audiovisuel, la communication*

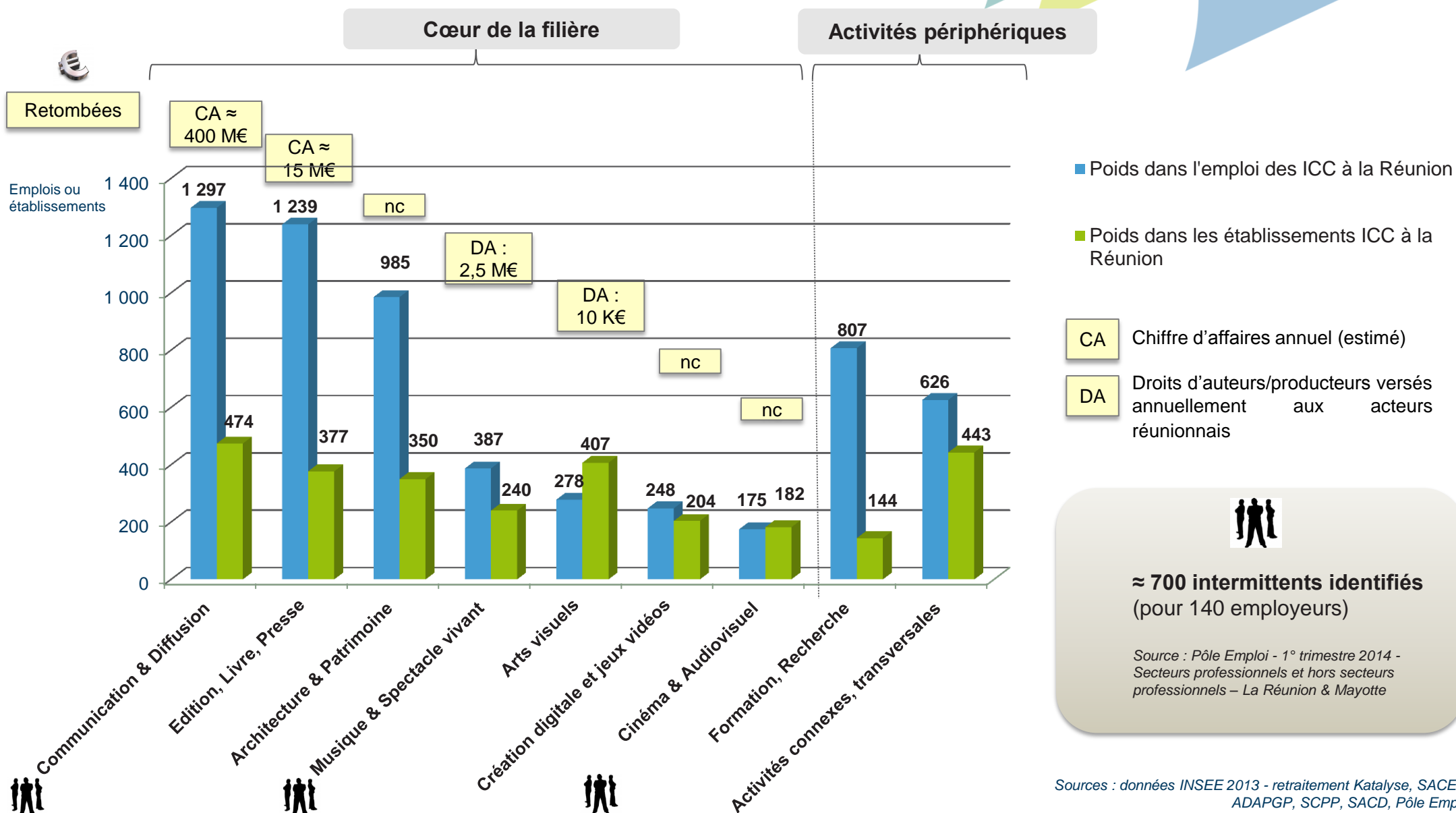
- 443 Etablissements
- 626 Emplois

Activités connexes / transversales

Les ICC à La Réunion

Chiffres 2013

Diagnostic ICC
- éléments clés

≈ 700 intermittents identifiés
(pour 140 employeurs)

Source : Pôle Emploi - 1er trimestre 2014 - Secteurs professionnels et hors secteurs professionnels - La Réunion & Mayotte

Sources : données INSEE 2013 - retraitement Katalyse, SACEM, ADAPGP, SCPP, SACD, Pôle Emploi

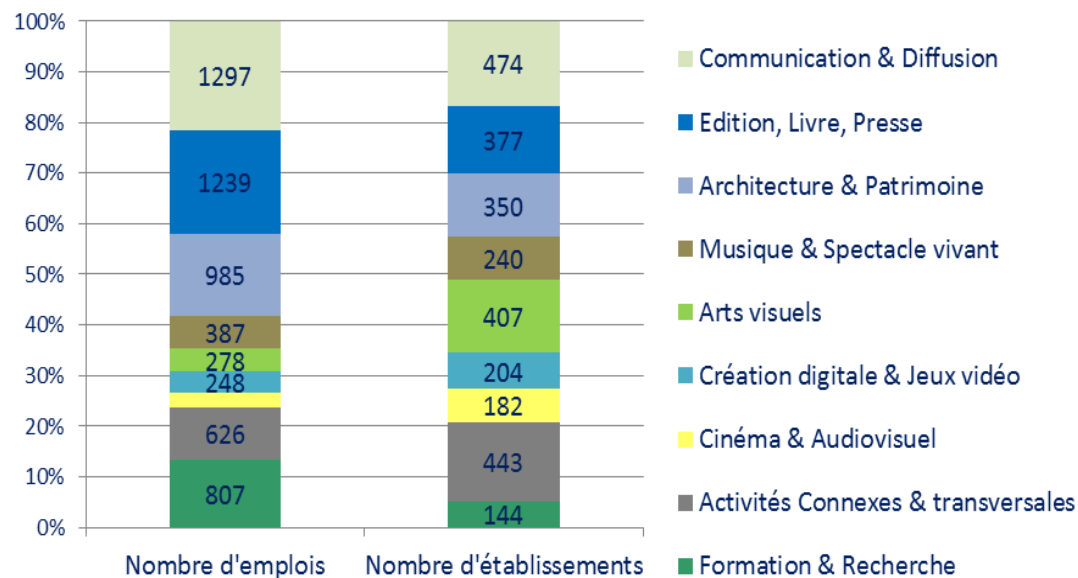

Les ICC à La Réunion

Chiffres 2013, tendances et évolutions

Poids de chaque domaine dans la filière ICC en 2013

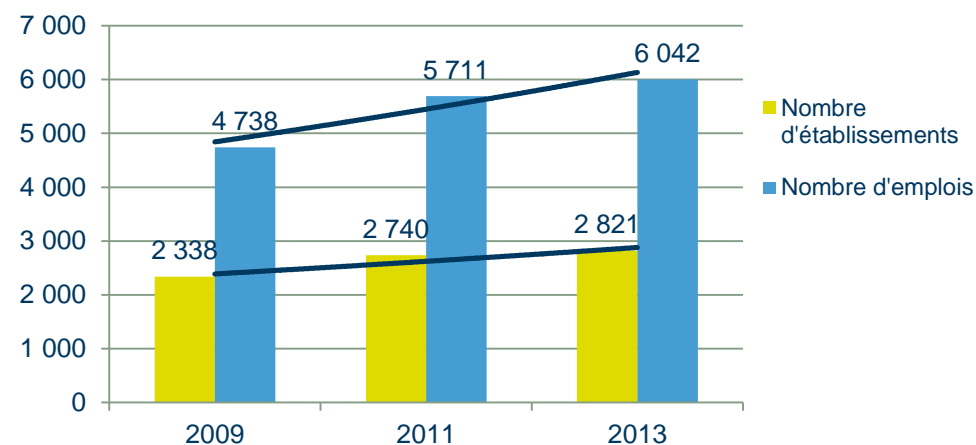
► **Deux domaines ICC se démarquent en termes d'emplois : la Communication & Diffusion et l'Édition, Livre, Presse**

► **Des établissements ICC plus nombreux dans les domaines de la Communication & Diffusion, les activités connexes & transversales (activités de vente de billets de spectacle, associations spécialisées dans des occupations culturelles et sportives...) ainsi que dans les Arts visuels**

► **Une progression régulière des ICC à La Réunion depuis 2009**

- Une forte hausse du nombre d'établissements entre 2009 et 2011 puis hausse modérée jusque 2013
- Une tendance à la professionnalisation des emplois observée dans les ICC

Evolution des emplois et établissements des ICC à La Réunion entre 2009 et 2013

Les ICC à La Réunion

Caractéristiques générales des acteurs de la filière

► Une prédominance de structures entrepreneuriales

(sources : enquête en ligne, données CCI)

- ▶ De 60 à 80 % de sociétés
- ▶ Environ 10 % d'auto-entrepreneurs
- ▶ De 10 à 30 % de structures associatives

► Un secteur composé majoritairement de TPE

(source : enquête en ligne)

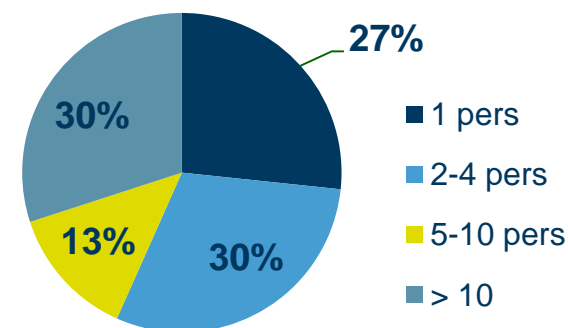
► Un faible rayonnement au-delà du territoire réunionnais

▶ Un rayonnement international limité à la zone OI

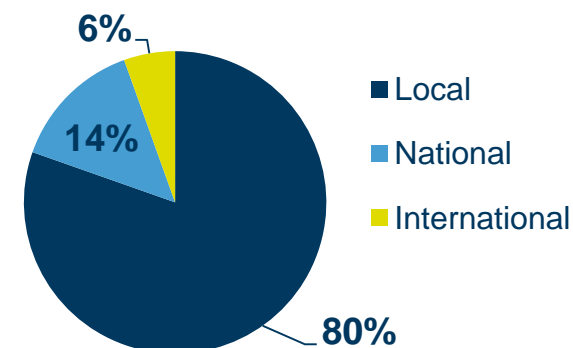
(source : enquête en ligne)

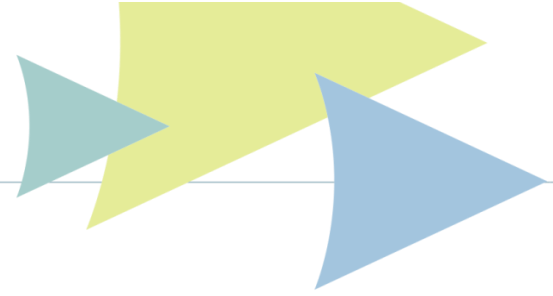
Taille des établissements des ICC à La Réunion – nombre de personnes
(Source: enquête en ligne)

Rayonnement des établissements des ICC à La Réunion – en % du chiffre d'affaires
(Source: enquête en ligne)

Sources : données INSEE, Pôle Emploi-retraitement Katalyse, entretiens Katalyse, enquête en ligne

▶ RETOURS SUR LES ELEMENTS CLES DU DIAGNOSTIC

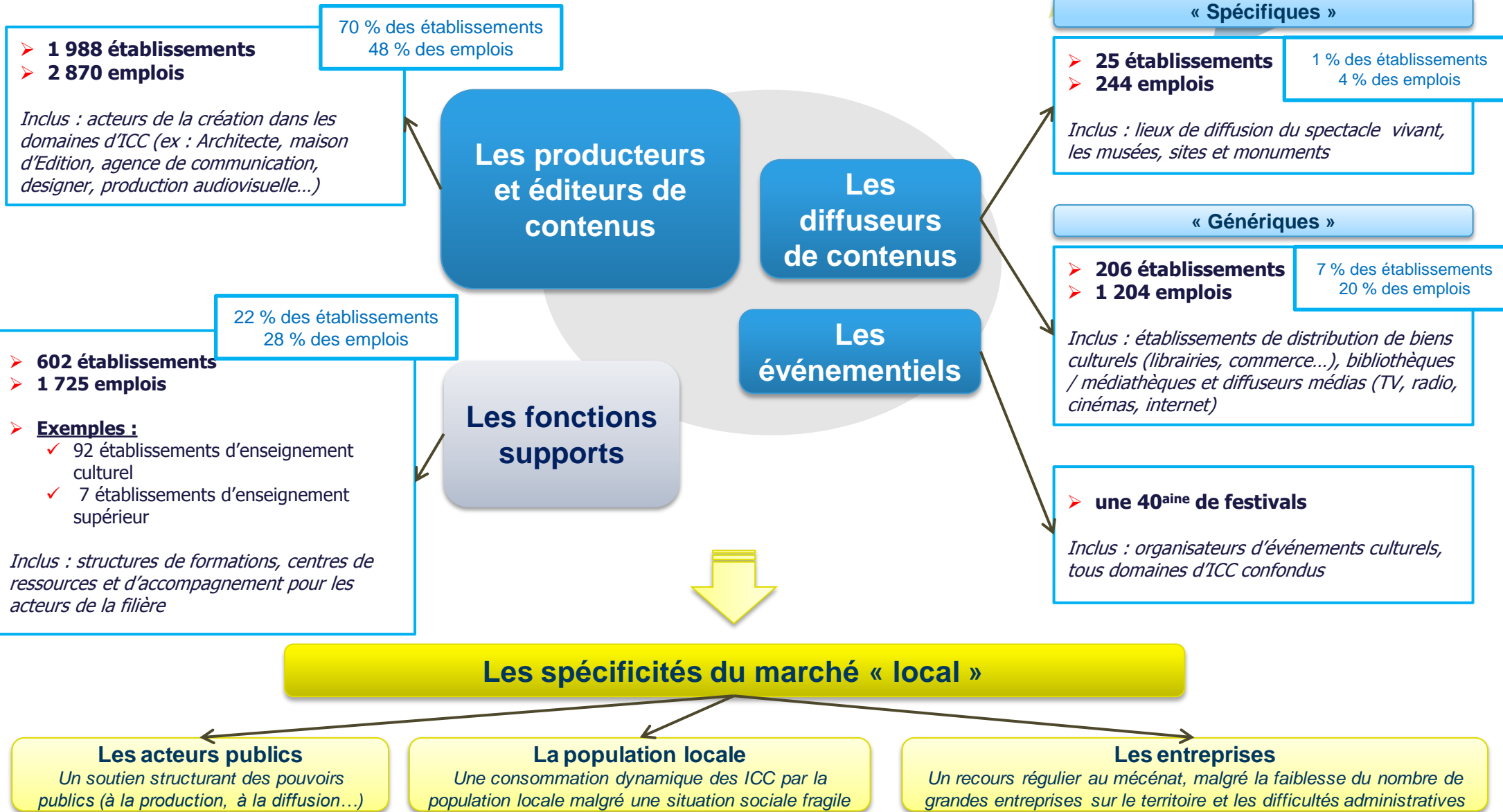
- Chiffres clés sur la filière ICC à La Réunion

- Etat des lieux de la filière et de ses acteurs

Chaîne de valeur de la filière des ICC à La Réunion

Présentation des grandes catégories d'acteurs

Diagnostic ICC
- éléments clés

Sources : INSEE -retraitement Katalyse, Entretiens Katalyse

► Une caractérisation respectant les tendances observées sur l'ensemble des ICC à La Réunion

- forte représentation en termes d'emploi de l'**Architecture & Patrimoine**, de l'**Edition, Livre, Presse** ainsi que de la **Communication & Diffusion**
- prédominance de **structures à statut professionnel** (sociétés, auto-entrepreneurs...)
- ... et de **petite taille en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs**
- **rayonnement** des activités principalement **local**

► Un fonctionnement en réseau plutôt par domaine d'activités

- **nombre important** de fédérations, clubs, associations professionnelles
- ... **mais peu de transversalité** entre les domaines d'ICC
- **niveaux de structuration restant variés** en fonction des domaines (cf. schéma ci-contre)

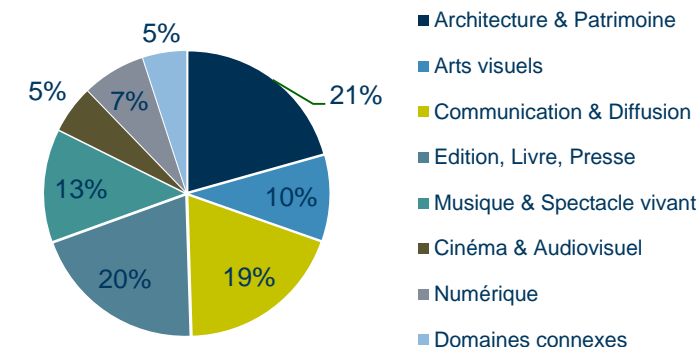
► Peu de liens avec les autres pans de l'économie

- ... **sauf pour les activités du domaine de la publicité / communication / diffusion et de l'architecture patrimoine...**
  - secteurs rattachés aux ICC de part leur volet créatif mais qui finalement se sentent plus en lien avec des pans traditionnels de l'économie (commerce, BTP...)
- **mais des pistes envisagées / détectées notamment dans le tourisme et le numérique ...**

- **1 988 Etablissements**
- **2 870 Emplois**
- **Thématiques / secteurs spécifiques** : Audiovisuel et cinéma / musiques actuelles / BD et livre jeunesse / Street art

Répartition des emplois parmi les producteurs et éditeurs de contenus à La Réunion

(Source: INSEE 2013)

Echelle de structuration des domaines d'ICC :

Présence de réseaux structurants

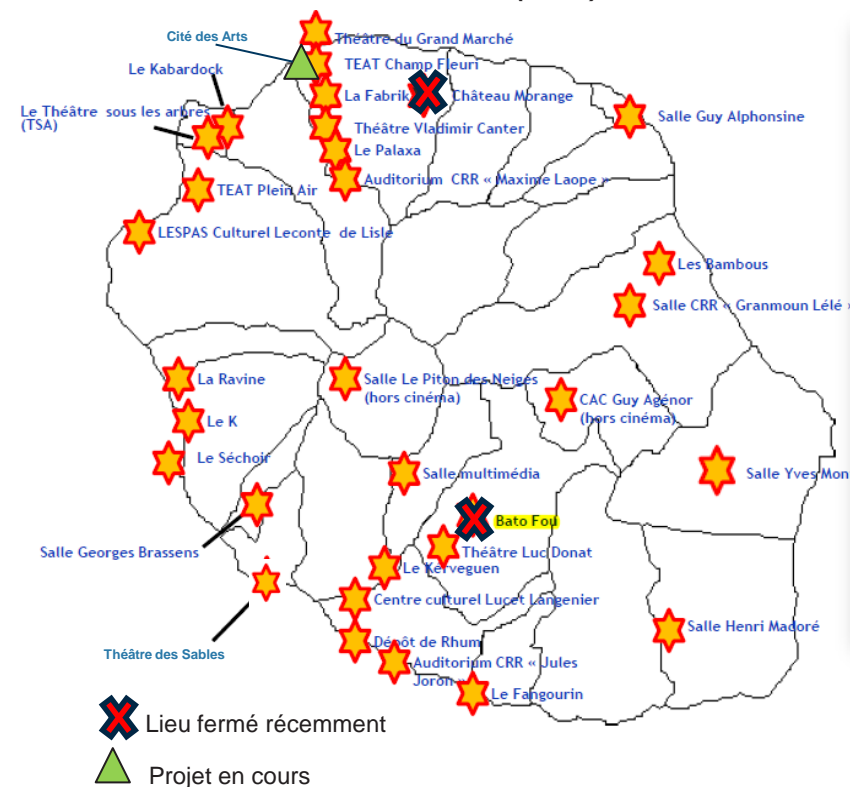

Réseaux plus jeunes, structuration en cours

- ▶ **un territoire riche en équipements culturels...**
  - ▶ ... mais de **nombreuses disparités**
  - ▶ des lieux du spectacle vivant faisant face à de nombreux défis...
  - ▶ un projet structurant en cours : **la Cité des Arts**
- ▶ **Un réseau des acteurs en construction**
  - ▶ **une dynamique collaborative visible**, en réponse aux enjeux de la filière
  - ▶ des établissements interagissant de manière évidente avec les « **producteurs** » de leur domaine d'ICC,
  - ▶ quelques liens possibles avec d'autres acteurs sans voir se dégager de relations réellement structurées
- ▶ **Des liens plus ou moins structurés avec les autres acteurs de l'économie**
  - ▶ une interaction importante avec les **acteurs publics**, notamment à l'échelle locale
  - ▶ des tentatives de rapprochement avec les acteurs du privé, sur la **question du mécénat ou du sponsoring d'événements**
  - ▶ des connexions limitées avec les acteurs du tourisme

- **28 lieux de diffusion du spectacle vivant** avec 162 ETP et 16,8M€ de budget cumulé
- **Une 30aine de musées**
- **Thématiques / secteurs dominants :** Musique, Théâtre

Cartographie des lieux du spectacle vivant réunionnais (2013)

Zoom sur les diffuseurs « génériques » à La Réunion

Diagnostic ICC
– éléments clés

▶ Une diversité d'activités de diffusion pour les ICC, une forte densité de médias présents en local...

- ▶ globalement, un manque de connexion entre cette partie de la chaîne de valeur des ICC et la production locale (hormis quelques médias dédiés)...
- ▶ ... ayant poussé les acteurs à mettre en place quelques initiatives intéressantes pour favoriser la diffusion des créations en Région...
- ▶ ... mais également des velléités de plus en plus tournées à l'international, le marché intérieur restant relativement limité

▪ 206 Etablissements

▪ 1 204 Emplois

▪ *Inclus : Les établissements de distribution de biens culturels (librairies, commerce...), les bibliothèques / médiathèques et les diffuseurs médias (TV, radio, cinémas, internet)*

▶ Quelques relations entre diffuseurs « génériques » des différents domaines des ICC

- ▶ collaborations grandissantes entre les différents supports médias (du domaine de la communication & diffusion), du fait de la convergence des canaux de diffusion...
- ▶ ... des liens moins établis avec les autres diffuseurs (librairies, commerces, bibliothèques...)

▶ Un impact direct des autres pans de l'économie sur l'activité des diffuseurs « génériques »

- ▶ chiffre d'affaires en baisse pour les acteurs des médias de diffusion
- ▶ fréquentation touristique ayant un impact direct sur les commerces / boutiques artisanales

Sources : données INSEE, entretiens Katalyse

► Caractérisation de l'offre réunionnaise

- élargissement notable du nombre de festivals sur les 5 dernières années, témoignant du **dynamisme des acteurs**
- quelques événements avec une thématique différenciante, une offre diversifiée, mais **peu d'événements pluridisciplinaires**
- **rayonnement national / international limité**

► Fonctionnement des acteurs

- des festivals bénéficiant de **soutien financier des collectivités**
→ Région et municipalités principalement
- recours **aux financements privés** soulevant plusieurs difficultés
- fonctionnement en « vase clos », mais **quelques dynamiques de synergie perceptibles**

► Relations entre acteurs ICC et avec les autres pans de l'économie

- des relations existantes avec certains **établissements de formation**
- des événements nécessitant de **travailler avec de nombreux autres acteurs ICC** (numérique, édition, communication...)
- des événements **générateurs de retombées sur le tissu économique réunionnais**, encore sous-exploités actuellement, notamment pour le tourisme

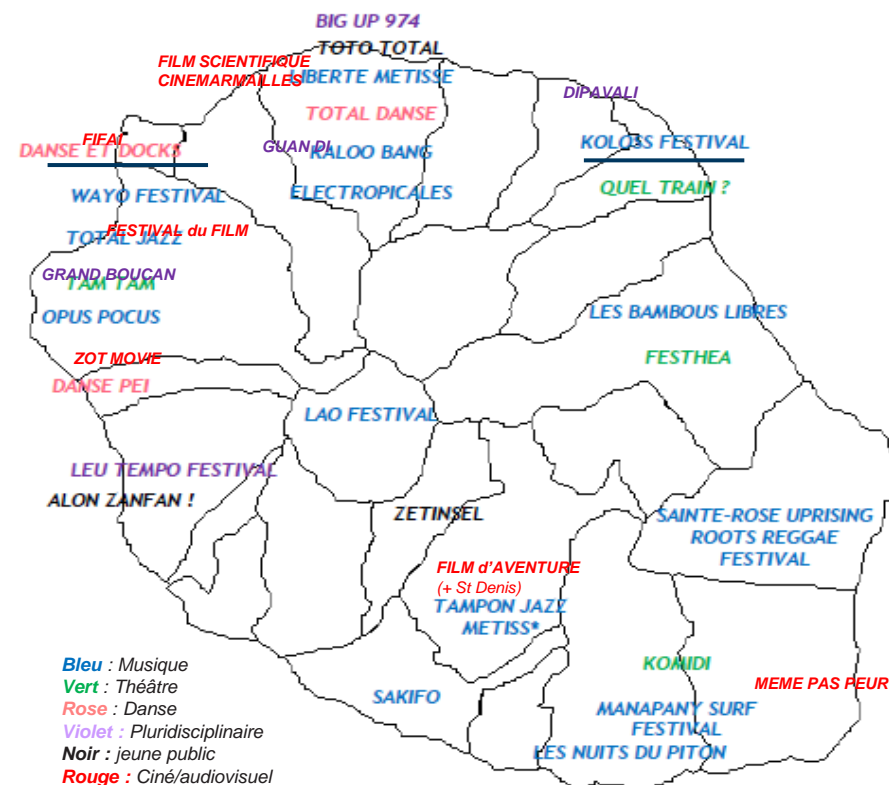
► NB : des professionnels réunionnais également présents sur les évènements internationaux

- Festival d'Angoulême (BD), Festival d'Avignon (théâtre), Salon du livre Paris, Biennale de Danse de Lyon...

- Une 40aine de festivals
- **Thématiques / secteurs dominants** : Le cinéma, la musique

Localisation des évènements

(Sources : étude SOFRED-retraitement Katalyse, liste non exhaustive)

Sur toute l'île : **IL ÉTAIT UNE FOIS LES VACANCES**
FILM CHINOIS (3 villes); FIFDH

Sources : entretiens Katalyse, CCEE, étude SOFRED

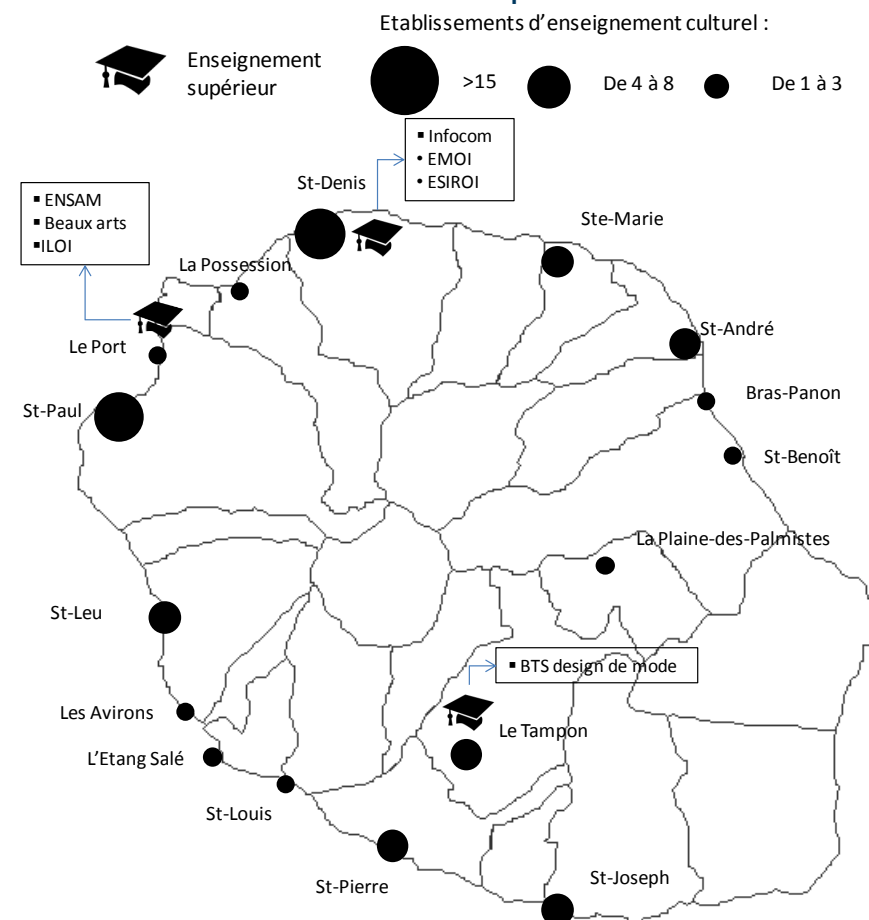
Zoom sur la recherche et la formation en lien avec les ICC à La Réunion

Diagnostic ICC
– éléments clés

- ▶ **Une offre diversifiée... présentant quelques faiblesses**
  - ▶ répartition géographique discriminante (cf. carte)
  - ▶ budgets de fonctionnement des établissements supérieurs parfois en baisse
  - ▶ quelques formations dont la pérennité pourrait être questionnée
  - ▶ peu de **formation continue** et d'organismes offrant une VAE
    - ▶ formation professionnelle peu structurée dans le domaine des ICC
  - ▶ **manque de débouchés** provoquant le départ de diplômés malgré les besoins du marché local
- ▶ **Des initiatives notables pour combler les lacunes**
  - ▶ quelques **structures supports** développant des programmes de formation continue (PRMA, CAUE...)
  - ▶ création d'organismes de formation continue pour le Spectacle Vivant, en réponse à la **forte demande de professionnalisation**
  - ▶ mise en place au sein de l'ILOI du « Passartic »
    - ▶ année de classe préparatoire à l'entrée dans l'école, pour les étudiants non-bacheliers
- ▶ **Des acteurs de la formation en interaction directe avec les autres acteurs des ICC...**
- ▶ **Mais des interactions limitées des établissements de formation supérieure entre eux**

- Environ 90 établissements d'enseignement culturel
- 7 établissements d'enseignement supérieur

Etablissements d'enseignement supérieur et d'enseignement culturel entrant dans le champ des ICC à La Réunion

Sources: entretiens Katalyse, CCEE, Schéma Régional des enseignements artistiques

Les acteurs publics

- ▶ **Soutien structurant des pouvoirs publics à la production et à la diffusion :**
  - ▶ Aide aux acteurs culturels et aux jeunes, pour des formations en métropole ou à l'étranger (environ 90 jeunes accompagnés par an)
  - ▶ Développement des passerelles entre culture et numérique
  - ▶ Développement d'équipements structurants (ex : la Cité des Arts)
  - ▶ Accompagnement des artistes à l'export
  - ▶ « La route des musées et des jardins », un projet réunissant les acteurs du tourisme et les différents acteurs publics – lancement prévu début 2015

La population locale

- ▶ **Indicateurs socio-économiques a priori peu favorables au développement d'un bassin de consommation ICC...**
- ▶ **... mais des pratiques artistiques, une fréquentation culturelle similaire aux autres territoires métropolitains**

Les entreprises

- ▶ **Faible nombre de grandes entreprises locales, participant néanmoins au soutien de la filière**
- ▶ **Mécénat peu développé, et difficile d'accès pour certains acteurs ICC**

2 atouts intrinsèques pour le développement des ICC à La Réunion :

- ▶ Le patrimoine culturel du territoire
- ▶ La situation de La Réunion dans la Zone Océan Indien

FORCES

- **Un poids non négligeable** des ICC dans l'économie
- **Une grande diversité, un fort dynamisme** de la créativité locale; en partie due à l'identité multiculturelle de l'île
- **Une forte valeur ajoutée / savoir-faire** de La Réunion dans certains domaines des ICC
- **Une professionnalisation** en cours des domaines des ICC à La Réunion (à des stades d'avancement variables)
- **Une habitude de fonctionnement en réseau** au sein des secteurs ICC les plus structurés
- **La présence de nombreux lieux de diffusion, en particulier du spectacle vivant**

FAIBLESSES

- **Un rayonnement d'activités encore majoritairement local**
- **Une tendance au fonctionnement en « vase clos »** entre domaines ICC
- **Un défaut de coordination** encore perceptible dans certains domaines d'ICC
- **Une insuffisance de locomotives leaders** à très forte notoriété, au rayonnement international ; parallèlement, **un manque de reconnaissance des acteurs ICC moteurs** sur le territoire
- **Un nombre limité d'évènement vitrine au rayonnement national et connu par le grand public**
- **De nombreuses difficultés rencontrées par les acteurs sur le volet administratif**
- **L'absence de réseau global ICC sur le territoire**
- **Des niveaux de qualité inégaux des équipements culturels**
- **Un besoin d'équipement favorisant l'accueil et l'hébergement d'artistes pour la production**

OPPORTUNITES

- La proximité avec la zone OI et les pays en forte croissance
→ développement à l'export
- L'accompagnement et la valorisation des savoir-faire / des pépites des ICC de l'île de La Réunion
- Le développement d'un nouveau type de tourisme, en recherche d'activités liées à la culture et à la découverte de la créativité locale
- La croissance programmée des ICC au plan mondial et national
- L'attachement identitaire et multiculturel
- Des liens potentiels entre les ICC et les thématiques choisies dans la stratégie régionale de spécialisation intelligente
- La Cité des Arts, un équipement structurant...

MENACES

- La concurrence de ces mêmes pays de la ZOI
- Un marché local limité et arrivé à saturation pour un bon nombre de domaines des ICC réunionnais
- Un système de subventions / mécénat parfois compliqué à déchiffrer
- Le contexte économique difficile qui provoque la disparition des petites structures fragiles
- Une tendance à la rationalisation des dépenses pour tous les agents économiques ...
- Quelles capacités de financement pour soutenir la filière ?
- ... mais qui peut également « perturber » le fonctionnement des autres lieux de diffusion du spectacle vivant et de l'offre privée ?

Mise en perspective des différents domaines sectoriels des ICC à La Réunion

Synthèse

Domaine sectoriel	Poids économique du secteur	Spécificité	Intérêt stratégique (Marketing territorial)	Lien avec les autres pans de l'économie
Edition, livre, presse	ETP Effet réseau	BD Livre Jeunesse		
Cinéma et audiovisuel	ETP Effet réseau			
Musique et spectacle vivant	ETP Effet réseau	Musiques actuelles Sega / maloya		
Arts visuels	ETP Effet réseau	Street art		
Architecture et patrimoine	ETP Effet réseau	Qualité du bâti dans un contexte tropical		
Communication et diffusion	ETP Effet réseau			
Création digitale et jeux vidéos	ETP Effet réseau	Service informatique / serious game		
Formation / recherche	ETP Effet réseau			
Domaines connexes	ETP Effet réseau			

Légende : niveau faible à niveau élevé

FEDERATION / STRUCTURATION / MISE EN RESEAU DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS DES ICC

- ▶ structuration des domaines des ICC les moins avancés...
- ▶ renforcement des transversalités entre professionnels de la filière
- ▶ coordination et le développement des relations avec les autres secteurs d'activité économiques
- ▶ ...

SOUTIEN A LA MONTEE EN PUISSANCE DE LA FILIERE ET DES ACTEURS

- ▶ accompagnement des professionnels des ICC dans leur recherche de financement
- ▶ soutien à la diversification des marchés (international, marchés publics...)
- ▶ réponse aux besoins de formation et de montée en compétences
- ▶ ...

VALORISATION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES REUNIONNAISES

- ▶ mise en avant du poids économique de la filière (communication extérieure, évènement...)
- ▶ soutien aux démarches à l'export
- ▶ visibilité des ICC comme facteur d'attractivité pour La Réunion
- ▶ ...