
Décembre 2022

Diversité musicale

Centre national
de la musique

Indicateurs de la diversité musicale dans la production phonographique

Année 2021

Préambule

Mission du Centre national de la musique

Aux termes de l'article 1er de la loi créant le Centre national de la musique (loi n°2019-1100 du 30 octobre 2019), l'établissement a notamment pour mission de « **gérer un observatoire de l'économie et des données de l'ensemble du secteur [de la musique et des variétés]** et à ce titre, **recueillir toutes informations utiles**, notamment commerciales et financières, et **diffuser une information économique et statistique**, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ».

Refonte et élargissement du dispositif d'observation

En juin 2020, le CNM a engagé une **phase de concertation** visant à permettre que, collectivement, l'ensemble des organismes et organisations représentant les acteurs de la filière musicale (artistes, producteurs, éditeurs, diffuseurs) et les services de l'Etat, **travaillent à construire les nouveaux outils nécessaires à la refonte et à l'élargissement de l'observation de la diversité musicale produite, exposée, consultée**, souhaités depuis de nombreuses années. Ainsi, les **représentants de la filière** traditionnellement associés aux « comités radio et TV » de l'observatoire de la diversité musicale, **élargis aux acteurs de la production phonographique et du numérique**, ont permis de bâtir une **série d'indicateurs partagés**.

Appréhendée sous tous ses aspects - de l'amont (la production) à l'aval (la diffusion et la consultation) - **la diversité musicale couvre désormais les univers de la production phonographique, la radio, la télévision et le streaming audio et vidéo**.

Elle est mesurée en termes de :

- Diversité des titres et des artistes
- Exposition des œuvres francophones et de production française
- Répartition des esthétiques musicales
- Renouvellement de la création
- Diversité des modèles économiques

Préambule

Mise en place du nouveau dispositif d'observation

Conformément aux articles R2124-2 et R 2124-3 du Code de la Commande Publique, **une procédure formalisée d'appel d'offres a été lancée en mars 2021**, pour des prestations dévolues en autant de « lots » que d'univers observés, ouvrant la possibilité à différents prestataires de se positionner.

La refonte et l'élargissement des univers comme des panels, ont dû répondre au **double objectif** de :

- **maintenir une qualité de pigo sur l'ensemble des univers observés** à partir de critères techniques objectifs,
- **contenir ces élargissements** dans un **contexte budgétaire maîtrisé**.

Mise en place d'un nouveau comité de suivi

Un comité de suivi, **équilibré en termes de métiers représentés** a été mis en place.

Composé de **49 membres** représentant l'Etat, les artistes, les éditeurs, les organismes de gestion collective, les producteurs phonographiques, les représentants des secteurs de la diffusion radiophonique, télévisuelle et de l'édition de services musicaux en ligne, le comité de suivi couvre au titre de son expertise sectorielle l'ensemble des univers observés.

Maillon essentiel au bon déroulement de l'étude, il formule toutes **recommandations utiles à l'évolution du dispositif d'observation**.

Définition des indicateurs et précautions méthodologiques

Langue d'interprétation La langue chantée d'un titre correspond à la langue majoritaire des paroles. La catégorie francophone regroupe le français et les langues régionales francophones (créole, breton, etc.). Elle est **qualifiée à partir des informations déclarées par les producteurs de phonogrammes ou leurs mandataires et enrichie, si besoin, par le prestataire.**

Nationalité du producteur Pour définir le **caractère local d'une production**, l'indicateur de la nationalité du producteur a été retenu : **elle est renseignée à partir des informations déclarées par les producteurs de phonogrammes ou leurs mandataires.** A noter que la nationalité du producteur est à décorrélérer de celle de l'artiste (un producteur français peut donc produire un artiste international).

Genre du lead A **visée exploratoire**, le genre du lead est **calculé à partir de la tonalité de la voix** (femme, homme, mixte ou instrumental) présente sur un titre. La qualification est opérée selon deux méthodes, soit un algorithme de classification, soit une annotation manuelle.

Nomenclature des genres musicaux Chaque titre est qualifié en termes d'esthétique musicale, selon la **taxonomie des genres propre au CNM** : Dance-Electro / Groove-R&B / Jazz-Blues / Latino / Musique classique / Musique contemporaine / Musique lyrique-Opéra / Musique traditionnelle et du monde / Rap / Reggae / Rock-Métal / Variété-Pop

Niveau de développement Sur la **base des certifications SNEP/UPFI**, la **liste des artistes confirmés est établie par le CSA** et communiquée au CNM. Tout artiste ne figurant pas sur la liste sera considéré comme un nouveau talent.

Méthodologie et précautions

Le périmètre d'analyse réunit les répertoires des deux organismes de gestion collective des producteurs phonographiques

Période

Année 2021

Périmètre

Nouveautés commercialisées en France et déclarées aux Organismes de gestion collective (OGC) **SPPF** et **SCPP** selon la définition suivante : **Phonogrammes produits en 2020 + 2021 et commercialisés en 2021**, hors illustration sonore, récit, livre audio, sketches, sons de la nature.

Traitement

Les données phonogrammes (titres) et artistes-interprètes sont communiquées **nettoyées et dédoublonnées**. L'exercice de "**dédoublonnage**" consiste notamment à repérer et à isoler les titres issus des répertoires de Dance Music, Electro, Pop Rock, Ragga, Reggae, Rap etc. déclinés sous différentes versions (de type radio edit, extended mix, extended club, long version, single version, dub ou club mix etc.), pour lesquelles un seul titre doit être comptabilisé. Il consiste également à nettoyer tout titre et artiste à orthographes multiples.

Précautions méthodologiques

Les résultats présentés dans cette étude sont **basés sur des données déclaratives**, à date d'extraction (février 2022).

Méthodologie et précautions

Une neutralisation pour une meilleure représentativité des résultats

Périmètre retraité après neutralisation de The Orchard

En accord avec la SCPP et l'ensemble du comité d'experts, la volumétrie de la production phonographique des nouveautés produites et commercialisées en France en 2021 est présentée **après neutralisation des données** de la société **The Orchard Enterprises NY Inc, distributeur mondial de catalogues indépendants**, dont les données déclaratives représentent 67% des phonogrammes déclarés auprès de la SCPP sur la période et à date d'extraction.

Cette importante volumétrie intégrant un historique de déclaration de phonogrammes antérieur à l'année étudiée entraîne une certaine distorsion des résultats, visible sur chacun des indicateurs. Son impact sur les données globales des deux OGC a pour effet « d'écraser » les répertoires : pour exemple, la Musique traditionnelle et du monde se classe au premier rang des genres musicaux avec 25% des nouveautés déclarées.

Après neutralisation des données de la société The Orchard, soit sur une base de 81 163 nouveautés produites et commercialisées, en concertation avec les sociétés de gestion collective, les indicateurs présentés ci-après, sembleraient plus proches des tendances de la production phonographique locale : la Variété-Pop se classe en tête des genres musicaux à 34% et les Musiques traditionnelles et du monde à 5%.

01 .

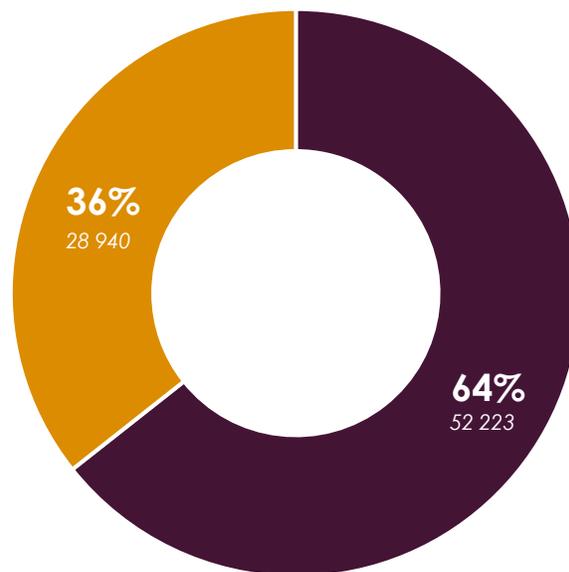
**Nouveautés
commercialisées en France
et déclarées aux OGC**

Production de nouveautés commercialisées en France

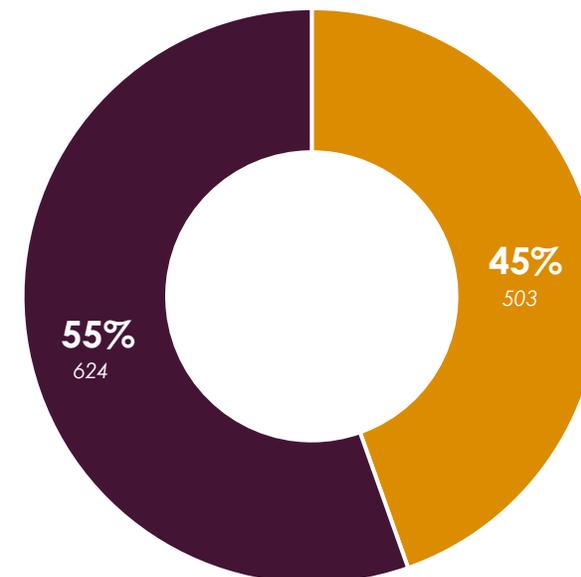
En 2021, plus de 81 000 nouveautés produites et commercialisées en France sont déclarées par plus d'un millier de déclarants, membres ou associés des OGC

64% des nouveautés sont
déclarées à la SPPF
Production de nouveautés

Sur un total de 1 127 déclarants,
55% sont membres de la SPPF
Répartition des déclarants

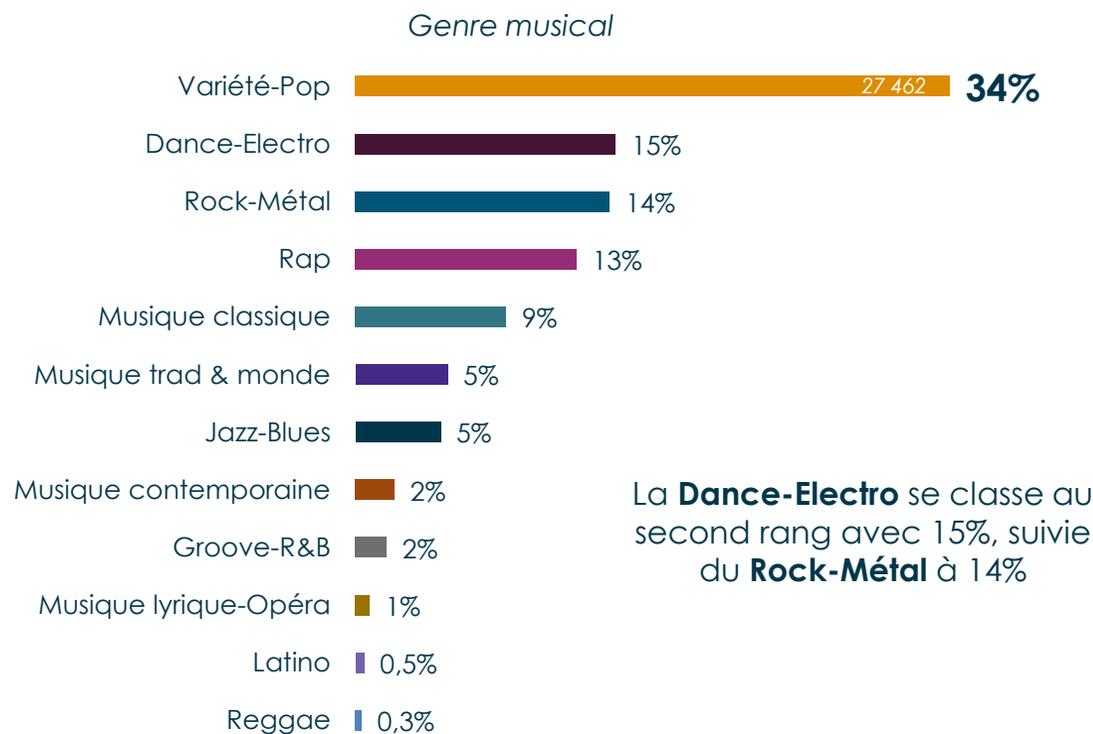

Nouveautés par genre musical et par genre du lead

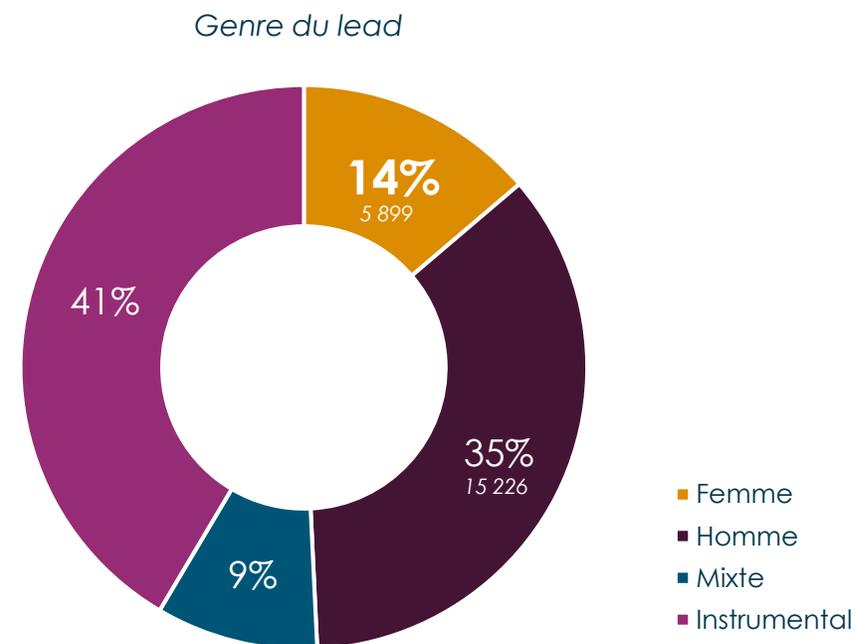
La Variété-Pop se classe au premier rang des genres musicaux

34% des nouveautés relèvent de la **Variété-Pop**

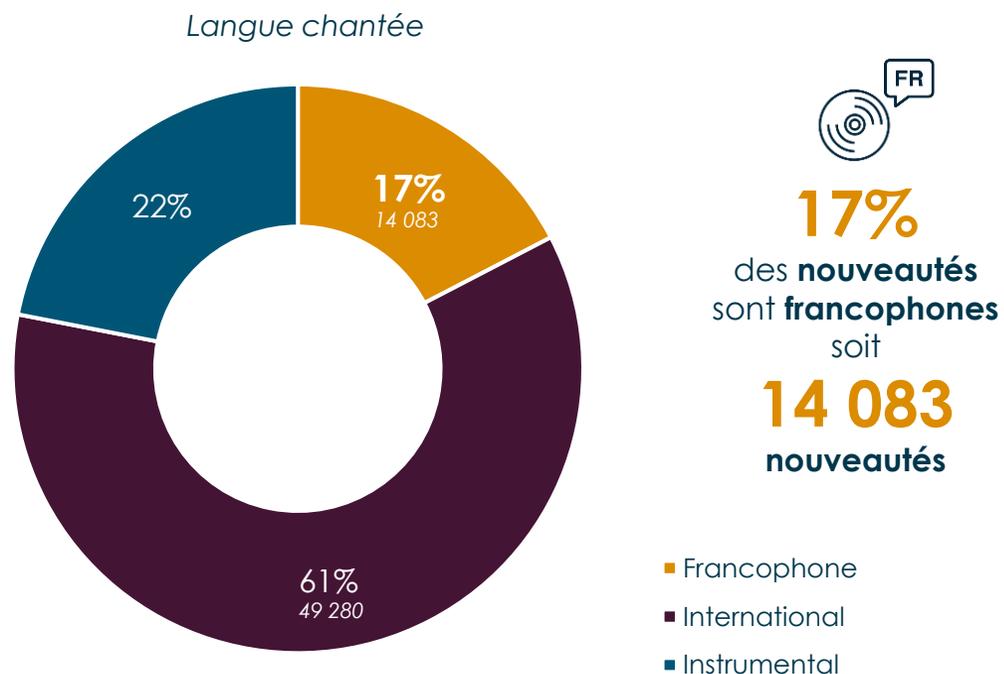
Sur plus de **la moitié des nouveautés** au genre du lead identifié, **14%** des voix ont une **tonalité dite féminine**

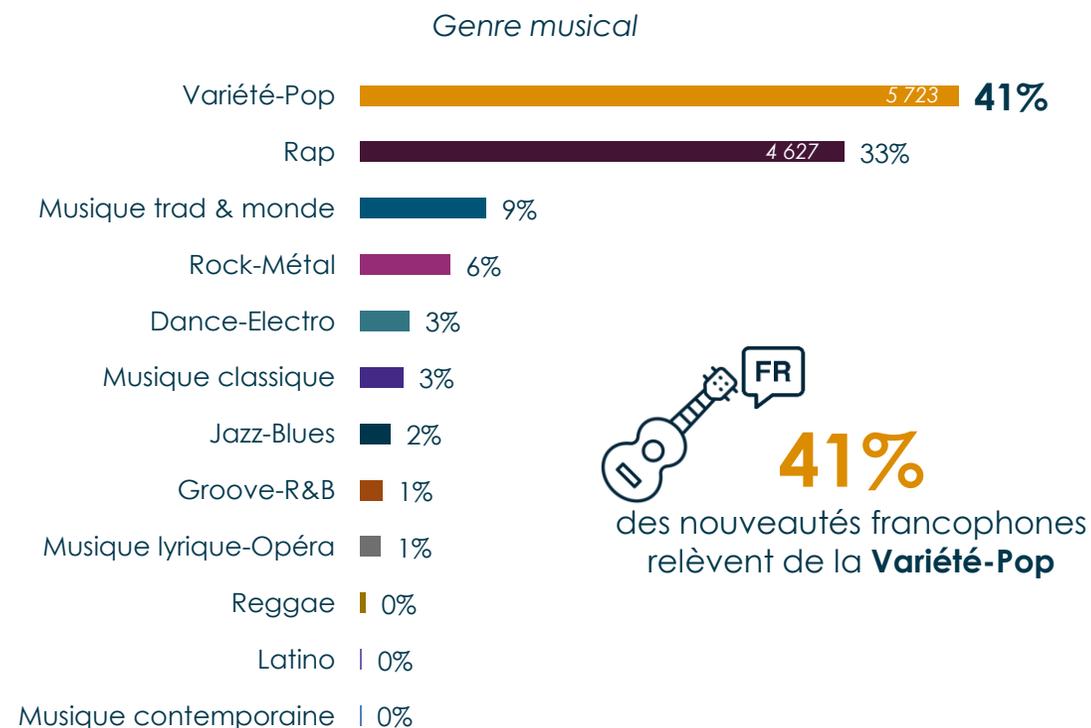
Nouveautés par langue chantée

Près de deux nouveautés commercialisées sur 10 sont francophones

61% des nouveautés relèvent du **répertoire international**

La **francophonie** est essentiellement portée par la **Variété-Pop** et le **Rap**

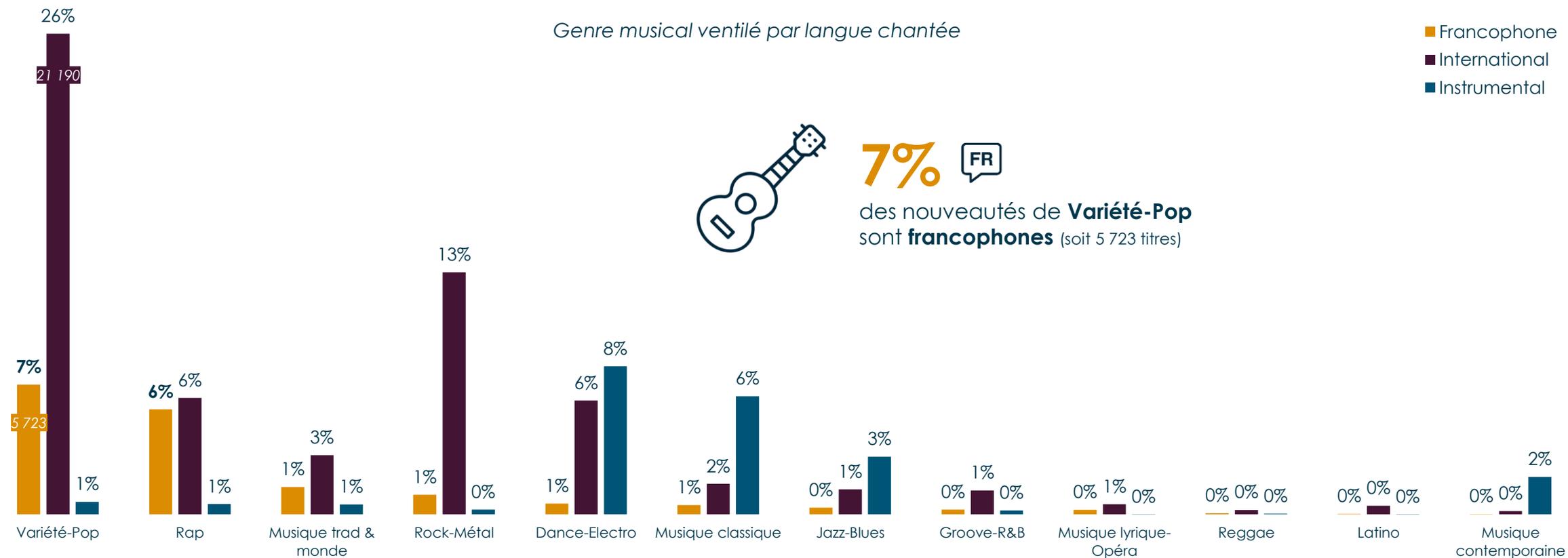

Nouveautés par genre musical ventilé par langue chantée

Le répertoire international prédomine au sein de la Variété-Pop et du Rock-Métal

Français ou international, le Rap est quasi à parité

Genre musical ventilé par langue chantée

02 .

**Nouveautés produites par les
producteurs de nationalité
française**

Nouveautés produites par des producteurs de nationalité française

Sur plus de 26 000 nouveautés produites par des producteurs de nationalité française, 51% sont francophones et quasi exclusivement interprétées par des nouveaux talents

26 056

nouveautés sont produites par des producteurs de nationalité française soit

32%

des nouveautés déclarées par

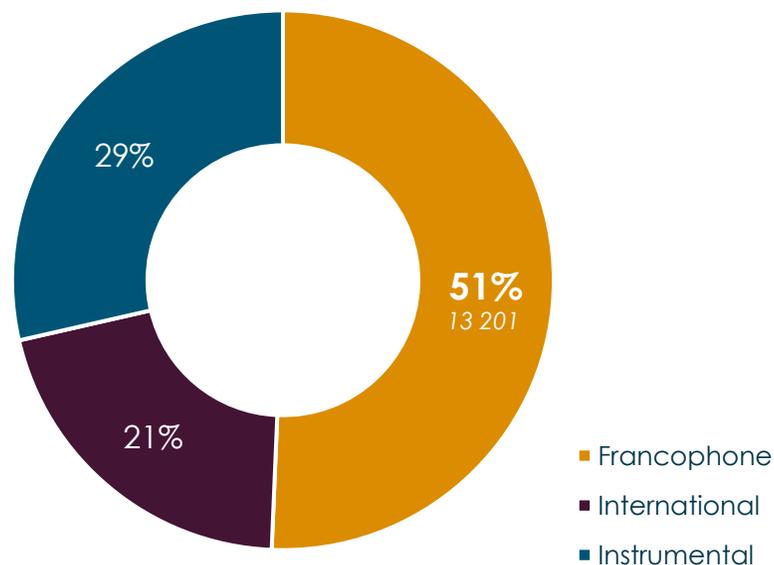
1 022

déclarants

51% des nouveautés produites sont **francophones**

Langue chantée

97%

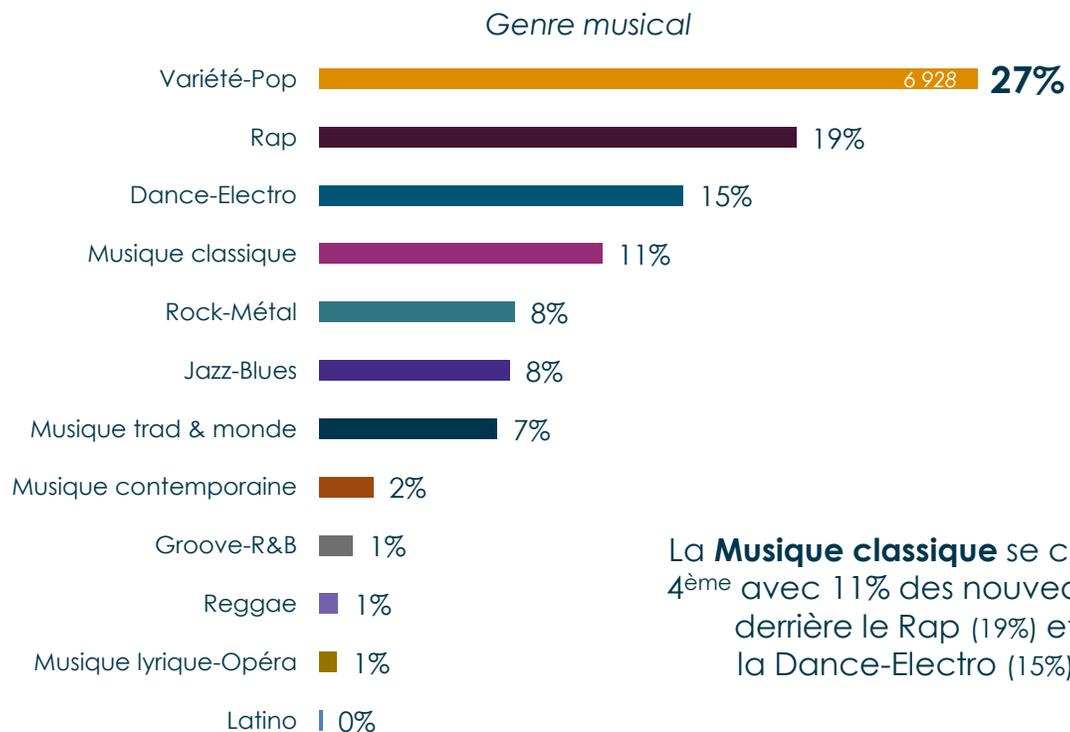
de **nouveaux talents**
(sur la base des nouveautés francophones)

Nouveautés produites par des producteurs de nationalité française, par genre musical et par genre du lead

La Variété-Pop se classe au premier rang des nouveautés produites par des producteurs de nationalité française

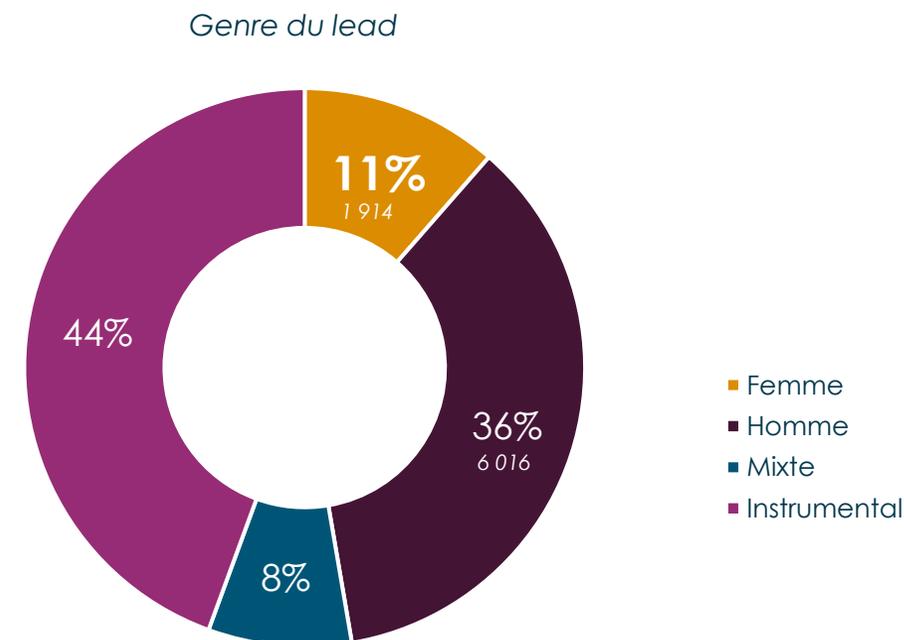
27% des nouveautés relèvent de la **Variété-Pop**

Base : 26 056 nouveautés produites par des producteurs de nationalité française (hors The Orchard)

Sur près des deux tiers des nouveautés au genre du lead identifié, **11%** des voix ont une **tonalité dite féminine**

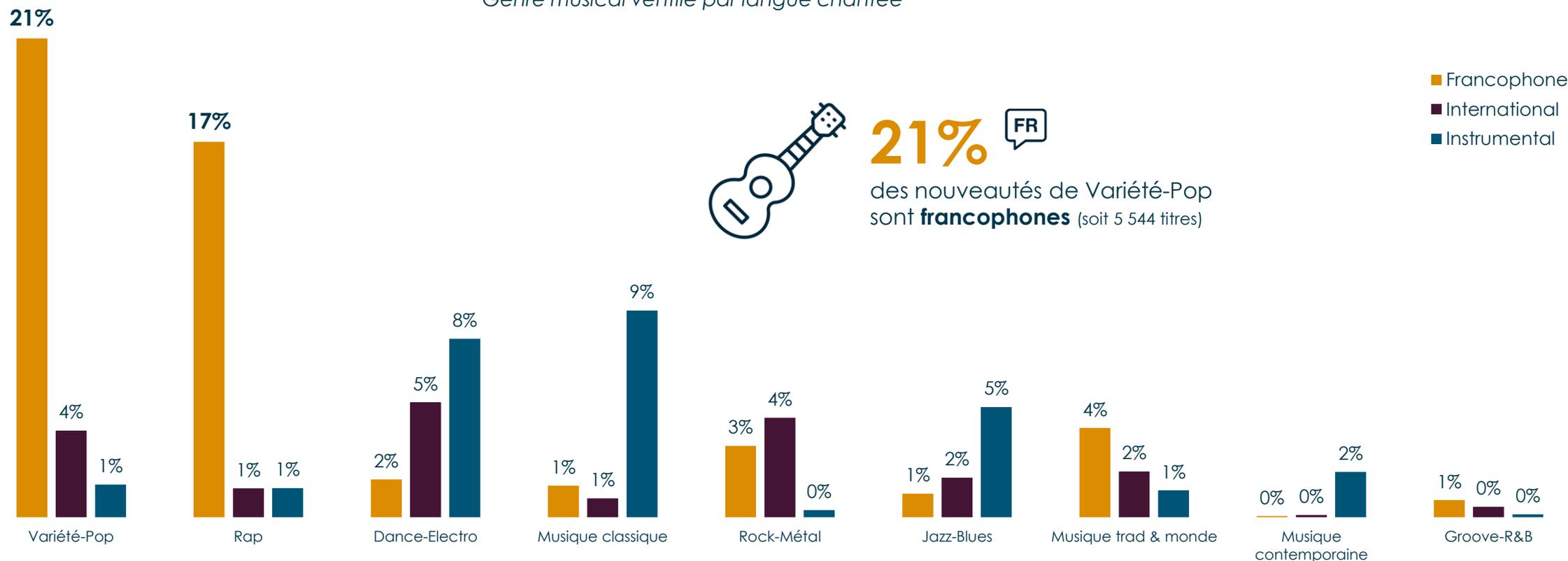

Base : 16 763 nouveautés au genre du lead identifié

Nouveautés produites par des producteurs de nationalité française, par genre musical ventilé par langue chantée

Parmi les nouveautés produites par des producteurs de nationalité française, le répertoire francophone prédomine au sein de la Variété-Pop et du Rap

Genre musical ventilé par langue chantée

Les genres musicaux Reggae, Musique lyrique-Opéra et Latino < 0,5% ne figurent pas

Base : 26 056 nouveautés produites par des producteurs de nationalité française (hors The Orchard)

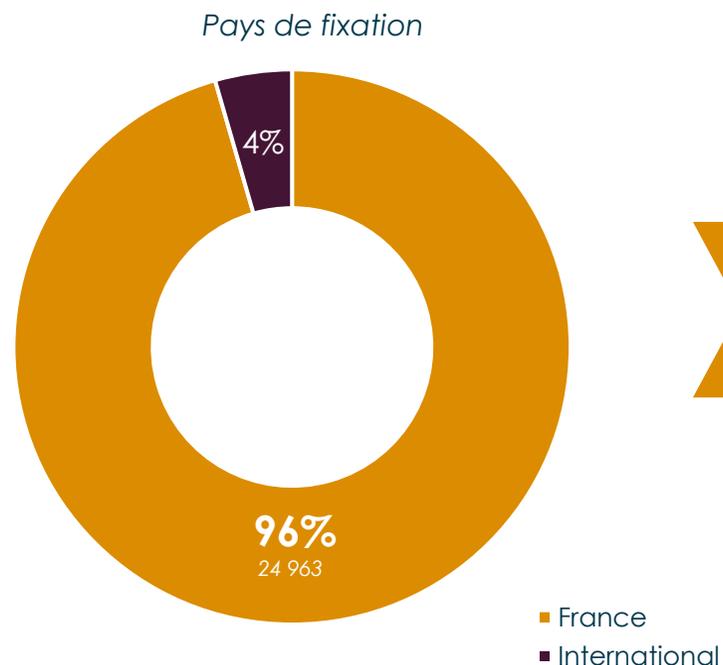
03 .

**Nouveautés produites par les
producteurs de nationalité
française
et fixées en France**

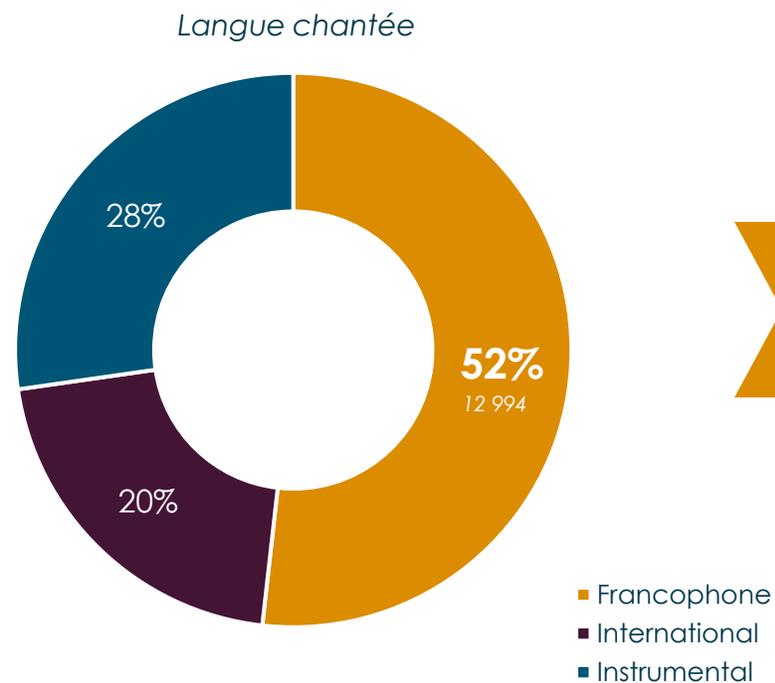
Nouveautés produites par des producteurs de nationalité française, par pays de fixation et par langue chantée

La production française est essentiellement enregistrée en France, majoritairement francophone et met en avant les nouveaux talents

96% des nouveautés produites par des producteurs de nationalité française sont **fixées en France**

52% sont **francophones**

97%

de **nouveaux talents**
(sur la base des nouveautés francophones fixées en France)

Nouveautés produites par des producteurs de nationalité française en France, par genre musical et par genre du lead

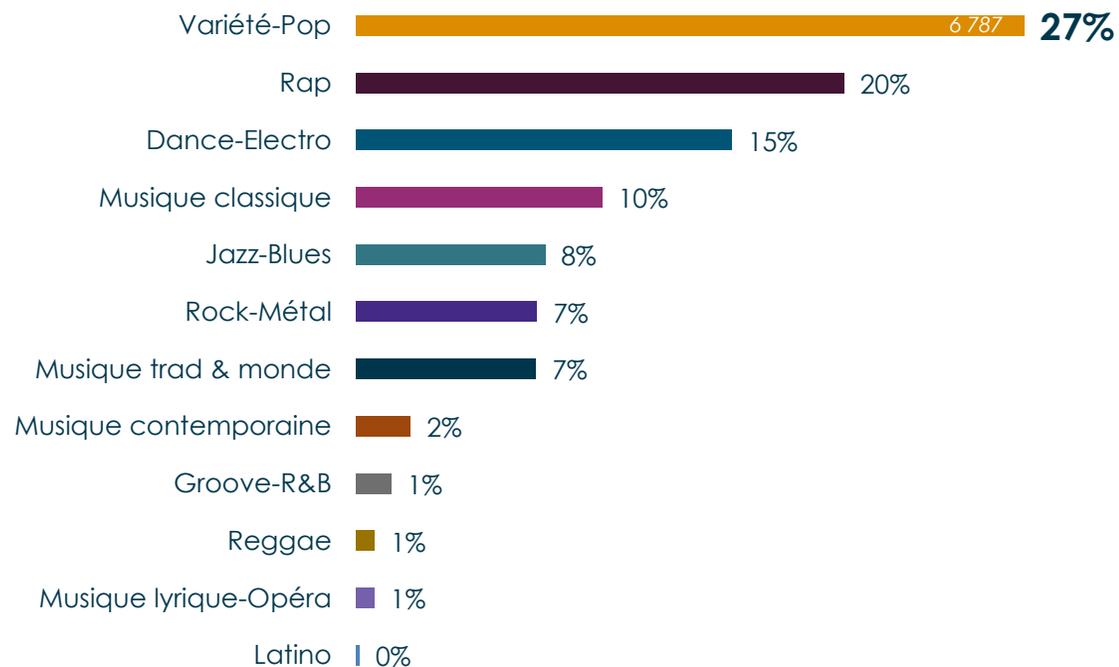
La Variété-Pop domine le classement des productions dites « locales »

27%

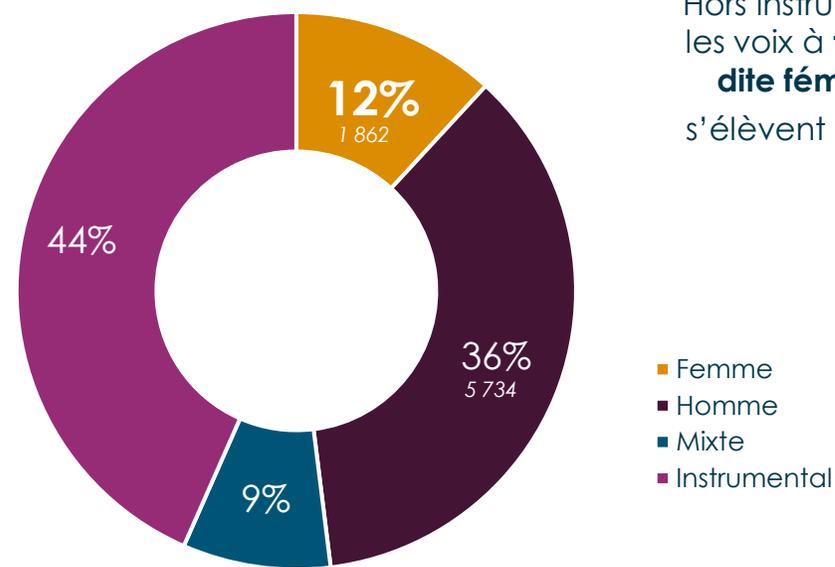
des nouveautés produites par des producteurs de nationalité française et fixées en France relèvent de la **Variété-Pop**

Genre musical

Sur près des deux tiers des nouveautés au genre du lead identifié, **12%** des voix ont une **tonalité dite féminine**

Genre du lead

Hors instrumental, les voix à **tonalité dite féminine** s'élèvent à **21%**

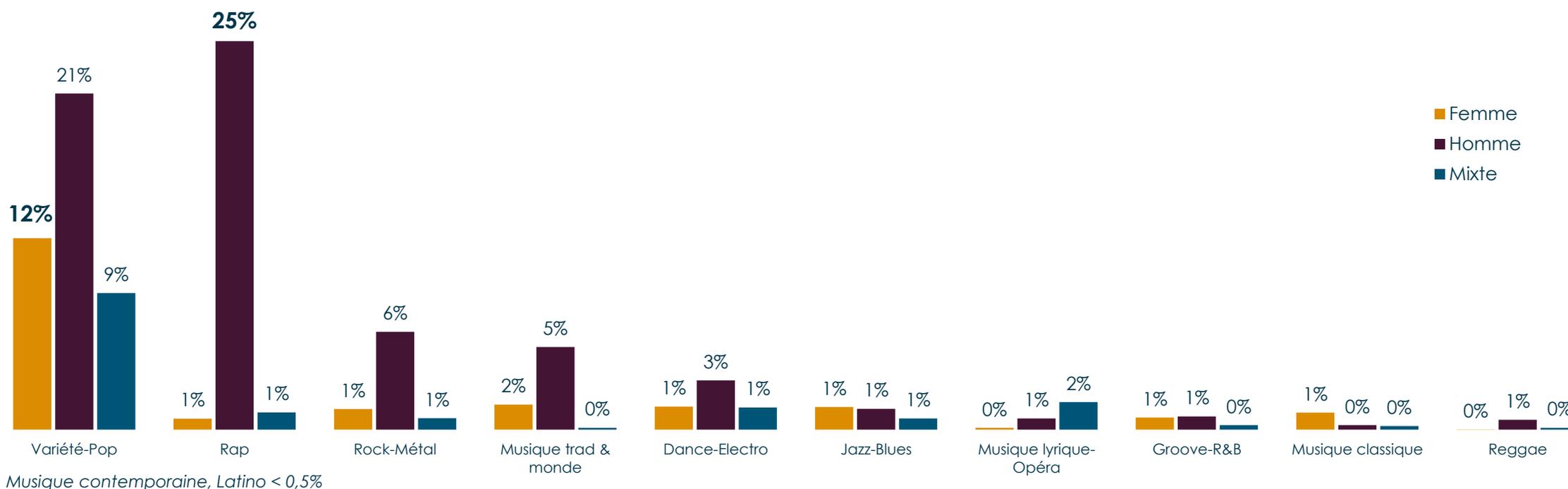
Nouveautés produites par des producteurs de nationalité française en France : genre du lead ventilé par genre musical

Hors instrumental, la production de nouveautés dite « locale » met principalement en avant les voix considérées comme masculines

La **Variété-Pop** rassemble le plus de voix à **tonalité dite féminine** (12%) tandis que le **Rap** concentre le plus de **voix dites masculines** (25%)

Hors instrumental, **les voix à tonalité dite féminine** représentent **21%** du total, **les voix dites masculines 64%** et les voix dites mixtes 15%.

Genre du lead ventilé par genre musical

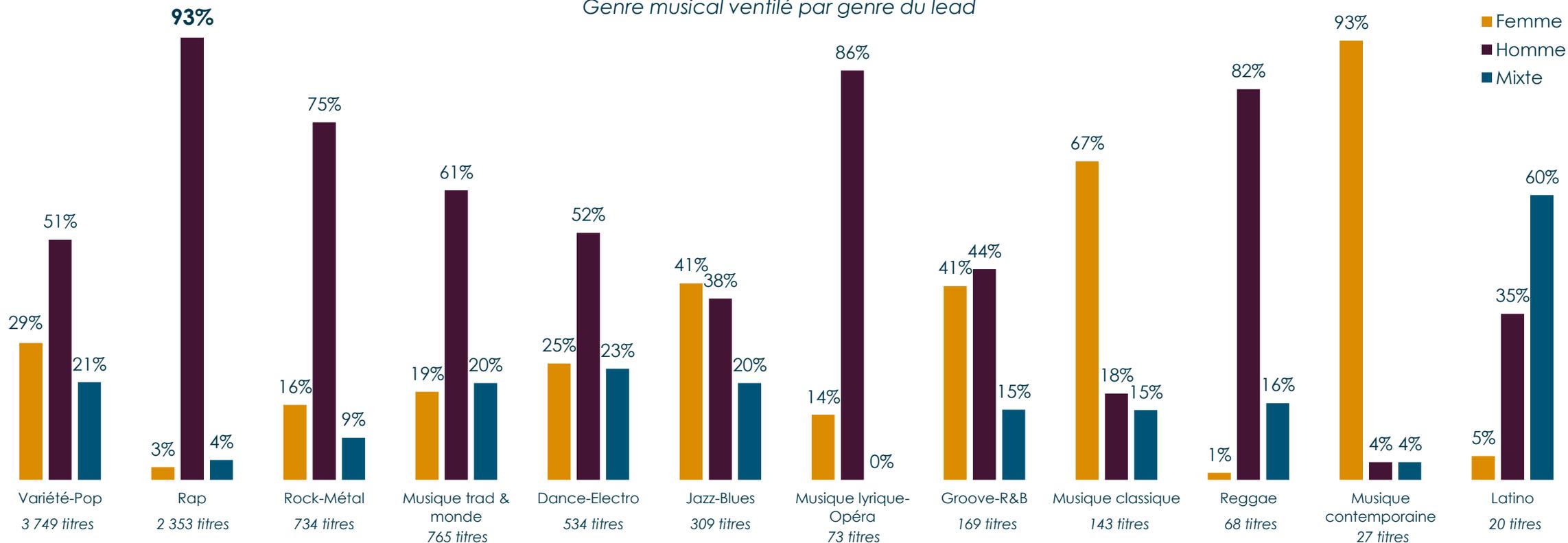

Nouveautés produites par des producteurs de nationalité française en France : genre musical ventilé par genre du lead

Au sein de chaque genre musical et hors instrumental, près de 30% des titres de Variété-Pop sont interprétés par des voix à tonalité dite féminine

La production locale de musique **Rap** est interprétée à **93%** par des **voix dites masculines**

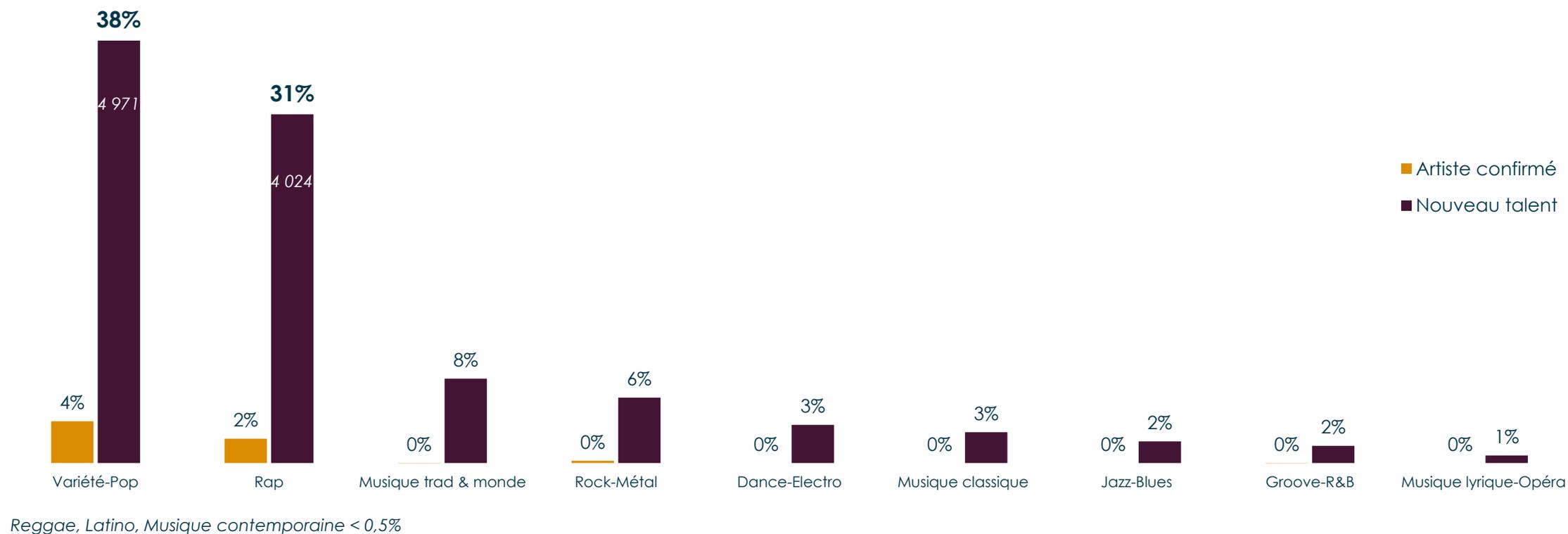
Genre musical ventilé par genre du lead

Nouveautés produites par des producteurs de nationalité française en France : niveau de développement ventilé par genre musical

La Variété-Pop et le Rap concentrent près de 70% des nouveautés interprétées par des nouveaux talents

Niveau de développement ventilé par genre musical

Centre national
de la musique

cnm