

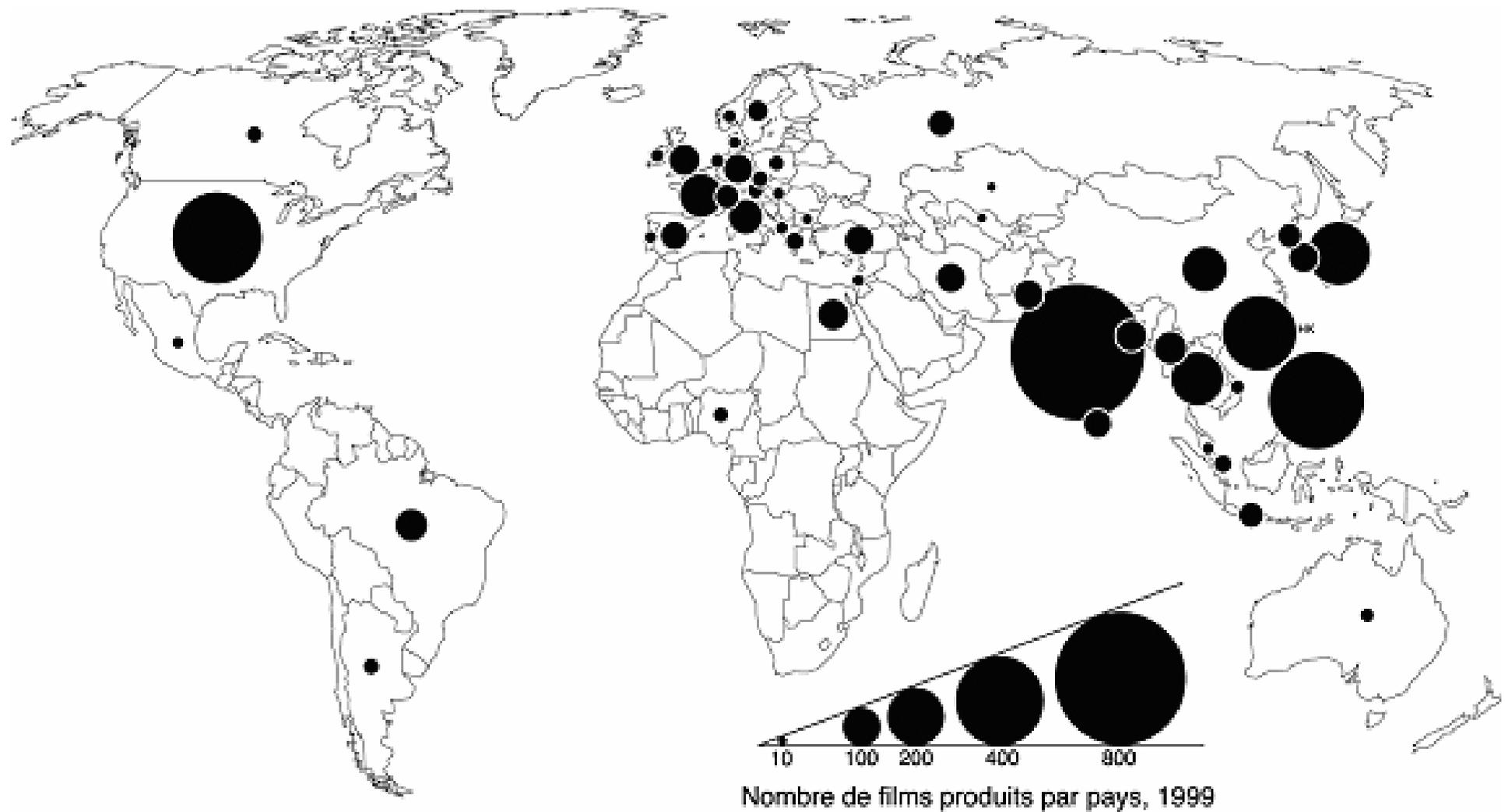
Les nouvelles géographies culturelles

plan

1. Géographie et culture : une introduction

- Espaces économique et

Les pôles géographiques du cinéma

▪ Films produits en 2004 :

1. Inde:	855
2. États-Unis:	762
3. Japon:	282
4. Hong Kong:	185
5. France:	167

▪ Croissance annuelle moyenne 1994-2004 :

- Europe des 25: + 4,5%
- États-Unis: + 1,5%
- Japon: + 2,1%

Les 20 premiers pays producteurs de films en 2000

Sources : US Census bureau

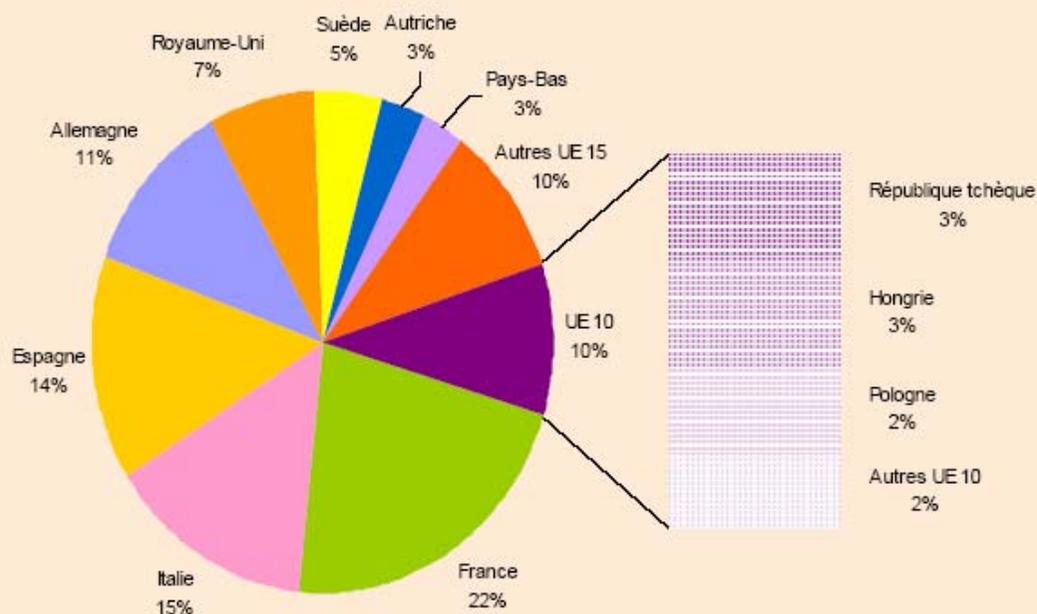
■ Films produits en 2004 :

1. France: 167
2. Italie: 111
3. Espagne: 109
4. Allemagne: 87
5. Royaume-Uni: 57

■ Croissance annuelle moyenne 2000-2004 :

- République tchèque: + 9%
- France: + 4%
- Royaume-Uni: -7%

Films produits dans l'Union européenne en 2004

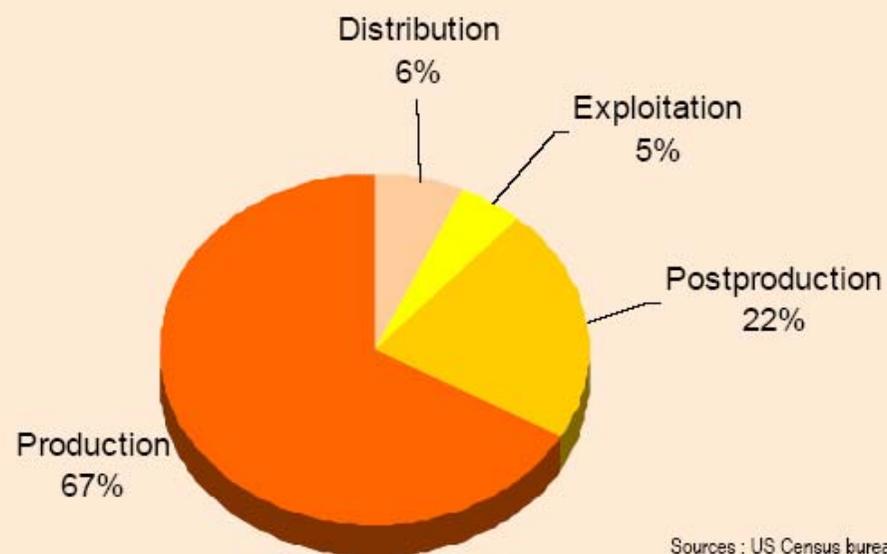

Source: OBS, Observatoire européen de l'audiovisuel

Le cinéma et la vidéo ►► Benchmark : Los Angeles

- Un secteur difficile à mesurer
- Des emplois évalués entre 71 000 et 135 900 selon la source
- Les activités de production concernent 2 emplois sur 3

Répartition des établissements par fonction :

- **Les 7 majors de Hollywood :**

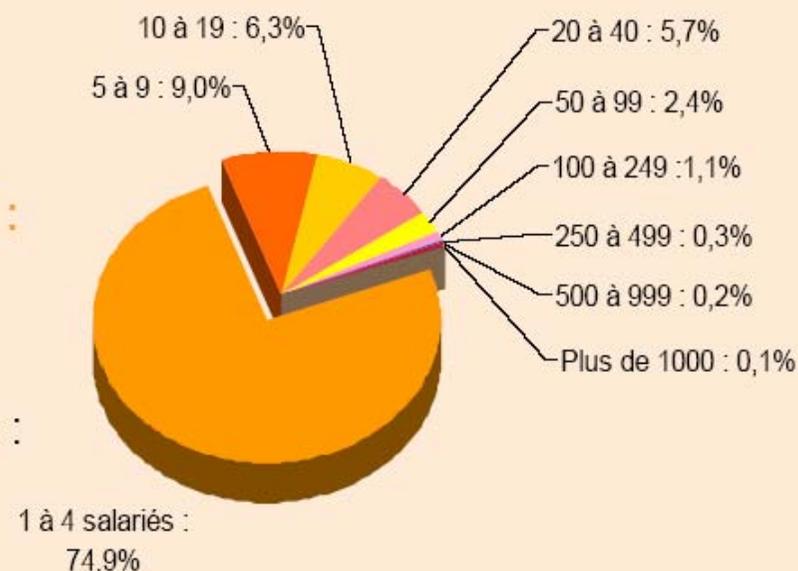
Walt Disney, Sony Pictures, MGM, Paramount, 20th Century Fox, Universal Studios, Warner Bros.

- **Une multitude de sous-traitants**

- **Sur les 459 films sortis en 2003 aux USA :**

- 194 sont produits par les majors :
75% des recettes du box office
- 265 sont produits par les indépendants :
25% des recettes du box office

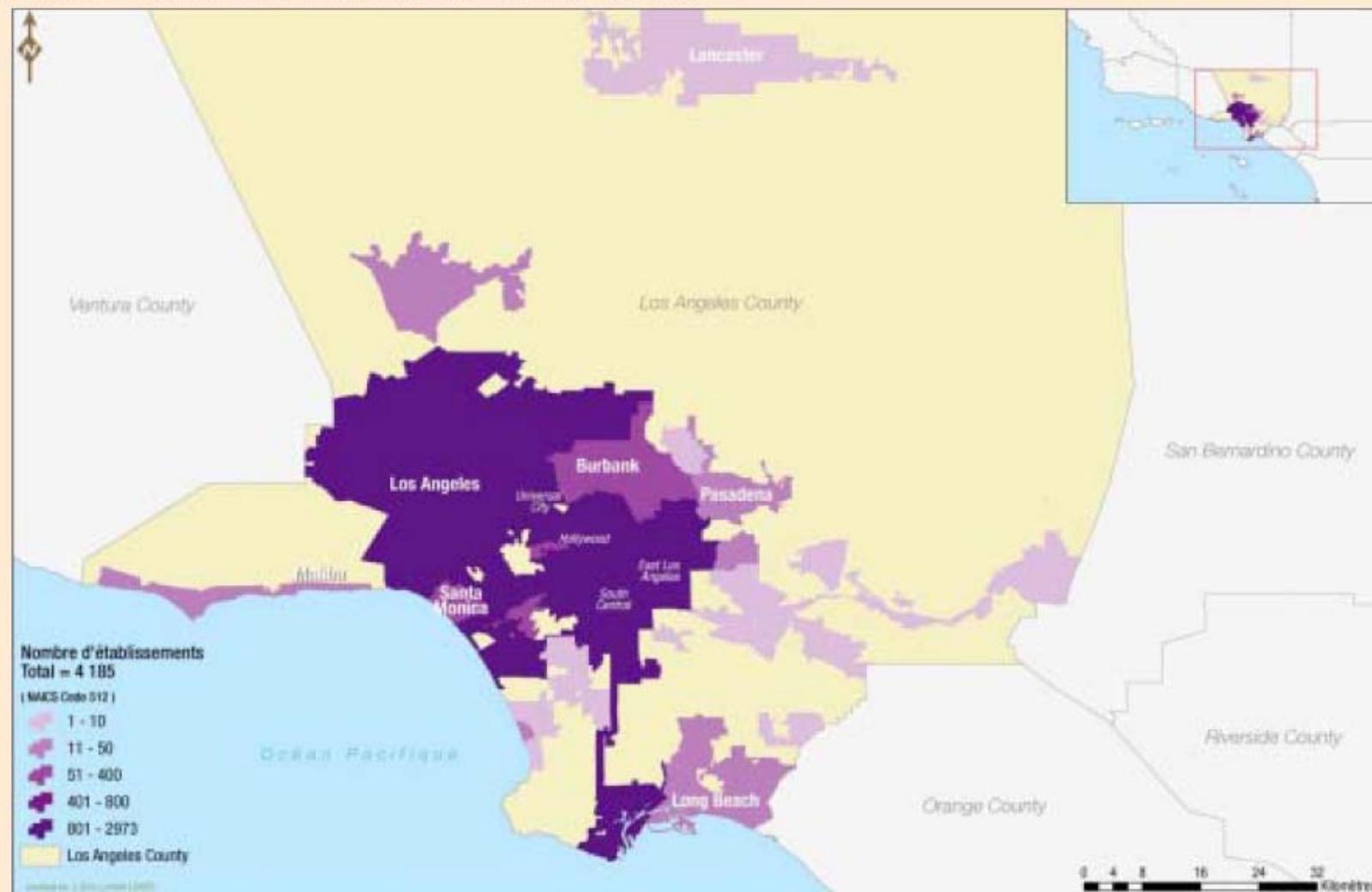
Répartition des établissements par taille

Sources : 1999 County Business Pattern, U.S Dept of Commerce

- Phénomène de **concentration capitalistique** des grands groupes depuis le début des années 90.
- **Stratégie d'intégration verticale**: les grands groupes ont tendance à fusionner avec les diffuseurs (chaînes de TV, exploitants de salles de ciné, fournisseur Internet...).
- Ce processus permet de **contrôler l'ensemble de la filière** de la conception à la diffusion.
- Les fusions actuelles s'opèrent entre les producteurs de « contenu » (films, musique, information) et les diffuseurs de « contenant » (câbles de distribution, réseau Internet, TV, télécoms).

Établissements de l'industrie du cinéma en 1997

Impact du secteur sur le développement local

- L'effet multiplicateur mesure l'impact des dépenses de production d'un film sur d'autres « secteurs adjacents ».
- Une étude du *Monitor* a évalué l'impact des dépenses de l'industrie du cinéma sur le territoire américain:
 - ▶ Effet direct : la fuite des tournages en dehors des États-Unis entraîne un manque à gagner de 2,8 Mds \$ pour l'économie.
 - ▶ Effet indirect : cette « perte » génère indirectement des retombées sur d'autres secteurs (Hôtellerie, restauration, commerces, location de voiture...). Les dépenses non effectuées sur le territoire sont évaluées à 3 Mds \$.

La délocalisation des tournages

- Le phénomène des « *runaways productions* » ou délocalisation des tournages en dehors des Etats-Unis est un phénomène qui a pris de l'ampleur depuis le début des années 90.
- Le Canada a mis en place depuis 15 ans un programme d'aide en faveur du secteur cinématographique pour attirer les tournages hollywoodiens.
- Aujourd'hui **Vancouver** et **Toronto** sont les principales destinations des « *runaways productions* ».
- La valeur des productions américaines au Canada a été multiplié par 4 en 10 ans. (0,5 million \$ en 1995 contre 2 millions \$ en 2004).

Les raisons de la délocalisation des tournages

- ❶ La construction d'infrastructure et le développement d'une expertise en dehors des États-Unis
- ❷ L'accroissement des coûts de production aux États-Unis
- ❸ Le taux de change: renforcement de la valeur du \$ américain face au \$ canadien ou australien entre 1990 et 2000
- ❹ Les incitations fiscales et salariales

Mutations et enjeux du secteur

La diversification du processus de distribution

- Multiplication des canaux de diffusion (box office, TV, câble, DVD) La sortie en salle d'un film représente une part minoritaire des recettes d'un film.

Le numérique : de nouveaux outils au service de la production

- Nouveaux espaces de créativité (Vidéo numérique, TVHD, vidéo à la demande, images de synthèse).
- Amélioration de la productivité à chaque étape de la chaîne de production (tournage, post production, et à terme projection).
- Nouveaux débouchés dans le domaine des effets spéciaux (animation, 3D) et des jeux vidéos.

La menace du piratage

- La copie illégale de film se pose à l'industrie du cinéma, comme à l'ensemble des industries culturelles (musique, vidéos, édition).
- Le piratage de vidéos ou DVD constitue une menace pour la filière (téléchargement via Kazaa, Emule...).
- Le sujet de la protection des droits d'auteurs est sensible et constitue un axe majeur de lobbying auprès du Congrès américain.

L'avenir du secteur à Los Angeles

- Pression des lobbies afin d'augmenter l'enveloppe budgétaire du programme « Film California First »
- Crise financière de l'Etat de Californie: 34 millions \$ de déficit budgétaire en 2004.
- Mais l'avenir du secteur ne semble pas menacé: rôle prépondérant de Hollywood sur la scène internationale.

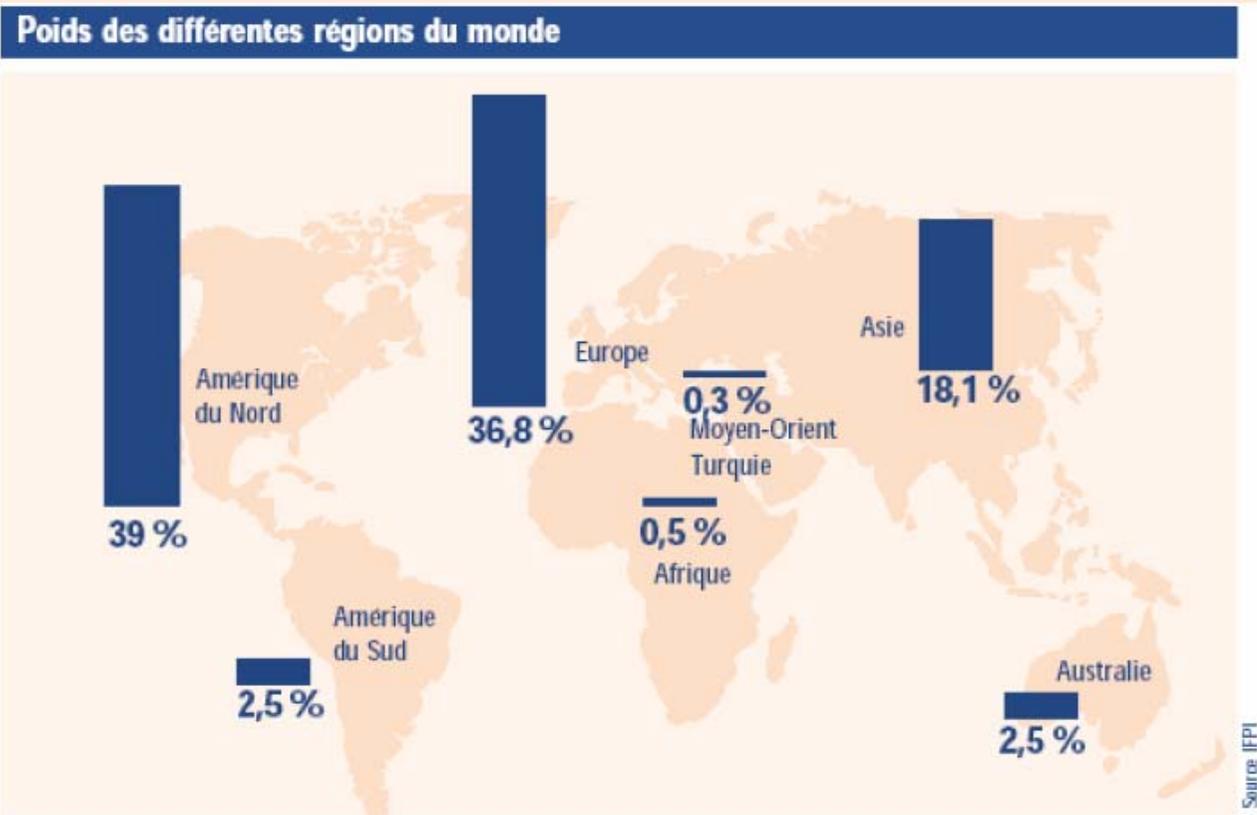
Perspective de croissance du CA 2002-2007

	TCAM
Marché international	+ 6,0%
Marché américain	+ 6,7%
Marché européen	+ 7,0%
Marché Amérique latine	+ 4,3%

Sources : PWC

L'industrie musicale

Selon l'IFPI, les ventes mondiales représentent un chiffre d'affaires de 32 milliards de dollars pour 2,74 milliards d'unités vendus (audio et vidéo). Le marché mondial a connu une baisse des ventes en valeur qui s'est accéléré en 2002 et 2003.

L'Industrie musicale

▶▶ Benchmark : Londres, pôle mondial des *Creative industries*

Fort de son potentiel en matière d'industries culturelles, Londres mène depuis 1997 une politique et un marketing offensif en faveur des *creative industries*.

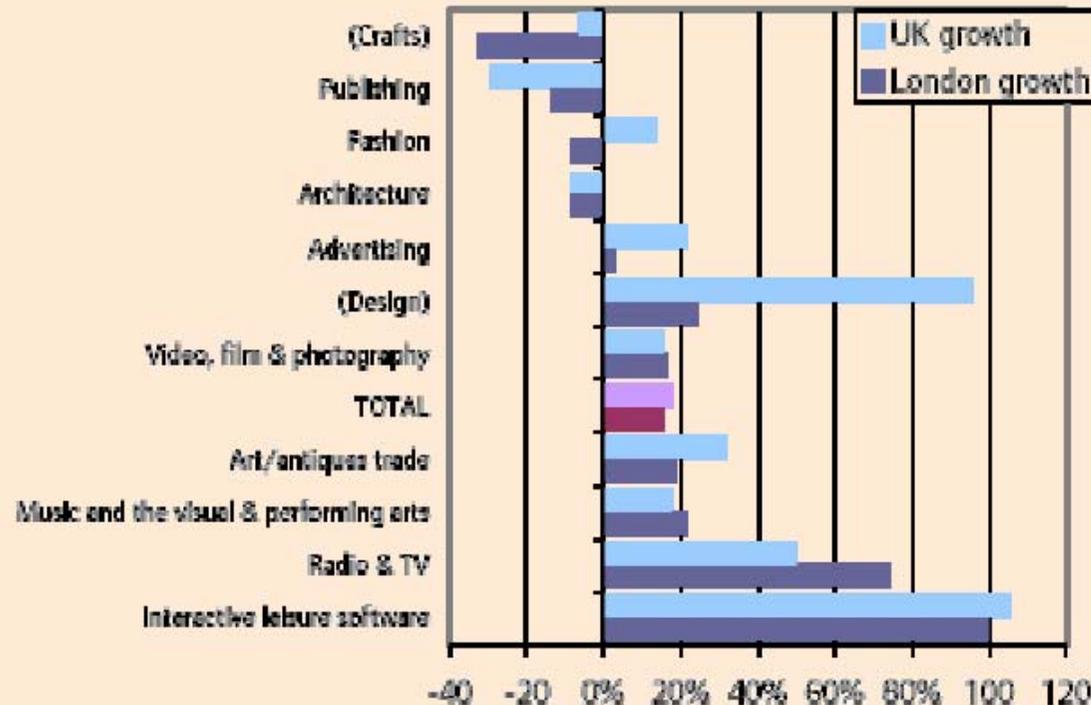
- Les anglais définissent les industries de la création comme des secteurs «créatifs», économiquement viables, notamment par l'usage de **la propriété intellectuelle**.
- **Les *creative industries* à Londres** représentent, selon le London's Creative Capital Report, environ **30 milliards £ annuels de revenus** et **500 000 emplois**.
- **Londres concentre 40 % des emplois des industries de la création du Royaume-Uni, et 22 %** sont situés à proximité **dans le Greater South East**, 38 % dans le reste du pays.
- **Volonté affichée de Londres de se comparer quasi-exclusivement à New York**, et de s'afficher comme une capitale mondiale des industries de la création, très compétitive.
- **Un discours fort : L'impact économique des industries de la création** est largement souligné, tout comme l'importance de **la mixité des influences culturelles**, notamment au travers des minorités ethniques, dans les aptitudes de créativité et d'innovation de la capitale.

L'Industrie musicale

► Benchmark : Londres, un pôle mondial des *Creative industries*

Ces secteurs connaissent une croissance forte et figurent parmi les plus dynamiques de l'économie londonienne mais le ralentissement conjoncturel de l'économie a cependant largement affecté ces industries, qui ont totalisé 47 % des pertes d'emplois de Londres en 2002.

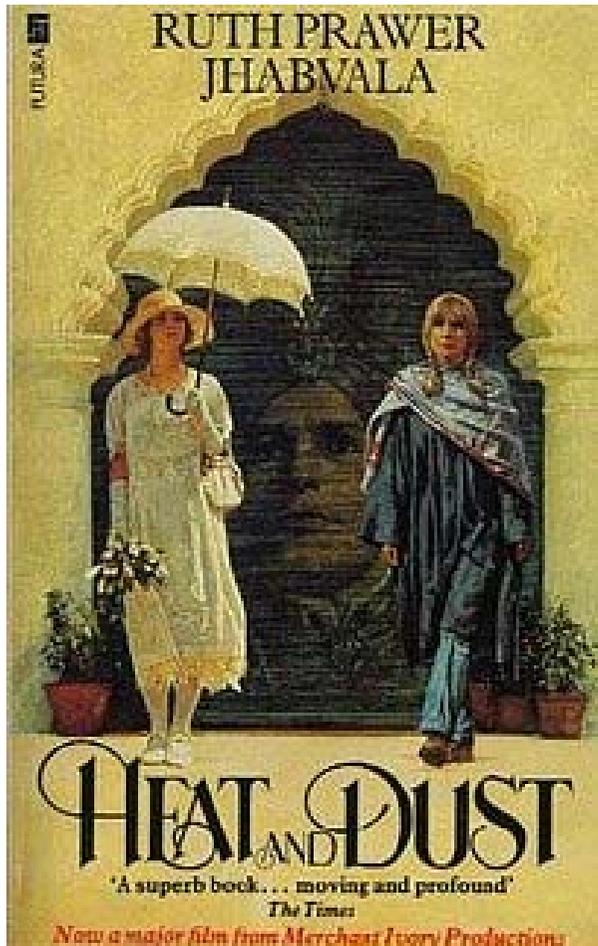
Taux de croissance des emplois des industries créatives à Londres et au Royaume-Uni sur la période 1995-2002 (en %)

Sources : GLA

Londres est un des pôles mondiaux de l'industrie musicale.

- **Quelques chiffres :**
 - **500 éditeurs**
 - Selon le syndicat des musiciens, 40 % de ses 31 000 membres travaillent ou vivent à Londres, auxquels il faut ajouter plusieurs milliers de musiciens non membres de ce syndicat.
 - Environ 1000 compagnies assurent la promotion et le management.
 - **1000 sociétés d'enregistrement**, et jusqu'à **200 studios**,
 - environ 700 agents sont répertoriés comme travaillant dans la capitale
 - environ 5000 entreprises des secteurs public et privé travaillent sur les festivals, carnivals et autres performances.
- **La majorité des entreprises de l'industrie musicale à Londres sont des micro-entreprises**, qui emploient rarement plus de 5 personnes et ont souvent recours à des travailleurs occasionnels. Plus de 90 % d'entre elles emploient moins de 10 salariés. Les 10 % restant représentent les deux-tiers du chiffre d'affaires du secteur.

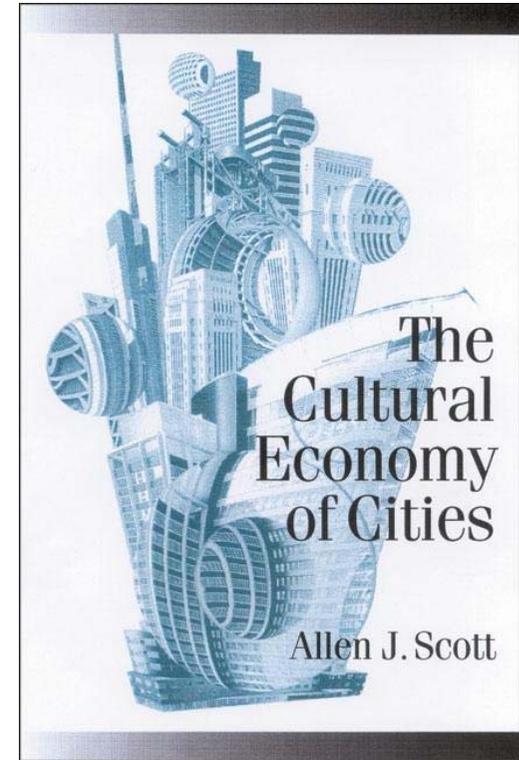
le cinéma

Bollywood

Bollywood remixed (documentaire)

- Réalisé par Herbert Krill pour ARTE TV
- Herbert Krill a enquêté dans plusieurs directions, de Bombay à la Californie en passant par Londres et... le Tyrol, lieu de tournage très recherché par les équipes indiennes. La demande des spectateurs occidentaux avides de découvrir d'autres univers cinématographiques, l'importance grandissante des communautés indiennes à l'étranger et l'ouverture économique de l'Inde : autant de facteurs qui, pour le réalisateur, ont propulsé le cinéma indien en dehors des festivals et des cercles d'initiés. Un voyage dans les studios de Bombay, une étude inédite de la musique indienne actuelle, le témoignage de comédiens, de réalisateurs et de producteurs et, bien sûr, des extraits de films composent un panorama passionnant du septième art indien, de sa diversité et de sa vitalité.

La géographie économique appliquée au cas des industries culturelles : les travaux d'Allen J. Scott (2000)

Allen J Scott
Department of Geography
1255 Bunche Hall
Los Angeles, CA 90095-1524
tel: 310.825.7344
fax: 310.206.5976
email: ajcott@ucla.edu

