

Les chœurs et leurs chefs en 2023

Restitution des résultats,
CESE, Paris.

Guillaume Lurton

Université de Poitiers, CEREGE

21 mars 2024

Introduction

Les chœurs

Les chef · fe · s

Professionalisation

Dynamiques chorales

Conclusion

Introduction

État des connaissances

Les choristes

- ▶ Enquête A Cœur Joie (2020) - IFOP : 3,5 millions de choristes :
 - ▶ 2 millions d'adultes,
 - ▶ 1,5 millions de jeunes et et enfants.
- ▶ Un ordre de grandeur cohérent avec les enquêtes passées : entre 3% et 5% de la population adultes (Donnat 1996; Muller 2005; Guy 2008),
- ▶ Une pratique musicale en amateur historiquement marquée par de fortes spécificités (Donnat 1996),
- ▶ Beaucoup de questions sans réponse.

Les chœurs et les chef · fe · s de chœurs

- ▶ L'État des lieux 2005 du chant choral (Ministère de la Culture - DMDTS, IFAC, Missions voix en région (DMDTS 2007; Lurton 2007)) :
- ▶ Une enquête couvrant de nombreux aspects de la pratique : effectifs, répertoires, conditions de répétition, économie, outils de communication, formation des chef · fe · s . . .
- ▶ Des prolongements thématiques ((Domenge 2010) sur l'économie), ou des mises à jours locales.

Méthodologie

La démarche d'enquête

- ▶ Nécessité de mettre à jour les données,
- ▶ Des questionnements spécifiques :
 - ▶ Quelle évolution des profils des chef · fe · s et de leurs relations avec les chœurs ?
 - ▶ Quels cursus de formations et quelles compétences des chef · fe · s de chœurs ?
 - ▶ Quelle évolution des conditions dans lesquelles ils dirigent ?
 - ▶ Quels besoins des chœurs pour accompagner leur relation avec leur chef · fe ?

Des choix méthodologiques

- ▶ Deux questionnaires recentrés autour de la relation entre les chœurs et leurs chef · fe · s
- ▶ Construction de l'échantillon :
 - ▶ Le choix de se concentrer sur les pratiques de loisir (exclusion des chœurs à vocation strictement pédagogique),
 - ▶ Diffusion du questionnaire *via* :
 - ▶ les bases de données des partenaires,
 - ▶ des relais locaux contactés systématiquement à l'échelle départementale,
 - ▶ les réseaux sociaux.

Les chœurs

Caractéristiques

Localisation chœurs des répondants

Table 1: Environnement de répétition

Caractéristiques de la commune de répétition	N = 1 057
<i>Taille de l'aire urbaine</i>	
Hors Unité Urbaine	12 %
Unité urbaine, moins de 50 000 habitants	23 %
Unité urbaine, de 50 000 à 200 000 habitants	14 %
Unité urbaine, plus de 200 000 habitants	33 %
Paris et région parisienne	18 %
<i>Statut de la commune au sein de l'aire urbaine</i>	
Hors Unité Urbaine	12 %
Ville Isolée	8,0 %
Banlieue	31 %
Ville Centre	48 %

Un milieu associatif...

Table 2: Organisation des pratiques chorales

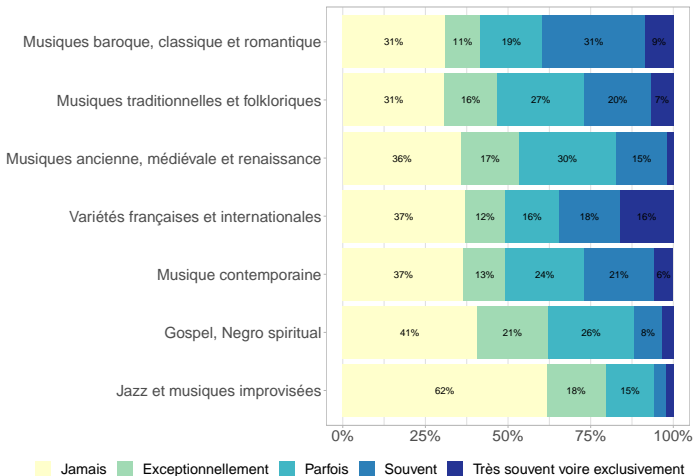
Caractéristiques du chœur	N = 1 057
<i>Le chœur est constitué en association autonome</i>	87 %
<i>Le chœur est rattaché à une autre structure</i>	
Pas de rattachement déclaré	84 %
Rattachement à une structure musicale	9,9 %
Rattachement à une structure non musicale	5,6 %
<i>Le chœur adhère à une fédération chorale</i>	27 %

... tourné vers les pratiques adultes

- ▶ Deux classes d'ages dominantes parmi les chœurs :
 - ▶ 46-60 ans (77% des ensembles),
 - ▶ 61-79 ans (84% des ensembles).
- ▶ Très peu de chœurs associatifs accueillent des moins de 18 ans (les pratiques chorales juvéniles se déroulent dans un autre cadre).

Répertoires

Les genres du chant choral

Structure des répertoires : Une distribution stable

Table 3: Classification des répertoires

Répertoires	TOTAL (n=928)	Catégories issues de la CAH		
		Savant (23%)	Populaire (39%)	Éclectique (38%)
Musiques ancienne, médiévale et renaissance	1,30	1,84	0,35	1,94
Musiques baroque, classique et romantique	1,76	2,98	0,33	2,46
Musique contemporaine	1,47	1,93	0,78	1,89
Gospel, Negro spiritual	1,13	0,39	1,24	1,47
Jazz et musiques improvisées	0,67	0,21	0,83	0,78
Musiques traditionnelles et folkloriques	1,56	0,43	1,60	2,23
Variétés françaises et internationales	1,65	0,13	2,61	1,60
Nombre de catégories abordées	4,26	3,42	3,34	5,73

Répertoire et environnement du chœur

- ▶ Les environnements urbains de grande taille, et les villes centre voient une surreprésentation des chœurs dont le répertoire est :
 - ▶ Spécialisé sur les musiques savants,
 - ▶ Spécialisé sur les musiques traditionnelles ou le Gospel / Negro-spiritual.
- ▶ Les environnements urbains de petite et moyenne taille voient une surreprésentation des chœurs de répertoire éclectique,
- ▶ Les environnements ruraux voient une surreprésentation des répertoires spécialisés sur la variété (et dans une moindre mesure des répertoires éclectiques).

Les chœurs : Synthèse

- ▶ Permanence des caractéristiques du monde choral :
 - ▶ Un univers associatif qui touche essentiellement des adultes,
 - ▶ Un univers aux esthétiques variées, où l'éclectisme occupe une place particulière.
- ▶ Des interrogations :
 - ▶ Quelle évolution de la démographie du milieu ?
 - ▶ Quelles implications du recrutement social des choristes sur les formes de la pratique ?

Les chef · fe · s

Démographie

Féminisation et vieillissement

Table 4: Evolution de la démographie des chefs

	Année	
	2005, n=2090	2023, n=806
<i>Genre, (%)</i>		
Homme	52 %	41 %
Femme	48 %	58 %
Non binaire	0 %	0,5 %
<i>Age</i>		
Médiane (EI)	48 (38 - 58)	54 (43 - 65)
Moyenne (ET)	48 (14)	53 (15)
Étendue	18 - 90	18 - 93

Pyramide des âges

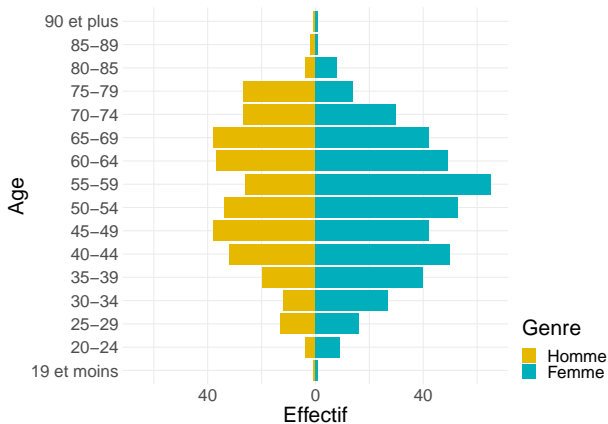

Figure 2: Pyramide des âges des chefs de chœurs

Formation à la direction

Profil de formation des chefs

- ▶ Pour 75% des chef · fe · s, l'apprentissage de la direction se fait au moins en partie en autodidacte,
- ▶ 58% des chef · fe · s se sont formé · e · s au moins en partie dans une logique de compagnonnage, au contact d'un · e autre chef · fe,
- ▶ 36% des chef · fe · s sont titulaire d'au moins un diplôme de direction de chœur :
 - ▶ CEM ou DEM de conservatoire (14%),
 - ▶ CAPES ou Agrégation d'éducation musicale et de chant choral (11%),
 - ▶ DUMI (9,7%)
 - ▶ DE ou CA (8,6%)

Les effets de la transformation de l'offre de formation

Table 5: Evolution des cadres de formation à la direction

Cadres de formation des chefs de chœur	Année	
	2005	2023
Fédérations d'Education populaire, autres cadres associatifs ou stages	29 %	31 %
Centres d'Art Polyphonique, Missions Voix en régions, Associations Régionales ou Départementales	24 %	21 %
Enseignement musical spécialisé (écoles de musiques, conservatoires, CEFEDM, Pôles Supérieurs,...)	15 %	39 %
Université, y compris CFMI	18 %	24 %

Situations professionnelles

Situation au regard de l'activité

- ▶ Les chef · fe · s de chœur sont
 - ▶ En activité pour 68% d'entre eux
 - ▶ Retraité · e · s pour 26%
 - ▶ Etudiant · e · s pour 4,5%
- ▶ Leur orientation professionnelle (présente pour les actif · ve · s, passée pour les retraité · e · s ou projetée pour les étudiant · e · s) est :
 - ▶ en lien avec la musique pour 62%,
 - ▶ sans lien avec la musique pour 38%.

Professions en lien avec la musique (62% des chef · fe · s)

Table 6: Professions des chefs dans le domaine musical

Activités professionnelles en lien avec la musique	n=482
Musiciens interprètes (y compris "chefs de chœurs", "chefs d'orchestres", "compositeurs"...) Spécifiquement "Chefs de chœur"	42 % 22 %
Enseignants en école de musique, conservatoire (y compris "directeurs de conservatoires"), professeurs privés...	55 %
Professeurs de musique dans l'Éducation Nationale (y compris "Inspecteurs de l'éducation nationale")	16 %
Musiciens intervenants, animateurs musicaux	24 %
Autre profession en lien avec la musique ("Musicothérapeute", "Editeur musical", postes administratifs dans le secteur musical...)	9,1 %

Professions sans lien avec la musique (38% des chef · fe · s)

Table 7: PCS des chefs, hors domaine musicale

PCS actuelle (ou passée pour les retraités) des chefs sans lien professionnel avec la musique	n=269
Veuillez préciser	
Agriculteur · rice	0,8 %
Artisan · e, commerçant · e, chef · fe d'entreprise	2,7 %
Cadre et profession intellectuelle supérieure	67 %
Profession intermédiaire	16 %
Employé · e	13 %
Ouvrier · ère	0,8 %

Les chef · fe · s : Synthèse

- ▶ Une population en cours d'évolution :
 - ▶ Féminisation,
 - ▶ Vieillessement,
 - ▶ Transformation des cadres de formation.
- ▶ Des interrogations
 - ▶ Quel renouvellement de la population ?
 - ▶ Quelles implications de ces transformations ?

Professionalisation

Professionalisation de la direction de chœur

Progression de la part des chef · fe · s rémunérés

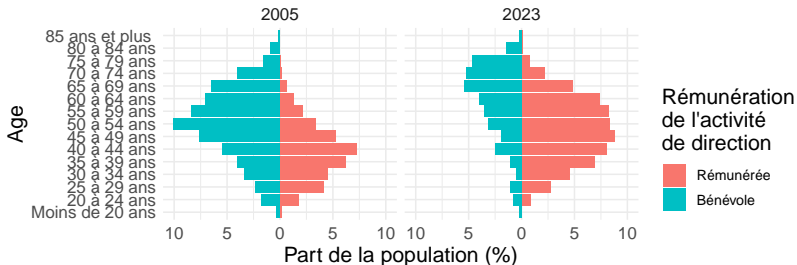
Table 8: Evolution de la professionnalisation de la direction de chœur

	Année	
	2005 n=2090	2023 n=806
Rémunération de l'activité de direction, (%)		
Systématiquement bénévole	63 %	36 %
Occasionnellement rémunérée	11 %	12 %
Systématiquement rémunérée	25 %	52 %

Caractéristiques des chef · fe · s professionnel · le · s

- ▶ Les chef · fe · s rémunéré · e · s pour leur activité de direction sont :
 - ▶ Plus jeunes,
 - ▶ Plus fréquemment passé · e · s par les formations de direction en conservatoire et en université, moins par les stages des fédérations,
 - ▶ Ils · elles ont tendance à diriger plusieurs chœurs.
- ▶ Les chœurs “rattachés” jouent un rôle moteur dans la professionnalisation

Dynamique de la professionnalisation

Source : État des lieux 2005 du chant choral, Enquête Nationale 2023

Figure 3: Pyramide des âges selon la professionnalisation de la direction

Focus sur les chef · fe · s rémunéré · e · s : la diversité des situations

Situation professionnelle des chef · fe · s rémunéré · e · s

- ▶ Pour la moitié des chef · fe · s, la direction de chœur représente moins de 20% de leurs revenus
- ▶ Des niveaux de rémunération très hétérogènes :
 - ▶ Pour les chœurs, le coût horaire de la rémunération du · de la chef · fe varie de 10€ à plus de 100€
 - ▶ Les prétentions salariales des chef · fe · s s'établissent à 38€ net de l'heure

Cadres de rémunération de la direction

Table 9: Statuts des chefs rémunérés

Cadre de rémunération de la direction de chœur	Chefs rémunérés (N=498)
Salarié d'une structure privée, en CDI ou en CDD (y compris en association loi 1901)	38 %
Chèque Emploi Associatif	18 %
Intermittent·e du spectacle	18 %
Fonction publique (titulaire ou contractuel)	20 %
Indépendant, auto-entrepreneur	40 %
Rémunération non déclarée	6,3 %

Profession principale des chef · fe · s rémunéré · e · s

Table 10: Profession principale des chefs rémunérés

Activité professionnelle principale.	N = 498
Musiciens interprètes (y compris "chefs de chœurs", "chefs d'orchestres", "compositeurs"...) Spécifiquement "Chefs de chœur"	46 % 20 %
Enseignants en école de musique, conservatoire (y compris "directeurs de conservatoires"), professeurs privés...	58 %
Professeurs de musique dans l'Education Nationale (y compris "Inspecteurs de l'éducation nationale")	11 %
Musiciens intervenants, animateurs musicaux	26 %
Autre profession en lien avec la musique ("Musicothérapeute", "Editeur musical", postes administratifs dans le secteur musical...)	6,8 %
Orientation professionnelle sans lien avec la musique	17 %

Professionalisation : Synthèse

- ▶ Une professionnalisation marquée, mais non stabilisée :
 - ▶ Un effacement annoncé des chef·fe·s bénévoles,
 - ▶ Une activité professionnelle qui peut rester précaire,
 - ▶ Pas de convergence des pratiques de rémunération.
- ▶ Des interrogations :
 - ▶ La professionnalisation de la direction suffit-elle à compenser le vieillissement des bénévoles ?
 - ▶ Quelles implications de la professionnalisation de la direction sur les dynamiques du monde choral ?

Dynamiques chorales

Parcours de chef · fe · s

Découvrir la direction

Êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes ?

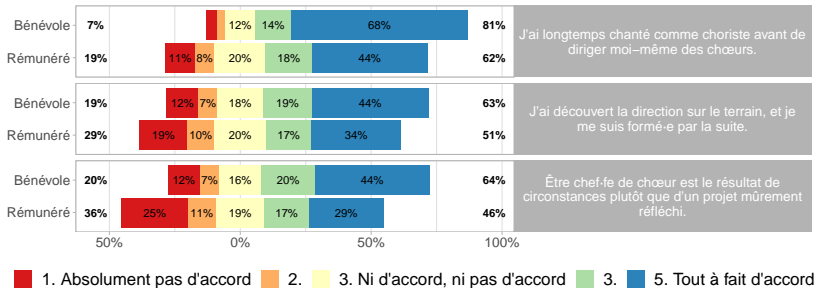
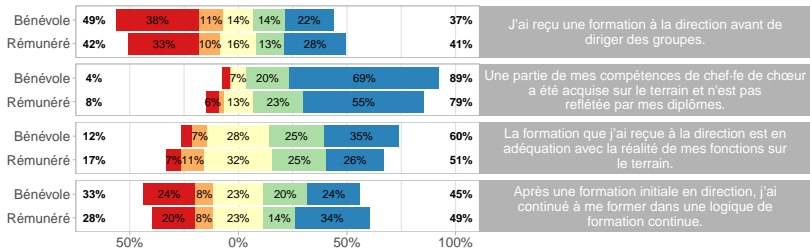

Figure 4: Opinions des chefs sur leur parcours de direction

Se former à la direction de chœurs amateurs

Êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes ?

1. Absolument pas d'accord 2. 3. Ni d'accord, ni pas d'accord 3. 5. Tout à fait d'accord

Figure 5: Opinions des chefs sur leur formation

Recrutement d'un · e chef · fe par les chœurs

Quel rôle des chef · fe · s dans les dynamiques du monde choral ?

- ▶ La rémunération modifie la relation qui se tisse entre le · la chef · fe et le chœur :
 - ▶ 43% des ensembles dont le · la chef · fe est rémunéré · e ont été créés par leur fondateur · rice,
 - ▶ Cette proportion tombe à 24% pour les ensembles dont le · la chef · fe est systématiquement rémunéré · e.
- ▶ Les chœurs dirigés par des professionnel · le · s ont vu leur chef · fe changer plus fréquemment au cours des 10 dernières années que ceux dirigés par des bénévoles

Les difficultés du recrutement d'un·e chef·fe

Êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes ?

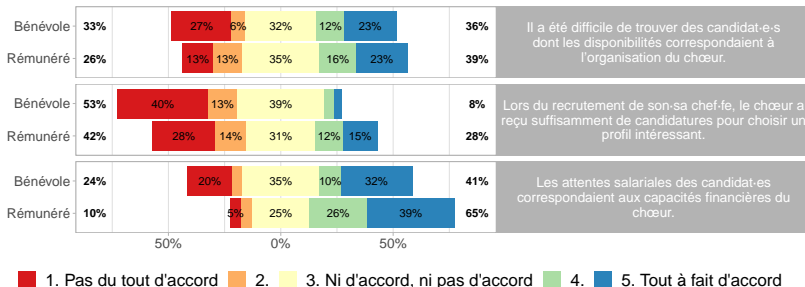

Figure 6: Difficultés rencontrées par les chœurs lors du processus de recrutement

Dynamiques chorales : Synthèse

- ▶ La professionnalisation transforme le fonctionnement du milieu choral
 - ▶ Les dynamiques d'accès à la direction changent,
 - ▶ Le lien entre chœurs et chef · fe · s évolue,
 - ▶ Les difficultés de recrutement persistent.
- ▶ Des interrogations :
 - ▶ Sur quelles dynamiques le développement du milieu choral repose-t-il ?
 - ▶ Comment s'assurer de l'adéquation du profil des chef · fe · s aux attentes des ensembles qu'ils dirigent ?

Conclusion

Bilan global

- ▶ Une pratique musicale amateur qui conserve ses caractéristiques :
 - ▶ Massive et structurée dans un univers associatif,
 - ▶ S'adressant à des adultes,
 - ▶ Qui dépasse largement les frontières stylistiques.
- ▶ Des évolutions notables :
 - ▶ Professionalisation de la direction,
 - ▶ Transformation du lien entre les chœurs et leurs chef · fe · s.

Quel dynamisme des pratiques choral aujourd'hui ?

- ▶ Quelle évolution de la population des choristes ?
- ▶ Quelles dynamiques de création pour de nouveaux ensembles ?
- ▶ Pistes de réflexion :
 - ▶ Approfondir notre connaissance des caractéristiques socio-démographiques des choristes,
 - ▶ Se donner les moyens d'évaluer l'évolution des pratiques chorales en termes quantitatifs,
 - ▶ Comblent le pan aveugle des pratiques juvéniles par l'étude du chant choral dans l'enseignement spécialisé et dans l'Éducation Nationale.

Quel(s) modèle(s) de direction ?

- ▶ Le renouvellement générationnel et la professionnalisation des chef · fe · s de chœurs suffisent-ils à répondre aux besoins du milieu choral ?
- ▶ Quel rôle les chef · fe · s doivent-ils · elles jouer dans les dynamiques du milieu choral ?
- ▶ Quelle adaptation des profils des chef · fe · s aux attentes des chœurs amateurs ?
- ▶ Pistes de réflexion :
 - ▶ Etudier qualitativement les contenus des formations à la direction, en particulier en conservatoire,
 - ▶ Mener une réflexion concertée sur les outils de suivi et d'observation du milieu choral,
 - ▶ S'interroger sur les conditions de coexistence entre plusieurs modèles de pratiques chorales et de direction.

Références

- A Cœur Joie. 2020. « Chant choral : 5% de la population ». <https://www.choralies.org/sondage-2020>.
- DMDTS. 2007. *Une approche des pratiques chorales en France*. Paris.
- Domenge, Frédéric, éd. 2010. *L'économie des chœurs*. Villeurbanne: Plate-forme interrégionale d'échange et de coopération pour le développement culturel.
- Donnat, Olivier. 1996. *Les amateurs, Enquête sur les activités artistiques des Français*. Paris: La Documentation française.
- Guy, Jean-Michel. 2008. « Cultures croisées. Références interculturelles des Allemands, des Italiens et des Français ». *Culture études* 6 (6): 1-32.
- Lurton, Guillaume. 2007. *Le monde des pratiques chorales : esquisse d'une topographie*. Paris.
- Muller, Lara. 2005. *"Participation culturelle et sportive", Tableaux issus de l'enquête PCV de mai 2003*. Paris.