

Conférence Européenne Think Circus !  
Paris, 17 mai 2017

# REGARDS SUR LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES DES ARTISTES DE CIRQUE

MARINE CORDIER, EMILIE SALAMÉRO,  
MAÎTRES DE CONFÉRENCES, UNIVERSITÉS  
DE PARIS NANTERRE ET POITIERS  
EQUIPE DE RECHERCHE « S2S »

# UN DOUBLE MATÉRIAU PROPOSÉ POUR LA RÉFLEXION

**1/ Recueils d'expériences d'anciens et actuels artistes de cirque intermittents du spectacle** interrogés sur leurs parcours professionnel et personnel

=> recherches en cours sur les transitions professionnelles (S2S) et les modalités de professionnalisation entre compagnies « *émergentes* » et « *consolidées* » (France/Espagne)

**2/ Des données statistiques accessibles** sur les conditions d'emploi des artistes (de cirque) intermittents en France

=> grande variabilité des situations



# DONNÉES STATISTIQUES SUR LA SITUATION DES ARTISTES INTERMITTENTS EN FRANCE

- ◆ Nombreuses sources de données => **variabilité des chiffres** sur le nombre et les situations des artistes intermittents
- ◆ Toujours des difficultés à **définir la population artistique** et donc à l'étudier
- ◆ Problématique spécifique pour les artistes de cirque : **sous-estimation probable de la population**
  - ◆ fréquence des déclarations d'artiste sous les catégories « *comédiens* », « *artistes chorégraphiques* », etc.

# UNE PLUS GRANDE DIFFICULTÉ À SE DIRE « ARTISTE » DE CIRQUE

- ◆ Une auto identification variable selon les générations d'artiste, les modes d'apprentissage du métier, le degré d'intégration dans les circuits dits « légitimes », etc.

# DES INCIDENCES

- ◆ Sur la connaissance de cette population par les pouvoirs publics, la profession, les observateurs, etc.

*ex : maternité, vieillissement et trajectoires professionnelles, etc.*

- ◆ Sur la possibilité pour les artistes d'accéder à certaines aides

*ex : « reconversion » via le fonds de professionnalisation et de solidarité Audiens-AFDAS, prise en compte des frais professionnels, etc.*

- ◆ Sur la possibilité pour la profession de faire reconnaître des réalités professionnelles spécifiques, partagées par la plupart des artistes de cirque

# TENDANCES STATISTIQUES

- ◆ Ensemble de la population intermittente : ***croissance exponentielle*** depuis 20 ans avec forte contribution des artistes
- ⇒ 153 408 intermittents du spectacle en 2011, dont 115 007 artistes (données Pôle emploi)
- ⇒ 2011 : **2929 artistes de cirques** + 1639 « artistes visuels » (illusionniste, magiciens, etc.)
- soit **3,1%** de la population intermittente en tout = « une petite population » au sens statistique

Tableau 1 : Répartition des salariés intermittents par activités en 2011

	En nb	En %
<b>Professionnels des activités artistiques *</b>	115 007	70,0
Professionnels de l'art dramatique	33 492	24,1
Professionnels de l'art chorégraphique	13 383	9,6
Professionnels de la musique instrumentale	61 291	44,1
Professionnels de la musique vocale	19 433	14,0
Professionnels des arts du cirque et des arts visuels	4 325	3,1
Professionnels d'autres activités artistiques	2 139	1,5
Autres professionnels artistiques /Non précisé	4 832	3,5
<b>Professionnels des activités techniques *</b>	42 705	26,0
Professionnels de la direction technique et de la régie	14 462	21,1
Professionnels de la machinerie et de la structure	16 224	23,7
Professionnels des accessoires	1 189	1,7
Professionnels de l'éclairage	10 433	15,2
Professionnels du son	11 941	17,4
Professionnels du spectacle vivant exerçant dans l'audiovisuel	4 195	6,1
Professionnels du décor	4 820	7,0
Professionnels du costume	2 689	3,9
Professionnels de la coiffure, du maquillage et des masques	1 161	1,7
Autres professionnels techniques /Non précisé	1 471	2,1
<b>Professionnels des activités administratives *</b>	5 798	3,5
Professionnels de la production	5 798	100
Autres professionnels administratifs /Non précisé	0	0,0
<b>Autres professionnels / Non précisé*</b>	776	0,5
<b>TOTAL TOUS PROFESSIONNELS *</b>	153 408	100

Source : Pôle emploi

\* Taux dédoublés



Tableau 2 : Répartition des artistes intermittents selon les emplois en 2011

	En nb	En % (1)
<b>Professionnels des activités artistiques *</b>	115 007	70,0
Professionnels de l'art dramatique *	33 492	24,1
Metteur en scène	6 633	/
Artiste dramatique	31 378	/
Professionnels de l'art chorégraphique *	13 383	9,6
Chorégraphe - Maître de ballet	1 377	/
Danseur	12 882	/
Professionnels de la musique instrumentale *	61 291	44,1
Chef d'orchestre - Directeur musical	832	/
Musicien soliste	30 680	/
Musicien	51 451	/
Professionnels de la musique vocale *	19 433	14,0
Chef des chœurs	625	/
Chanteur soliste	4 269	/
Chanteur - Choriste	16 914	/
Professionnels des arts du cirque et des arts visuels *	4 325	3,1
Artiste de cirque	2 929	/
Artiste visuel	1 639	/
Professionnels d'autres activités artistiques *	2 139	1,5
Chansonnier	130	/
Présentateur - Animateur de spectacles	37	/
Cascadeur	123	/
Artiste de complément	1 585	/
Répétiteur - Transcripteur	270	/
Autres professionnels artistiques /Non précisé *	4 832	3,5



Source : Pôle emploi

\* Totaux dédoublonnés

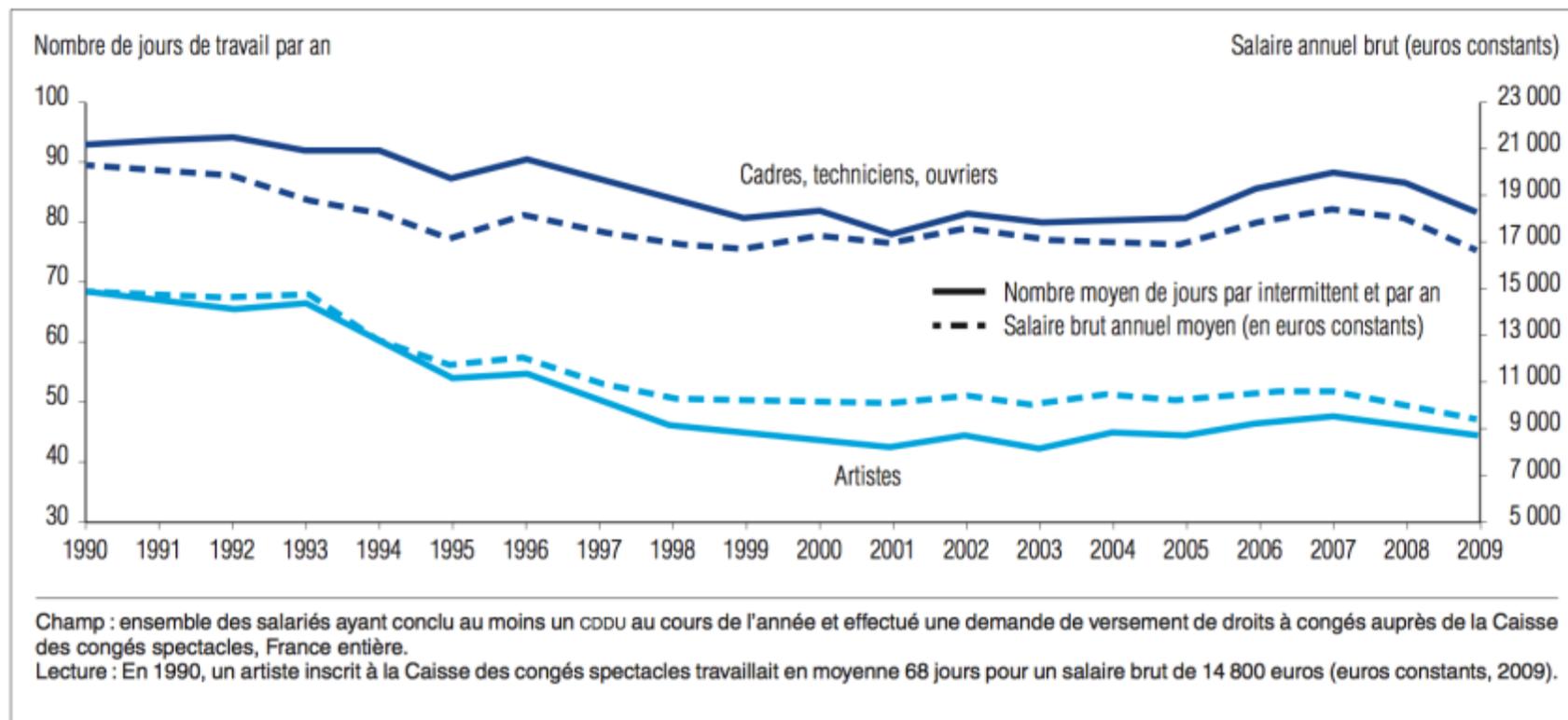
(1) Le pourcentage est calculé sur le total des effectifs des domaines (138 895) et non sur le total dédoublonné (115 007).

# UN SENTIMENT DE CONCURRENCE RENFORCÉE ET DE DÉGRADATION DES SITUATIONS INDIVIDUELLES CHEZ LES ARTISTES INTERROGÉS

Un sentiment **conforté par les données sur l'emploi intermittent en général** :

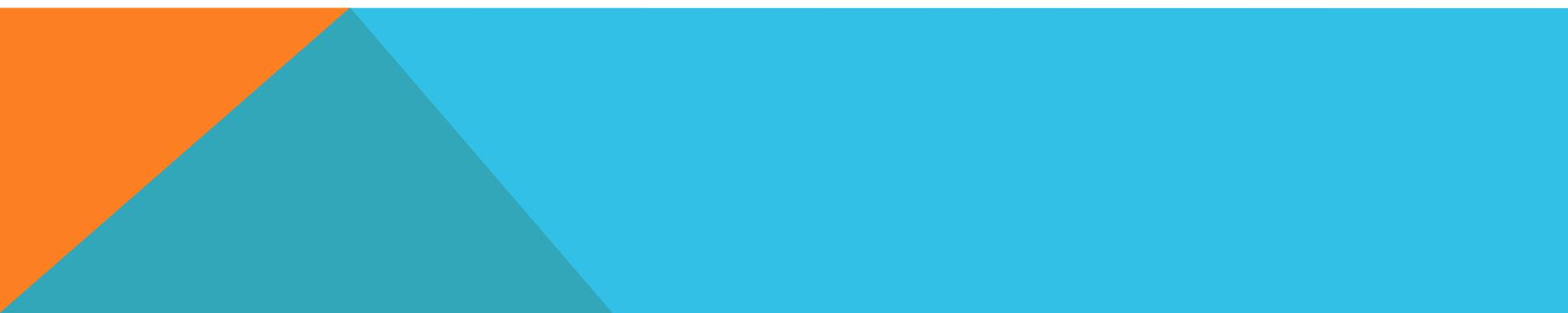
- Baisse de 24% de volume annuel de travail entre 1990 et 2009
  - Baisse de 22% de rémunération annuelle entre 1990 et 2009
  - Croissance plus soutenue des effectifs que des offres d'emploi
- 

**Graphique 3 – Volume de travail et salaire annuel moyens par intermittent, selon la Caisse des congés spectacles**



Source : Caisse des congés spectacles/Cespra/DEPS

## DES TENDANCES GLOBALES QUI AGISSENT SUR LES MODES D' EXERCICE DU MÉTIER

- ◆ Des formes de pluriactivité intra et extra artistique devenues communes
  - ◆ Une discontinuité du travail artistique ayant des conséquences sur la régularité du travail corporel
  - ◆ Le sentiment de devoir adapter les propositions artistiques « *passe partout* »
  - ◆ Une lassitude face à la « course au cachet » et à l'incertitude du renouvellement, etc.
  - ◆ Des sorties non souhaitées de l'intermittence et, parfois, de la carrière d'artiste, etc.
- 

# DES EFFETS GÉNÉRATIONNELS IMPORTANTS SUR LES PARCOURS ET LES MODES D'EXERCICE DU MÉTIER

- ◆ Artistes de « **1<sup>e</sup> génération** » (nés entre 1957 et 1972) : découverte tardive du cirque (après 20 ans), formation sur le tas, insertion rapide via la création d'une compagnie.

Des carrières longues (plus de 20 ans), une faible diversification des activités, une sortie du métier liée à la diminution des engagements (conjoncture plus difficile).

# DES EFFETS GÉNÉRATIONNELS IMPORTANTS SUR LES PARCOURS ET LES MODES D'EXERCICE DU MÉTIER

- ◆ Artistes de « **2<sup>e</sup> génération** » (nés entre 1975 et 1981) : pratique plus précoce du cirque, multiformation en écoles. Diversification des engagements professionnels (remplacement, compagnies, etc.) et logique de multiactivité précoce.

Une anticipation de la réflexion sur la « seconde carrière » (manque d'engagements, usure corporelle, etc.)

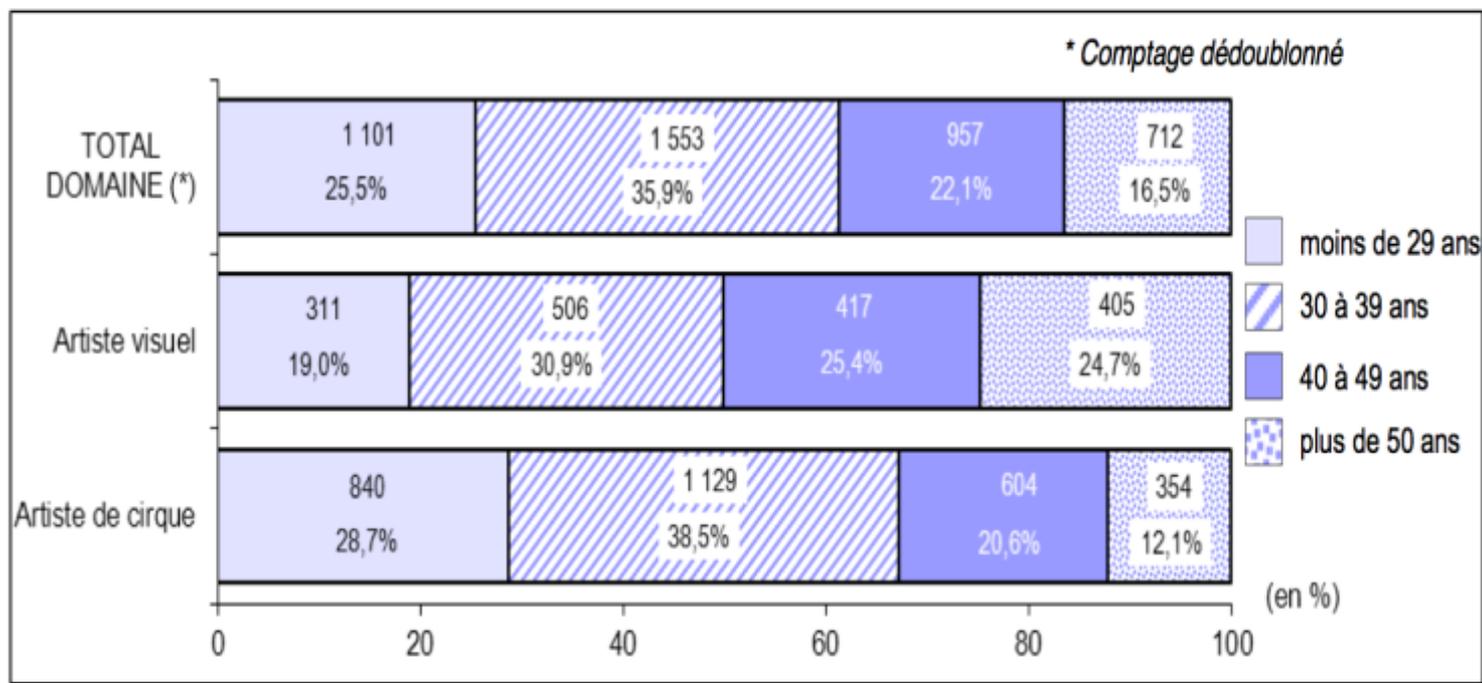
# UNE DIFFÉRENCIATION DES TRAJECTOIRES LIÉE AU GENRE :

- ◆ Plusieurs obstacles à franchir :
    - modalités d'apprentissage,
    - entrée dans le métier,
    - maternité(s),
    - reconnaissance artistique, etc.
- => Des **carrières féminines plus incertaines**

# CIRQUE ET VIEILLISSEMENT DANS LE MÉTIER

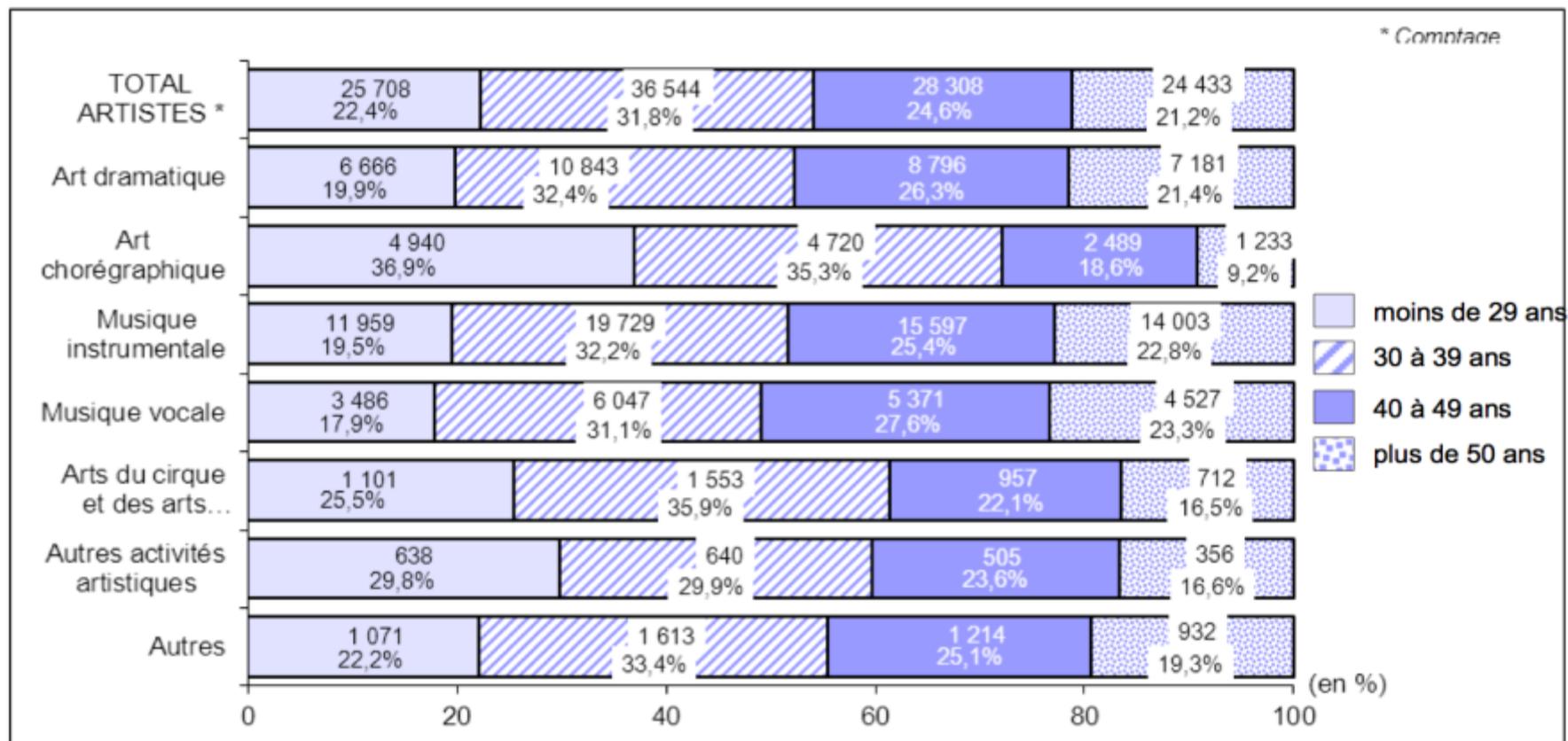
Une population jeune : 67,2 % des artistes de cirque ont moins de 40 ans (contre 54,2% pour l'ensemble des artistes, mais 72,2% pour les danseurs).

Graphique 34 : Répartition des salariés intermittents des arts du cirque et des arts visuels selon l'âge, en 2011



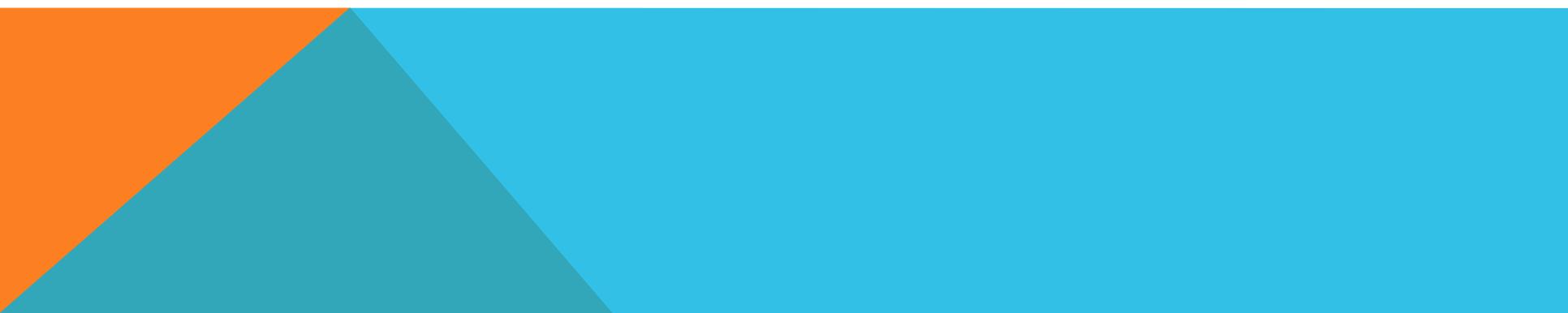
Source : Pôle emploi

Graphique 24 : Répartition des artistes intermittents selon l'âge par domaines, en 2011



Source : Pôle emploi

# UNE NECESSAIRE GESTION DU CAPITAL CORPOREL

- ◆ **Forte occurrence des blessures** et/ou des douleurs au sein du parcours (selon les disciplines)
  - ◆ **Faible recours aux arrêts maladie** : jouer « à tout prix » pour éviter l'annulation de spectacles
  - ◆ **Adaptation de son niveau de performance et d'engagement physique** pour compenser les effets du vieillissement du corps
  - ◆ **Gestion essentiellement individuelle des problèmes de santé** : recours aux médecins, kinésithérapeutes, mais aussi pratiques d'automédication et usage de techniques « alternatives », etc.
- 

# DÉSENGAGEMENT DU MÉTIER D'ARTISTE DE CIRQUE : UNE CONJONCTION DE FACTEURS

- ◆ Accumulation de **problématiques corporelles** : une prise de distance avec la scène
- ◆ Difficulté à supporter la **précarité de l'emploi** sur le long terme
- ◆ Saturation face aux contraintes liées au **mode de vie nomade**
- ◆ Aspiration à être plus disponible pour la **vie familiale**
- ◆ **2 grands domaines de transition professionnelle** :
  - ◆ Métiers du spectacle, artistiques ou non (régie, enseignement, administration)
  - ◆ Métiers autres (artisanat, restauration, métiers liés au corps, travail social, etc.).

# QUELS MODES D'ACCOMPAGNEMENT DES ARTISTES ?

- ◆ **Thématique de « l'accompagnement » : un paradigme d'intervention partagé par l'ensemble des acteurs de la formation, de l'emploi ... qui sous-entend :**
  - ◆ **Pour les « accompagnants » :** de passer du travail *sur* au travail *avec* autrui : co-définition des modalités de coordination, des méthodes modulables en fonction du profil des accompagnés
  - ◆ **Pour les « accompagnés » :** acquérir de l'autonomie, une responsabilité, des moyens pour devenir acteur de son parcours : prendre des initiatives, faire des choix, bâtir un projet, etc.
- ◆ Or de nombreux artistes de cirque agissent en marge de ce mode de coordination : **des rapports plus distants à l'institution** que d'autres catégories d'intermittents, qui varient selon les générations et le degré d'intégration dans les circuits subventionnés.

# L'ACCOMPAGNEMENT DES ARTISTES DE CIRQUE : PISTES DE REFLEXION

- ◆ Une préoccupation pour l'accompagnement centrée sur l'insertion professionnelle

=> mise en place de dispositifs de transition pour les apprentis artistes : vers une autonomisation progressive de la formation professionnelle en école pour une insertion facilitée sur le marché du travail

- ◆ Des efforts récents pour redynamiser les carrières professionnelles : cf. fonds de professionnalisation et de solidarité géré par Audiens
- ◆ Des réflexions à poursuivre sur le maintien et la sortie de carrière scénique en s'inspirant des modes d'accompagnement en vigueur dans d'autres secteurs ? (danse, sport, etc.)