

Une analyse détaillée des Industries Culturelles et Créatifs du Pays Basque:

livres et presse, musique et audiovisuel et multimédia

| RÉSUMÉ
| EXÉCUTIF

| RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les industries culturelles et créatives (ICC) sont reconnues comme des éléments clés de l'innovation et du développement socio-économique, et jouent un rôle fondamental dans l'amélioration du bien-être général. Cependant, elles opèrent dans un environnement en constante évolution qui présente à la fois des opportunités et des défis. Parmi les défis les plus importants figurent la transition numérique, qui a profondément transformé la manière dont la culture est produite, distribuée et consommée, ainsi que les crises mondiales telles que la pandémie de COVID-19, qui ont contraint de nombreuses industries à s'adapter rapidement à de nouveaux modèles d'entreprise et à de nouvelles dynamiques de marché. Cependant, ces défis ne touchent pas tous les secteurs culturels et créatifs de la même manière, ce qui nécessite une approche différenciée pour comprendre comment chaque industrie réagit à ces changements et quelles stratégies peuvent être mises en œuvre pour assurer leur viabilité. Au Pays basque, les études économiques réalisées à ce jour par Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad en collaboration avec le vice-ministère de la culture du gouvernement basque, ont révélé une grande diversité dans l'évolution des différents secteurs qui composent les ICC, ce qui souligne l'importance de concevoir des stratégies et des politiques spécifiques pour maximiser leur impact culturel, social et économique.

Dans ce contexte, nous présentons une analyse détaillée de trois secteurs stratégiques au sein des ICC du Pays Basque : Livres et Presse, Musique et Audiovisuel et Multimédia. La sélection de ces secteurs répond à des critères spécifiques, donnant la priorité à ceux qui ont connu une évolution significative, à la fois positive et négative, et qui nécessitent une compréhension plus approfondie pour la formulation de politiques publiques adaptées à leurs besoins spécifiques. À cette fin, une approche à la fois quantitative et qualitative a été utilisée pour fournir une vue d'ensemble de la situation actuelle dans ces secteurs.

D'une part, l'analyse quantitative examine l'évolution du nombre d'entreprises et de l'emploi entre 2020 et 2023, en utilisant les données de l'INE et de l'EUSTAT, avec un niveau de désagrégation basé sur la CNAE-09 à quatre chiffres, ce qui permet une évaluation précise de l'évolution économique récente de chaque secteur. D'autre part, l'analyse qualitative a été développée à travers des groupes de discussion sectoriels, dans lesquels les perceptions et les expériences des acteurs impliqués dans chaque secteur ont été recueillies. Cette approche a permis d'identifier les tendances émergentes, les défis et les opportunités spécifiques à chacun d'entre eux.

Livre et presse

Le secteur du livre et de la presse au Pays Basque a connu une évolution économique marquée par une contraction de 9,82 % du nombre d'entreprises entre 2020 et 2023. Cette baisse a touché aussi bien les activités propres du secteur (-11,98 %) que les activités auxiliaires (-6,96 %), reflétant une crise structurelle qui affecte l'ensemble de la chaîne de valeur. En outre, l'emploi a diminué de 3,90 %, en particulier dans les secteurs de l'édition et du commerce du livre, où la baisse a été la plus prononcée. La forte volatilité des entreprises est un autre trait caractéristique du secteur : près de 30 % des entreprises sont renouvelées tous les trois ans, et les sorties sont plus nombreuses que les entrées. La concentration des entreprises est un autre phénomène important : le nombre d'entreprises dont le siège social se trouve en dehors du Pays Basque, mais qui exercent une activité sur le territoire, a augmenté de 23,08 %, passant de 39 en 2020 à 48 en 2023, ce qui suggère une centralisation du marché dans de grands groupes d'édition et une réduction du poids des acteurs locaux. En termes de comparaison, le Pays Basque a une densité d'entreprises du secteur pour 100 000 habitants (76) inférieure à celle de Madrid (146) et de la Catalogne (129), mais supérieure à celle de la Navarre (75).

Par ailleurs, comme l'indiquent les acteurs du secteur du livre et de la presse, alors que les ventes de livres ont augmenté de 16,1 % en Espagne entre 2021 et 2024, au Pays Basque la hausse a été plus modérée (5,2 %), avec une différence notable selon la langue : les ventes en espagnol ont augmenté de 16,7 %, tandis que celles des livres en basque ont baissé de 7 %. Les parties prenantes indiquent que, malgré la transformation numérique, le livre papier reste le format dominant (95 % des lecteurs), bien que la concurrence des plateformes numériques et la fermeture des librairies affectent le secteur, en particulier les éditeurs locaux. La presse, quant à elle, a subi une baisse de 80 % du marché de l'impression, ce qui a conduit les médias à s'orienter vers des modèles d'abonnement numérique et une diversification des formats. Toutefois, ces nouveaux modèles n'ont pas été en mesure de compenser entièrement la perte des recettes publicitaires, ce qui crée une incertitude quant à la viabilité du secteur.

La transformation numérique et les changements dans les habitudes des consommateurs ont posé des défis majeurs pour la promotion et la distribution de contenus en basque, qui ont du mal à rivaliser avec l'espagnol et l'anglais. Les acteurs soulignent que le manque de visibilité sur les plateformes numériques et la rareté de l'offre dans les genres populaires auprès des jeunes aggravent cette situation. Malgré cela, il existe des possibilités de renforcer le secteur grâce à la diversification des formats, avec la croissance des livres audio, des podcasts et des contenus audiovisuels basés sur la littérature basque. Des stratégies sont également proposées pour encourager la lecture en basque, comme par exemple des plans de lecture coordonnés avec tous les acteurs de l'écosystème du livre et de la presse. Les parties prenantes concluent donc que, pour assurer la viabilité du secteur, il est essentiel de renforcer la collaboration entre les secteurs public et privé et d'adapter les stratégies de promotion et de distribution à la nouvelle dynamique du marché numérique.

Musique

Quant au secteur de la musique au Pays basque, il a connu une croissance du nombre d'entreprises entre 2020 et 2023, avec une augmentation de 7,43 %, atteignant un total de 636 en 2023, ce qui représente 3,72 % du nombre total de CCI. Cette croissance a été plus importante en Biscaye (+10,23 %) qu'en Guipuscoa (+6 %) et en Araba (+3,57 %), consolidant ainsi la Biscaye comme principal centre du secteur (52,76 % des entreprises). Malgré cette croissance, l'emploi a diminué de 3,95 %, avec une perte de 63 emplois, affectant particulièrement l'enseignement et la fabrication d'instruments. En outre, le secteur se caractérise par une forte volatilité de l'activité, avec 27,03 % d'entreprises qui quittent le secteur, bien que cela soit compensé par un nombre élevé de nouvelles entreprises (34,46 %), ce qui suggère un renouvellement constant du tissu productif. En outre, la présence de travailleurs indépendants (63,36 %) a augmenté de 17,49 %, reflétant une tendance à l'atomisation du secteur. Cependant, le Pays basque se situe au-dessus de la moyenne nationale en termes de nombre d'entreprises du secteur pour 100 000 habitants (25 contre 8 au niveau national), ce qui indique un écosystème dynamique, bien qu'il existe des défis pour garantir l'emploi.

Les acteurs participant au groupe de discussion considèrent que le secteur de la musique au Pays Basque a connu une forte reprise après la pandémie, avec une relance de l'activité musicale. La transformation numérique a joué un rôle clé dans cette évolution, car certains outils numériques ont amélioré la gestion interne et ont favorisé la promotion des spectacles, permettant une plus grande visibilité et l'accès à de nouveaux publics. Toutefois, cette transformation a également entraîné des défis, tels que l'émergence de l'intelligence artificielle dans la composition musicale, qui, tout en ouvrant de nouvelles possibilités créatives, pose également des défis en termes de réglementation, de droits d'auteur et d'éthique dans la production musicale.

En outre, ils considèrent qu'un autre défi important pour la musique au Pays basque est l'internationalisation et la promotion de la musique en basque qui, malgré sa valeur identitaire, a du mal à se positionner sur un marché mondial dominé par de grandes plateformes. Bien que des institutions telles que Musika Bulegoa, l'Institut Etxepare et le gouvernement basque travaillent à la projection internationale du secteur, la présence de la musique basque dans les foires et les événements reste limitée.

Par conséquent, dans le but de renforcer l'écosystème musical basque, les acteurs proposent d'améliorer la coordination entre les administrations et les acteurs du secteur, de faciliter l'accès aux subventions et de promouvoir les réseaux de collaboration. Ils soulignent également l'importance de créer des circuits de diffusion plus structurés, en particulier pour la musique classique et contemporaine, afin d'en assurer la continuité et la présence dans les espaces culturels. Un autre aspect clé consiste à renforcer la visibilité des artistes locaux dans les médias, en promouvant leur présence sur les plateformes numériques et traditionnelles afin d'élargir leur portée et de consolider leur impact sur la société.

Audiovisuel et Multimédia

Le secteur de l'audiovisuel et du multimédia au Pays basque a connu une évolution positive entre 2020 et 2023, avec une croissance de 6,48 % du nombre d'entreprises, atteignant un total de 1 611 en 2023, ce qui représente 9,42 % du nombre total de CCI. Cette croissance s'est généralisée dans les trois territoires historiques, avec notamment l'Araba (+14,29 %), le Guipuscoa (+7,29 %) et la Biscaye (+4,82 %). Toutefois, le secteur a connu une forte volatilité, avec une baisse de 33,58 %, bien que compensé par un nombre élevé de nouvelles entrées (40,05 %). Contrairement à d'autres secteurs culturels, cette croissance a eu un impact direct sur l'emploi, qui a augmenté de 15,81 % (944 nouveaux emplois), en particulier dans les activités auxiliaires (+25,22 %). En outre, le secteur est supérieur à la moyenne nationale en ce qui concerne le nombre d'entreprises pour 100 000 habitants (66 contre 52) et le pourcentage d'entreprises du secteur par rapport à l'économie totale (1,09 % au Pays Basque contre 0,78 % en Espagne).

Bien que les données disponibles sur l'évolution du nombre d'entreprises et celles sur l'emploi dans le secteur de l'audiovisuel et du multimédia ne permettent pas encore de mesurer la croissance de l'année dernière, les acteurs participant au groupe de discussion du secteur perçoivent qu'il y a eu un élan remarquable, principalement dû à la mise en œuvre des avantages fiscaux. Ils ont favorisé l'arrivée de grandes productions nationales et internationales, ce qui a généré une plus grande activité dans le secteur et a également stimulé les services auxiliaires liés à l'industrie, tels que les services techniques, la logistique et l'hôtellerie-restauration. Toutefois, dans le même temps, le nombre élevé de tournages simultanés a généré une demande accrue de professionnels spécialisés, ce qui a mis à rude épreuve le marché du travail local, étant donné qu'il s'agit d'un secteur aux ressources humaines limitées. En outre, un manque de profils clés a été identifié, tels que les personnes ayant une formation en production exécutive, dont le travail est essentiel pour la gestion de projets et l'optimisation des ressources. Pour consolider cette croissance et faire en sorte que les opportunités générées se traduisent par un développement structurel, les parties prenantes soulignent la nécessité d'investir dans des infrastructures spécialisées et de renforcer la formation, afin que le secteur puisse répondre aux nouveaux défis et tirer le meilleur parti de son potentiel.

Les acteurs du secteur estiment également que la transformation numérique a ouvert de nouvelles possibilités en matière de production et de distribution audiovisuelles, permettant l'expansion de formats innovants tels que les podcasts, les livres audio et les projets multimédias, qui diversifient l'offre de contenus au Pays Basque. Toutefois, le basque continue de rencontrer des difficultés en termes de visibilité et d'accès sur un marché dominé par de grandes plateformes mondiales. Pour renforcer sa présence et faciliter sa diffusion, les acteurs du secteur proposent la création d'une plateforme numérique centralisée, inspirée des modèles à succès utilisés dans d'autres territoires, laquelle concentrerait les contenus en basque et faciliterait leur accès à des publics plus larges. En outre, il est considéré essentiel d'améliorer la gestion des données de consommation, en établissant des accords avec les plateformes pour obtenir des informations précises sur les publics et les habitudes de consommation, ce qui permettrait aux producteurs de concevoir des stratégies plus efficaces. En outre, les acteurs soulignent l'importance de renforcer la coordination entre les administrations et le secteur privé, de faciliter l'accès au finance-

ment et de rationaliser les procédures administratives par le biais d'un guichet unique, dans le but de consolider un écosystème audiovisuel plus solide et compétitif, capable d'une croissance durable au Pays basque.

Malgré les différences et les particularités de chaque secteur analysé dans ce rapport, on peut observer des dynamiques communes à toutes les ICC du Pays Basque. Parmi ces dernières, le rôle central de la transition numérique dans la transformation des différents processus de la chaîne de valeur se distingue, ainsi que la nécessité d'élargir la projection internationale pour renforcer la professionnalisation et la croissance de chaque secteur. Il est également essentiel de favoriser l'intégration et la collaboration au sein de chaque domaine afin de promouvoir leur développement, ainsi que de renforcer le soutien institutionnel par le biais de politiques publiques qui stimulent les différents secteurs. Ces tendances sont essentielles pour concevoir des stratégies visant à garantir la stabilité et la compétitivité des ICC dans leur ensemble à l'avenir.