

L'UTILITÉ SOCIALE DES FESTIVALS

RETOUR SUR L'ÉVALUATION DE 8 FESTIVALS EN BRETAGNE

Vendredi 4 décembre / Rennes

Si nous avons les outils pour mesurer les impacts économiques et environnementaux d'un festival, qu'en est-il de son impact sur les publics, les équipes, les artistes et la société ?

Partis du constat qu'ils avaient des difficultés à rendre compte des actions touchant les participants, à les valoriser et à dépasser les simples constats chiffrés ou les observations subjectives, des festivals engagés dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale en Bretagne se sont penchés sur la question de l'évaluation de leurs actions sociales et culturelles.

Depuis 3 ans, huit festivals du Collectif sont ainsi accompagnés dans le cadre d'un dispositif local d'accompagnement par Hélène Duclos, spécialiste de l'évaluation de l'utilité sociale.

Une première phase de travail en 2012 leur avait permis de construire ensemble un référentiel commun d'évaluation de l'utilité sociale des festivals. Depuis, avec le concours de ses parties-prenantes (équipes, partenaires, publics...), chacun a adapté ce référentiel à son projet culturel, construit de nouveaux indicateurs et réalisé sa propre évaluation.

Faisant suite à une première restitution aux Trans 2012, cette rencontre permettra de revenir sur cette démarche singulière et de présenter les premiers résultats des analyses.

Qu'est-ce que l'utilité sociale ?

Est d'utilité sociale l'activité d'une organisation de l'économie sociale qui a pour résultat constatable et, en général, pour objectif explicite, au-delà d'autres objectifs éventuels de productions de biens et services destinés à des usages individuels, de contribuer à la cohésion sociale (notamment par la réduction des inégalités), à la solidarité (nationale, internationale ou local : le lien social de proximité) et à la sociabilité, et à l'amélioration des conditions collectives de développement humain (dont fait partie l'éducation, la santé, l'environnement et la démocratie)

Définition de Jean Gadrey

Un référentiel d'évaluation de l'utilité sociale, c'est quoi ?

- Des registres : champs, thématique de l'utilité sociale
- Des critères : ce qu'on va observer
- Des indicateurs : les outils de mesure

Les festivals engagés dans la démarche

Les Bordées de Cancale : festival de chants traditionnels maritimes valorisant le patrimoine culturel immatériel

Le Festival de Bugué : festival de musiques traditionnelle et du monde, Penvénan

La Gallésie en Fête : festival célébrant la culture gallèse sous toutes ses formes, Monterfil

Le Grand Soufflet : festival d'accordéon à Rennes et en Ile-et-Vilaine

Mythos : festival des arts de la parole, Rennes Métropole

Quartiers d'Été : festival éco-citoyen à mi-chemin entre musiques du monde et cultures urbaines, Rennes

Les Rencontres Trans Musicales de Rennes : festival international de musiques actuelles

Les Tombées de la Nuit : festival rennais pluridisciplinaire en recherche de nouveaux rapports entre le public, la ville et les artistes.

Définition du périmètre et des enjeux de l'évaluation

Interrogation des parties prenantes

Définition de l'utilité sociale du festival

Construction des critères et indicateurs

Construction des outils de collecte

Collecte

Analyse

1ère PHASE DE TRAVAIL / 2012

CONSTRUCTION D'UN RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION COMMUN AUX FESTIVALS

FAIRE SOCIÉTÉ

Convivialité, plaisir partagé
Mixité sociale
Sentiment d'appartenance
Citoyenneté

CAPACITÉ À ÊTRE

Etre acteur
Capital social
Construction individuelle
Insertion sociale
Expression
Sortie du cadre

VIVACITÉ CULTURELLE ET ARTISTIQUE

Accès large à la vie culturelle
Découverte artistique
Création, expression, émergence artistique
Diversité artistique et culturelle

CHANGEMENT SOCIÉTAL

Expérimentation
Innovation
Renforcement de
l'esprit critique

DYNAMIQUE DE TERRITOIRE

Attractivité
Sentiment d'appartenance
à un territoire
Développement économique
Synergie locale

2ème PHASE DE TRAVAIL / 2013 - 2015

8 FESTIVALS ÉVALUENT LEUR UTILITÉ SOCIALE

L'utilité sociale identifiée pour chaque festival :

LES BORDÉES DE CANCALE

DYNAMISME ET VALORISATION DU TERRITOIRE

- Dynamisme économique
- Rayonnement et attractivité
- Dynamique / Animation du territoire
- Une autre image de la ville
- Synergie locale

ENTRE HISTOIRE COLLECTIVE ET HISTOIRE INDIVIDUELLE : LE PATRIMOINE VECTEUR DE CONSTRUCTION IDENTITAIRE

- Sentiment d'appartenance
- Protection et transmission du patrimoine
 - Valoriser l'histoire du territoire

UN MODÈLE DE SOCIÉTÉ ALTERNATIF

- Proximité
- Rendre acteur
- Espace de transmission de valeurs

UN MODE DE RELATION FONDÉ SUR LE COLLECTIF : « UNE GRANDE FAMILLE »

- Capacité à fédérer, à impliquer
- Un festival pour tous
- Inclusion et tolérance : l'ouverture à l'autre
- La fête
- Rencontre
- Partage

LE FESTIVAL DE BUGUÉLES

DÉCOUVERTE ET CULTURE

- Démocratisation de la culture
- Découvertes artistiques
- Diversité artistique et culturelle
- Ouverture sur les cultures du monde

COHÉSION SOCIALE

- Convivialité
- Vivre ensemble (mixité)

ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL

- Engagement, investissement
- Bien-être / oublier ses soucis

DYNAMIQUE DE TERRITOIRE

- Image et notoriété du territoire
- Développement économique
- Évènement participatif / mobilisation
- Développement touristique

LA GALLÉSIE EN FÊTE

MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

- Un territoire vivant mobilisant des acteurs locaux
- Sentiment d'appartenance au territoire
- Valorisation des savoir-faire locaux

PLAISIR RITUEL ET RITE PLAISANT

- Apprentissage et transmission
- Faire plaisir et se faire plaisir.
- Rituel rassurant , rendez-vous ressourçant

LIEN SOCIAL ET INTERGÉNÉRATIONNEL

- Pour tous : des petits enfants aux grands parents.
- Vecteur de rencontres
- Projet commun: faire ensemble

RENCONTRES ET VALORISATION CULTURELLES

- Découverte artistique en milieu rural
- Une culture traditionnelle ouverte et vivante.
- Un tremplin pour les jeunes artistes.
- Lieu et moment d'expression de la culture gallo

LE GRAND SOUFFLET

DÉCOUVERTES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

- (Re)découverte de l'accordéon
- Exigence artistique
- Festival défricheur
- Elargissement culturel

DYNAMIQUE DE TERRITOIRE

- Présence artistique sur le département
- Développement économique
- Mobilisation collective et partenariale

PLAISIR

- Fête
- Convivialité
- Dynamisme
- Rencontres et retrouvailles
- Parenthèse d'exception dans le quotidien

EXPÉRIENCE PARTAGÉE

- Capacité à être acteur
- Construction individuelle
- Expression

MYTHOS

VIVACITÉ ARTISTIQUE

- Découverte d'une discipline
- Alternatives
- Singularité

NOUVEAU TERRITOIRE

- Nouvelle fête de village
- Inscription dans la vie du territoire
- Rayonnement économique

PARENTHÈSE / TEMPS SUSPENDU

- Rapport au temps et à l'espace réinventé

L'ÊTRE ENSEMBLE

- Lieu d'échange et de partage
- Tous acteurs
- Accessibilité pour le plus grand nombre

QUARTIERS D'ÉTÉ

VIVACITÉ CULTURELLE ET ARTISTIQUE

- Accès pour tous à la vie artistique et culturelle
- Emergence et expression artistique
- Diversité culturelle et artistique

DYNAMIQUE DE TERRITOIRE

- Animation du territoire
- Impact économique
- Réseau/synergie

FAIRE SOCIÉTÉ

- Citoyenneté
- Convivialité/plaisir
- Mixité (sociale, intergénérationnelle et interculturelle)
- Solidarité

PLACE AUX JEUNES

- Respiration / Sas
- Parcours / Construction individuelle
- Zone d'expression libre et d'information
- Être acteur en tant que bénévole

LES TOMBÉES DE LA NUIT

TRANSFORMATION / CHANGEMENT SOCIÉTAL

- Magnifier l'ordinaire (autre regard sur la ville...)
- Construction collective
- Enrichissement
- Expérimentation d'alternatives
- Philosophie du doute (remise en question, prise de risque)

COHÉSION SOCIALE / FAIRE SOCIÉTÉ / ENSEMBLE

- Etre ensemble
- Engagement
- Sentiment d'appartenance
- Pour tous

CONSTRUCTION INDIVIDUELLE

- Plaisir, Plaisance
- Renforcement de la créativité

LES RENCONTRES TRANS MUSICALES

UN PROPOS ARTISTIQUE

- L'alternative artistique
- Pluralité artistique
- Renouveau artistique

UNE EXPÉRIENCE CULTURELLE, DU COLLECTIF A L'INDIVIDUEL

- Mixité
- Lien social
- Accès large à l'expérience culturelle
- Parenthèse
- Eveil de la curiosité
- Développement de l'esprit critique
- Épanouissement
- Plaisir

UN IMPACT SUR LE TERRITOIRE

- Festival : un temps fort de la ville
- Dynamisme culturel
- Attractivité et rayonnement
- Dynamisme économique
- Emploi
- Synergie locale
- Stimuler l'envie de s'investir

UN IMPACT SUR LE VÉCU

- Une mémoire collective
- Sentiment d'appartenance
- Rite de passage
- Envie de créer

EXPÉRIMENTATION

Bibliographie

- Evaluer l'utilité sociale de son activité, Hélène Duclos, Les Cahiers de l'Avise, 2007
<http://www.avise.org/spip.php?rubrique144>
- Les festivals évaluent leur utilité sociale :
<http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2015/05/les-festivals-evaluent-leur-utilite-sociale/>
- Evaluer son utilité sociale – économie sociale et solidaire – France Angleterre :
<https://www.youtube.com/watch?v=UvOPRp-kdEM&feature=youtu.be>
- www.utilite-sociale.fr

Hélène Duclos : Pionnière dans l'évaluation de l'impact social en France, Hélène Duclos a développé une méthodologie permettant aux entreprises et acteurs de l'économie sociale et solidaire de mesurer et valoriser leur utilité sociale.

Les festivals

Les Bordées de Cancale www.lesbordees.fr
Le Festival de Buguélès www.festivaldebugueles.fr
La Gallésie en Fête www.gallesie-monterfil.org
Le Grand Soufflet www.legrandsoufflet.fr
Mythos www.festival-mythos.com
Quartiers d'Été www.crij-bretagne.com/quartiersdete
Les Rencontres Trans Musicales www.lestrans.com
Les Tombées de la Nuit www.lestombeesdelanuit.com

Le Collectif des festivals est une association de 26 festivals signataires de la Charte des festivals engagés pour le développement durable et solidaire.

Sa principale mission est de favoriser les échanges d'expériences et d'accompagner les structures organisatrices de festivals dans leurs démarches de responsabilité sociale et environnementale.

Au-delà de l'accompagnement de ses adhérents, le Collectif remplit également une mission de diffusion de ressources aux acteurs culturels et organisateurs de manifestations via de la documentation en ligne, du conseil ponctuel et l'organisation de rencontres professionnelles.

www.lecollectifdesfestivals.org