

Audienscope 2024/2025 ★

Arts visuels & Métiers d'art

★ Audiens

Nous remercions les organismes dont les études, en plus des données collectées par le Datalab Audiens, ont rendu possible la réalisation de l'Audienscope.

Mention légales
Agepro Services
Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital social de 251 000 €.
RCS Nanterre 922 155 452
TVA Intracommunautaire FR 81 922 155 452
Siège social : 74 rue Jean Bleuzen – 92170 Vanves

Sommaire

Les arts visuels	02
L'architecture	06
Les métiers d'art	10
L'enseignement artistique et culturel	14

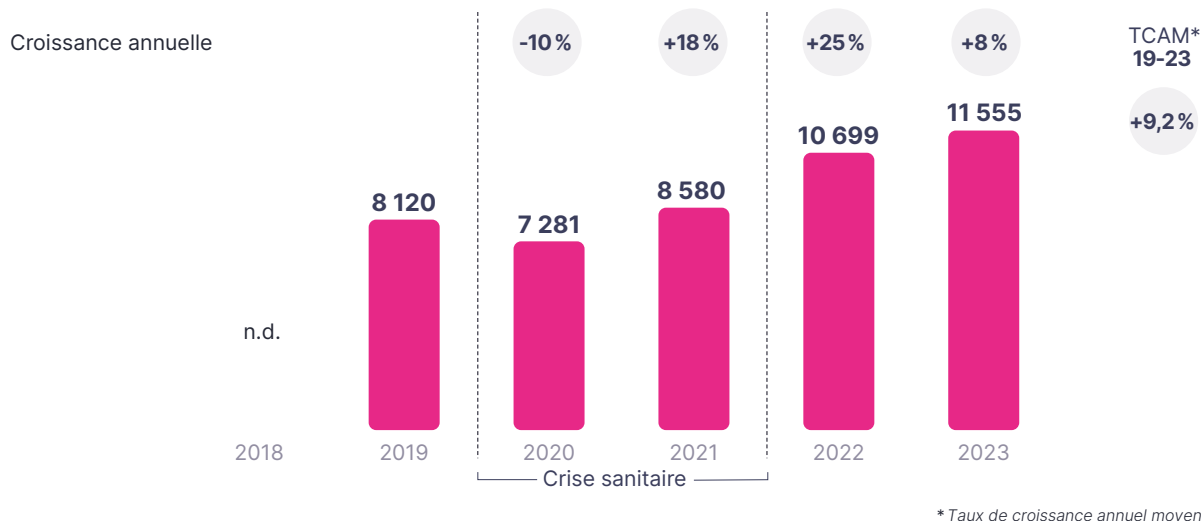
01. Les arts visuels

4e marché de vente d'art, la France continue de rayonner

Le secteur des arts visuels est pluridisciplinaire au sens du ministère de la Culture : il comprend les activités photographiques, la création artistique relevant des arts plastiques, les activités des galeries d'art commerciales, la vente aux enchères d'objets d'art, le design mais également la mode. Il est soutenu en France par les collectivités territoriales et l'État.

Revenus des arts visuels

(2019-2023, M€)

Sources : Chiffres clés statistiques de la culture et communication, ministère de la Culture, 2023 ; The Art Basel & UBS Art Market Report 2023.

Acteurs & concentration

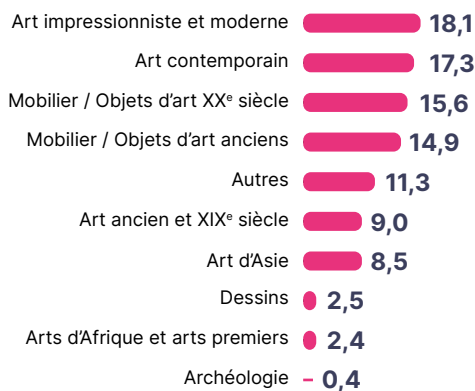
Exemples d'acteurs

artprice.com™

Répartition des ventes d'art par secteur (2022, %)

Déterminants & tendances clés

Le secteur des arts visuels **progress**, porté notamment par les **segments de la mode et du design** (plus de la moitié du CA du secteur). La **haute couture/prêt à porter de luxe connaît une croissance particulièrement forte** (+10 % en 2023 selon Xerfi) et rayonne à l'international.

Les ventes mondiales d'œuvres d'art sont tirées par la **bonne dynamique** de l'Asie (4,9 Mds€ d'enchères en Chine) et les **ventes aux enchères électroniques**. **La France reste le 4e marché mondial** d'adjudication (après les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni).

Les **artistes s'appuient de plus en plus sur le digital**, d'une part pour la **création** (impressions 3D, intelligence artificielle, réalité virtuelle, art immersif, etc.), d'autre part pour la **mise en vente des œuvres en ligne** (Singulart, Artsper, etc.) qui représentent 18 % des ventes au niveau mondial.

L'**authentification en NFT** lors de la **vente d'œuvres en digital** s'est largement développée, bien que les œuvres NFT (*token*) elles-mêmes aient souffert de la crise des cryptomonnaies.

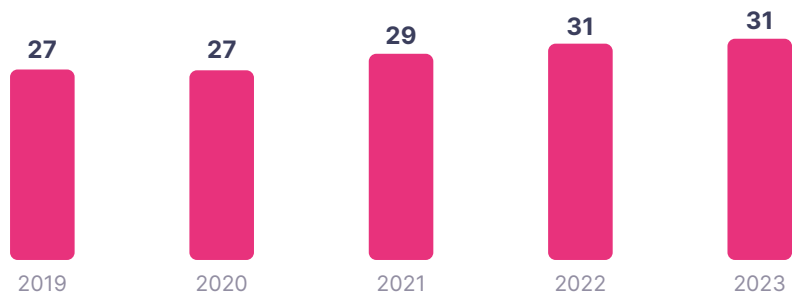

L'**expérience en musée** continue de se réinventer, avec l'**adoption croissante par les publics des expériences immersives** (ex. : Culturespaces).

Les effectifs des arts visuels augmentent en lien avec le dynamisme du marché

Le secteur français est dynamique en termes d'emploi, porté par un **maillage territorial** fin (ex. : 2 200 galeries d'arts contemporain en France dont 50 % hors Île-de-France), soutenu par des fonds régionaux d'art contemporain (FRAC) et les centres d'art contemporain d'intérêt national (CACIN).

Évolution des effectifs salariés du secteur (2019-2023, k)

■ Salariés

Le secteur regroupe une majorité de **professionnels indépendants, non salariés (98 000 personnes en 2019)** qui ne sont pas représentés ici.

Évolutions des pratiques métiers

Le secteur est caractérisé par la **montée en puissance d'indépendants et d'auto-entrepreneurs** qui proposent leurs services directement sur des plateformes (par exemple Meero pour la photographie).

Les **réseaux sociaux deviennent des plateformes très puissantes de diffusion** des arts visuels, dont les acteurs doivent se saisir pour attirer des spectateurs ou des acheteurs.

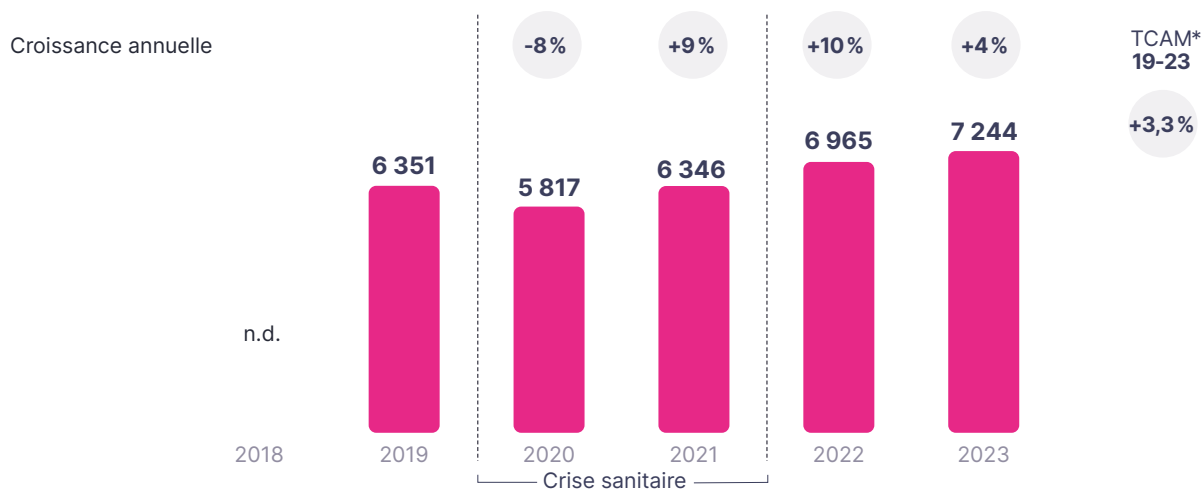
02. L'architecture

Les architectes réinventent leur modèle pour répondre aux enjeux d'éco-responsabilité du logement

Le métier d'architecte est pluridisciplinaire, bien que la maîtrise d'œuvre dans le privé représente les trois quarts de l'activité en valeur. Face à une crise du logement du neuf, dans un contexte où le nombre d'inscrits à l'ordre progresse fortement, le jeu de la concurrence pousse les métiers à se réinventer.

Revenus des architectes

(2019-2023, M€)

* Taux de croissance annuel moyen

Sources : L'activité des architectes, Xerfi, 2024 ; Chiffres clés du DEPS, 2023.

Acteurs & concentration

Exemples d'acteurs

Patriarche.

Ateliers Jean Nouvel

AREP

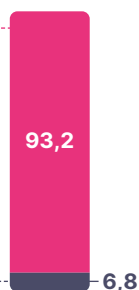
W&A
WILMOTTE & ASSOCIÉS
ARCHITECTES

Le marché de l'architecture est **atomisé**, favorisant une **concurrence forte** dans un contexte de demande modérée. Quelques **agences et cabinets multidisciplinaires** répondent aux projets d'ampleur grâce à leur taille suffisante.

Concentration du secteur de l'architecture (2023, % du CA)

Autres
(97,8 % de TPE)

TOP 8
(AREP, W&A, Patriarche, Ateliers JN, Valode & Pistre, AIA Life D., Renzo Piano B.W., CALQ)

Déterminants & tendances clés

Les travaux des architectes s'orientent de **manière croissante vers l'entretien et la rénovation** (36 % de l'activité en 2020, contre 30 % en 2012), portés par **l'évolution des réglementations en faveur de l'éco-conception et la réduction de l'empreinte carbone** (notamment l'objectif ZAN – zéro artificialisation nette des sols) qui **fragilise le marché du logement neuf**.

Le **chiffre d'affaires des architectes est historiquement haut** (+4,4 % en 2023) en raison d'un **effet prix** lié d'une part à **l'inflation**, d'autre part à une **revalorisation des salaires** en lien avec les nouvelles compétences requises par l'activité de **réhabilitation**.

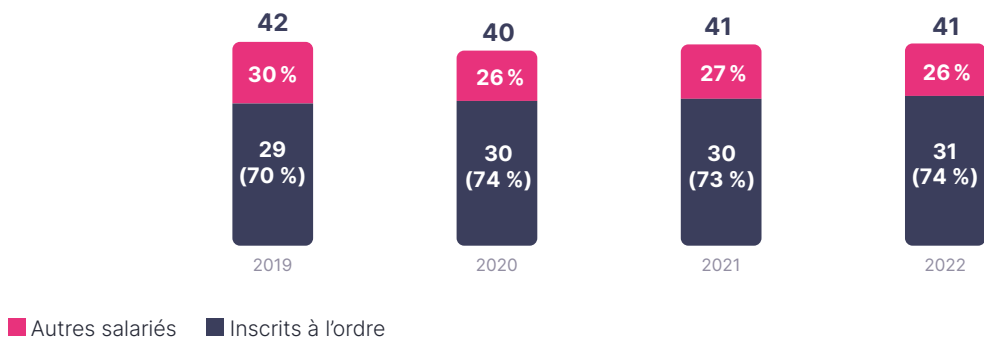

Les architectes s'appuient également de **manière croissante sur des outils numériques** pour se différencier, notamment le **BIM (Building Information Modeling)** qui rassemble les données techniques d'un ouvrage pour l'ensemble des opérateurs. De nouveaux outils de « **conception générative** » émergent également grâce à l'intelligence artificielle.

Le nombre d'inscrits à l'ordre des architectes atteint un niveau record, les compétences de réhabilitation sont de mieux en mieux valorisées

L'emploi, longtemps très masculin, se féminise progressivement depuis les années 2000. La **parité est atteinte dans les nouveaux inscrits à l'ordre** depuis 2021. La **moyenne d'âge est élevée** et croît en phase avec la population française. L'Île-de-France concentre une forte partie des effectifs, tandis qu'il existe **un risque de pénurie dans d'autres régions**.

Évolution des effectifs salariés du secteur (2019-2022, k)

Évolutions des pratiques métiers

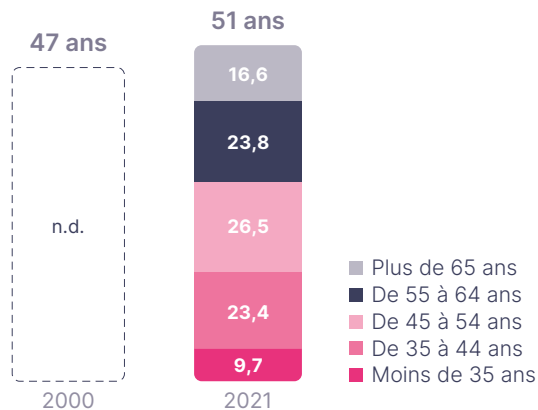

L'évolution des normes réglementaires requiert de nouvelles **compétences spécifiques des architectes pour réhabiliter et transformer des bâtiments obsolètes.**

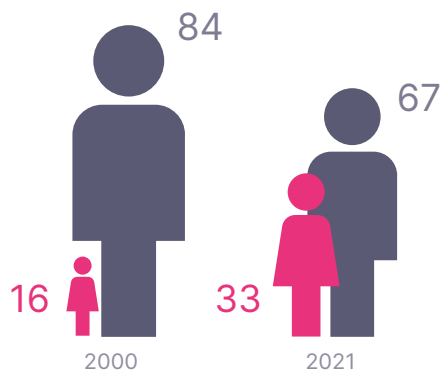

Les architectes sont de plus en plus **nombreux à s'associer** (50% en 2021 contre 20% en 2000) plutôt que d'exercer en indépendants, car ce modèle **garantit plus de sécurité d'emploi** et de revenus aux primo-accédants.

Répartition des salariés par âge (2021, %)

Répartition des salariés par genre (2000-2021, %)

Sources : CNOA, Archigraphie de l'ordre des architectes (2023) ; Baromètre des entreprises libérales (OMPL, 2023) ; L'activité des architectes (Xerfi, 2024).

03. Les métiers d'art

Héritage d'un savoir-faire développé au fil des siècles, les métiers d'art contribuent au rayonnement français

Les métiers d'art sont décrits par la loi comme des **activités indépendantes** caractérisées par la **maîtrise des gestes et des techniques en vue du travail de la matière** et **nécessitant un apport artistique**. Il en existe **281**, qui contribuent au patrimoine immatériel de la France.

Typologie des métiers d'art

<p>Ameublement & décoration</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Canneur-rempailleur ★ Doreur ★ Ébéniste ★ Mosaïste ★ Etc. 	<p>Architecture & jardins</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Ardoisier ★ Campaniste ★ Charpentier ★ Jardinier du patrimoine ★ Etc. 	<p>Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Bijoutier-joaillier ★ Ciseleur ★ Diamantaire ★ Orfèvre ★ Etc. 	<p>Céramique</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Céramiste ★ Décorateur sur céramique ★ Santonnier
<p>Jeux, jouets, ouvrages mécaniques</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Charron ★ Fabricant de jeux ★ Fabricant de manèges ★ Fabricant d'automates ★ Etc. 	<p>Luminaire</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Fabricant de luminaire ★ Fabricant d'abat-jour 	<p>Métal</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Armurier ★ Ciseleur ★ Coutelier ★ Fondeur ★ Etc. 	<p>Mode & accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Boutonnier ★ Chapelier ★ Modéliste ★ Tailleur ★ Etc.
<p>Spectacle</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Costumier ★ Fabricant de masques ★ Fabricant de décors ★ Fabricant d'accessoires ★ Perruquier-posticheur 	<p>Tabletterie</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Brossier ★ Écailliste ★ Ivoirier ★ Nacrier ★ Etc. 	<p>Textile</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Brodeur ★ Dentellier ★ Fabricant de coiffes ★ Tisserand ★ Etc. 	<p>Verre et cristal</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Verrier à la main ★ Verrier au chalumeau ★ Verrier décorateur ★ Verrier fondeur

Sources : Institut pour les savoir-faire français ; Enjeux de développement des entreprises des métiers d'art et du patrimoine vivant, INMA et EPV, 2022.

Cuir

- ★ Fabricant de chaussures
- ★ Gantier
- ★ Maroquinier-coupeur
- ★ Tanneur
- ★ Etc.

Facture instrumentale

- ★ Archetier
- ★ Facteur de harpes
- ★ Restaurateurs de pianos
- ★ Luthiers
- ★ Etc.

Papier, graphisme et impression

- ★ Calligraphe
- ★ Enlumineur
- ★ Graveur
- ★ Imprimeur
- ★ Etc.

Restauration

- ★ Restaurateur de meubles
- ★ Restaurateur de mosaïques
- ★ Restaurateur textile
- ★ Etc.

Enjeux clés

Impact de la crise sanitaire :

30 % des entreprises considèrent être sorties de la crise en 2022, avec des **impacts variables sur le chiffre d'affaires** (baisse pour 36 % des entreprises, augmentation pour 34 %). Les entreprises **exportatrices** sont encore largement impactées par la crise, tandis que toutes subissent une **augmentation de leurs coûts**, notamment d'énergie.

Pérennité : ces métiers d'exception font face à **un enjeu majeur de sauvegarde et de transmission**, notamment pour maintenir le savoir-faire, soutenir l'évolution des pratiques et les encourager à rayonner à l'international.

La technicité des savoir-faire des métiers d'art nécessite de maintenir un maillage d'entreprises employeuses et de formations suffisant

Le secteur des métiers d'Art et des savoir-faire d'exception comprend 234 000 entreprises dont l'essentiel emploie moins de 10 salariés. Il compte 500 000 actifs dont 280 000 salariés. Il représente 68 Mds€ de chiffre d'affaires en 2022, dont près de 9 Mds€ à l'export.

Effectifs du secteur (2022, k)

■ Salariés ■ Autres

Évolutions des pratiques métiers

L'évolution de la pyramide des âges dans le secteur et le faible taux d'apprentis accueillis amènent les acteurs à porter une vigilance particulière dans la **transmission du savoir-faire**.

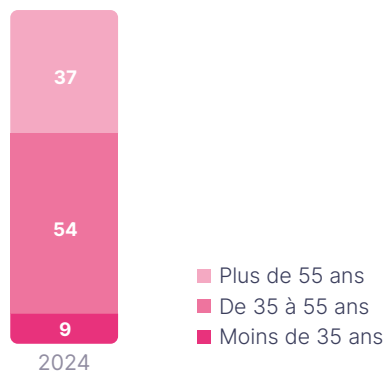

La **technicité d'exception**, souvent liée à des **savoirs traditionnels** ou à l'inverse très innovants, nécessite des **formations particulières**, qui sont peu nombreuses. Pour obtenir un nombre suffisant d'employés formés, les métiers d'art ont besoin de mettre en avant ces formations.

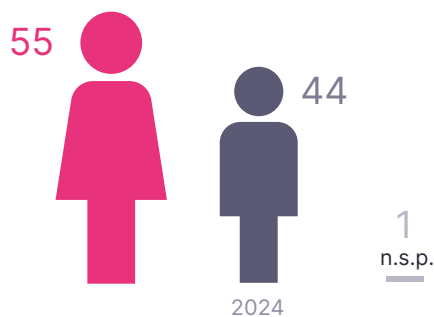

Une majorité des entreprises des métiers d'art et de savoir-faire d'exception compte **une femme à leur direction** (55%). C'est **largement au-dessus** de la moyenne nationale (39 %).

Âge moyen des dirigeants (2024, %)

Répartition des dirigeants par genre (2024, %)

Sources : Étude « Les Éclaireurs. Mesurer le poids économique des entreprises des métiers d'art et de savoir-faire français ».

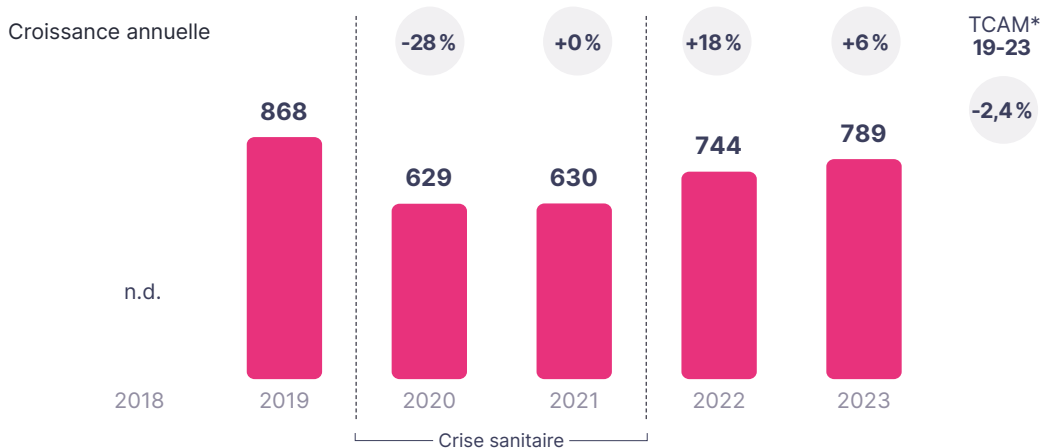
04. L'enseignement artistique et culturel

L'enseignement culturel français rayonne à l'international et soutient le secteur de la culture

L'enseignement culturel regroupe des établissements formant aux disciplines d'architecture, d'arts plastiques, de cinéma et d'audiovisuel, de patrimoine et de spectacle vivant, auxquelles s'ajoutent les écoles pluridisciplinaires. Le secteur se compose d'une part des ESC (enseignement supérieur Culture), soit 102 écoles, et d'autre part des écoles spécialisées Culture hors ESC, soit 209 établissements en 2022.

Revenus de l'enseignement artistique et culturel marchands ⁽¹⁾

(2019-2023, M€)

* Taux de croissance annuel moyen

Note : (1) Le secteur comprend également une très large part de revenus non marchands qui ne sont pas présentés ci-dessus (estimée par le ministère de la Culture à environ 87%, soit un marché total d'environ 6,5 Mds).

Sources : chiffres clés statistiques de la culture et communication, ministère de la Culture, 2023 ; Formations artistiques et culturelles, ministère de la Culture, 2021.

Acteurs & concentration

Exemples d'ESC

CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS

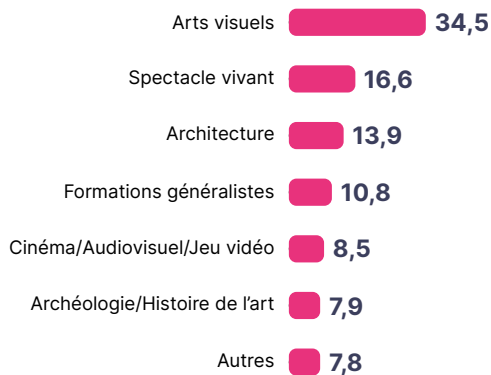
Exemples d'autres écoles spécialisées hors ESC

COURS
Florent

école
de condé
— DESIGN ARTS&ARTS — PATRIMOINE

Répartition des étudiants par domaine de formation (2022, % des effectifs)

Déterminants & tendances clés

Depuis 2017, le **ministère de l'Éducation nationale** a fait des **arts et de la culture une priorité** en complément de savoirs fondamentaux, dans une volonté d'approche humaniste de l'éducation. Cette décision se traduit par **l'augmentation de partenariats et de financements** (ex. : subventions PECA).

Les écoles ont des **enjeux de rayonnement pour attirer des étudiants étrangers** (15 % des ESC et 10 % des écoles spécialisées Culture) et asseoir **leur notoriété** (ex. : le CNSMDP est classé 3e école mondiale au classement *QS World University Ranking 2024 : Performing Arts*).

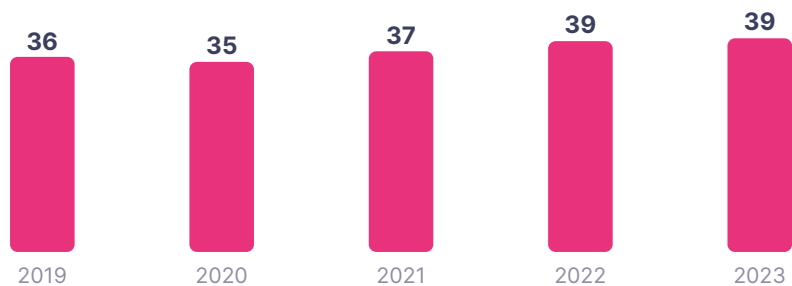
Le **taux d'insertion professionnelle** des **diplômés** d'enseignement supérieur Culture trois ans après l'obtention de leur diplôme est de 92 %, avec des disparités entre spécialités (88 % pour les arts plastiques).

L'enseignement artistique et culturel supérieur est dynamique, porté par l'enseignement privé

L'emploi dans l'enseignement artistique et culturel connaît une bonne dynamique en lien avec l'augmentation du nombre d'établissements, porté notamment par la **hausse des établissements hors ESC** et universités (établissements privés, associatifs ou à but lucratif). Un tiers des étudiants est en Île-de-France.

Évolution des effectifs salariés du secteur

(2019-2023, k)

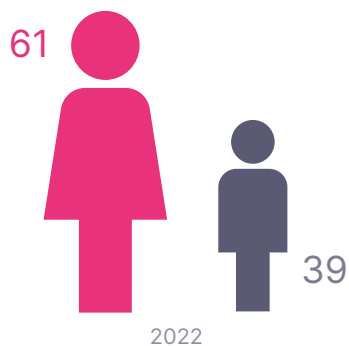
Effectifs des étudiants du secteur

(2021, k)

Répartition des étudiants par genre

(2022, %)

Audiens

POUR LA CRÉATION. POUR L'INFORMATION.
POUR CELLES ET CEUX QUI LA FONT.

www.audiens.org

Crédits

Philippe Degardin
Directeur du Datalab

Théophile Anglès d'Auriac
Manager - Culture & Digital
Ingrid Dutel

Senior consultant - Culture & Digital

