

ORCA

Organization for
Recorded Culture
and Arts

RAPPORT N° 2 :

IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES LABELS INDÉPENDANTS

Synthèse

Les labels indépendants constituent des forces motrices essentielles dans l'industrie de la musique. Ils jouent un rôle central dans la découverte musicale, la construction de communautés de fans, l'accompagnement des artistes et le suivi de leur carrière sur le long terme. Ce sont des investisseurs stratégiques qui prennent des risques, mais aussi des gestionnaires de droits, des défenseurs de la culture et des ambassadeurs d'artistes visionnaires, aussi bien grand public que de niche.

Ce rapport présente de nouvelles données primaires provenant de neuf labels membres de l'ORCA. Ensemble, ceux-ci ont investi 134 millions de dollars et généré 239 millions de dollars de revenus en 2023¹. Dans le prolongement du premier rapport de l'ORCA, intitulé *Setting the Stage: How Music Works* (Préparer le terrain : comment fonctionne la musique), ces résultats offrent une analyse plus approfondie du processus de création de valeur par les labels indépendants, sur la base de données réelles. À partir d'informations financières et d'exploitation détaillées ainsi que d'analyses d'impact recueillies auprès des labels

¹ Les données financières présentées dans cette étude sont établies selon la méthode de la comptabilité de caisse. Elles ne prennent en compte que les transactions effectuées au cours de l'année civile 2023 par les labels participants. Elles excluent les comptes débiteurs (par exemple, les royalties générées mais non encore perçues) et les comptes créditeurs (par exemple, les royalties dues mais non encore versées). Par conséquent, ces données reflètent les mouvements de trésorerie réels plutôt que la comptabilité d'exercice. Les labels étudiés fonctionnent selon des cycles d'investissement à long terme. Les recettes perçues en 2023 sont le fruit des investissements réalisés au cours des années précédentes, tandis que les investissements réalisés en 2023 généreront des rendements au fil du temps. Les données financières d'une seule année représentent donc un aperçu instantané plutôt qu'un compte rendu complet des résultats des investissements.

indépendants participants, le rapport dresse un bilan des investissements durables réalisés dans les projets artistiques, le personnel et les infrastructures tout au long de la chaîne de valeur de la musique enregistrée. Il examine les retombées commerciales et culturelles de ces investissements qui sont évaluées sous l'angle des revenus, de la rémunération des artistes et du développement de leur carrière. Il analyse également comment ces investissements influencent la composition des équipes des labels, leurs pratiques sur le lieu de travail et leur engagement en faveur de l'équité et de l'inclusion. Ce rapport présente un aperçu de neuf maisons de disques. Il ne se veut ni exhaustif ni représentatif de l'ensemble de la communauté des labels indépendants comptant des dizaines de milliers d'entrepreneurs créatifs passionnés qui accompagnent le développement d'artistes partout dans le monde. Il s'agit plutôt d'un éclairage sur un écosystème plus vaste qui reste sous-étudié. Sur la base des données de membres de l'ORCA, ce rapport montre comment la musique est créée par les artistes et comment les labels indépendants investissent des capitaux pour la promouvoir et la commercialiser.

Conclusions principales

Investissements tout au long de la chaîne de valeur de la musique enregistrée

- 134 millions de dollars ont été investis dans cinq domaines clés de la chaîne de valeur de la musique enregistrée, notamment les relations avec les artistes, la production, le marketing, les tournées et les infrastructures.
- Cela représente une moyenne de 236 197 dollars investis par artiste en 2023, en incluant les coûts liés au personnel et les frais généraux.
- Le streaming (59,5 %), les ventes physiques (25,9 %) et les droits de synchronisation (7,4 %) constituent les principales sources de revenus. Ces deux dernières catégories dépassent les valeurs moyennes internationales. Cette répartition montre que le succès commercial des labels de l'ORCA étudiés ne dépend pas uniquement des revenus du streaming.
- Les infrastructures et ressources organisationnelles représentent le poste d'investissement le plus important, avec 62,9 millions de dollars (46,8 %), suivi de près par le marketing, la distribution et la visibilité des artistes, avec 48,9 millions de dollars (36,4 %).
- Le reste des investissements se répartit notamment entre les relations avec les artistes et le soutien stratégique (9,1 millions de dollars, soit 6,7 %), le développement créatif et la production (12,9 millions de dollars, soit 9,6 %), ainsi que le soutien aux tournées (730 000 dollars, soit 0,5 %).

Revenus, retour sur investissement et rémunération des artistes

- Les neuf labels ont généré un chiffre d'affaires total de 239 millions de dollars en

2023.

- Preuve que les labels indépendants génèrent des revenus durables : pour chaque dollar investi en 2023, ils ont généré 1,77 dollar de revenus, ce qui témoigne d'un retour sur investissement positif.
- Au total, 33,5 % des revenus des labels (soit 79,9 millions de dollars) ont été distribués aux artistes. Ce chiffre témoigne d'**un niveau élevé de répartition des revenus aux artistes**, caractéristique des labels indépendants.
- Une fois les coûts d'exploitation assumés, les labels ont généré un bénéfice de 0,77 \$ pour chaque dollar investi. Sur ce bénéfice, environ 77 % (0,59 \$) ont été distribués aux artistes et 23 % (0,18 \$) ont été conservés par les labels. Cette proportion élevée reversée aux artistes reflète la structure même des labels indépendants. Centrés sur les artistes, ils privilégient la répartition des succès financiers plutôt que leur accumulation.

Développement de la carrière des artistes

- Entre 2023 et janvier 2025, le nombre d'abonnés sur Spotify des artistes accompagnés a augmenté de 44,25 %. Cette croissance illustre l'impact à long terme des investissements des labels tout au long de la chaîne de valeur sur le développement de l'audience.

Personnel et inclusion

- 83 % des travailleurs des labels sont des salariés bénéficiant d'avantages sociaux, ce qui témoigne d'une préoccupation pour la stabilité et la qualité de l'emploi dans un secteur où le travail précaire est monnaie courante.
- Les labels investissent dans la formation de leurs salariés : 52 % ont bénéficié d'une formation spécifique à leur poste et 54 % ont reçu un accompagnement en matière de bien-être ou de santé mentale.
- Près de la moitié des emplois et 31,5 % des postes de direction sont occupés par des femmes. C'est plus du double de la moyenne du secteur, selon les données de l'[USC Annenberg Inclusion Initiative](#).
- Les artistes féminines (en solo, en groupe ou en collaboration) représentent 41,8 % des signatures des labels, soit le double du taux observé dans les études générales sur l'industrie musicale.

Une culture singulière

- Les labels étudiés dans cette enquête proposent un modèle économique distinctif sur le marché des droits musicaux, caractérisé par la prise de risques et un développement des carrières des artistes placé sous le signe de la patience, de la liberté artistique et de relations créatives durables.

- Les labels ne sont pas seulement des investisseurs financiers dans la réussite future des artistes qu'ils signent, ce sont également des collaborateurs créatifs à long terme et des partenaires actifs dans leur carrière.
- Les labels bâtissent et pérennissent leurs équipes afin d'offrir un niveau de service constant et durable aux artistes sous contrat. Chaque label possède une culture créative spécifique, fondée sur une équipe expérimentée à l'écoute des besoins des artistes. C'est cette culture qui leur permet d'atteindre leurs objectifs culturels et commerciaux.
- Cette attention particulière portée à la pérennité contribue à préserver les cultures musicales uniques, distinctives et variées des régions où ces labels sont présents.