

BearingPoint®

Notes d'opportunité sur les industries culturelles et créatives en Corée du Sud

Secteur spectacle vivant

Historique du secteur

La Seconde Guerre mondiale et la Guerre de Corée (1950-1953) ont eu un impact dévastateur sur le spectacle vivant coréen, détruisant quasiment la totalité des lieux de spectacle du pays. Il faut ainsi attendre les années 1970 pour que soit reconstruit un large réseau de théâtres. Au niveau national, sont alors soutenus les drames musicaux, la danse folklorique et la musique traditionnelle, par le biais de subventions aux spectacles et aux troupes. Des troupes d'opéra, de ballet et de danse moderne de style occidental se produisent également.

Entre 1990 et les années 2000, la scène coréenne est extrêmement innovante et dynamique, s'inspirant autant des développements internationaux, notamment pour les comédies musicales, que de la richesse des formes artistiques traditionnelles du pays. Une scène de spectacles très diversifiée se développe entre tradition et mondialisation. À Séoul, une centaine de théâtres sont créés sur le modèle occidental.

Depuis quelques années, un changement de paradigme a lieu avec un retour à la tradition et une plus grande affirmation du patrimoine national, notamment par sa remise au goût du jour grâce à des artistes travaillant à le moderniser. La scène internationale reste cependant également bien représentée.

Le Théâtre National de Corée

Le Fantôme de l'Opéra, premier grand succès pour une comédie musicale en Corée du Sud

Chiffres clés

Population
51,8 millions d'habitants
soit 19,3 millions de foyers

CA des comédies musicales
178 M€ en 2021 (soit 76% du CA du secteur)

Proportion de spectacles dédiés au théâtre
19% en 2021

CA des performances de musique classique
25 M€ en 2021 (soit 11% du CA du secteur)

Part de spectacles dédiés à la musique occidentale (dont comédies musicales)
32% en 2021

CA des pièces de théâtre
19 M€ en 2021 (soit 8% du CA du secteur)

Part de spectacles dédiés à la musique coréenne (dont comédies musicales)
19% en 2021

CA des spectacles de danse
5,4 M€ en 2021 (soit 2% du CA du secteur)

CA de l'industrie du spectacle vivant
233 M€ en 2021 (x1,8 vs. 2020)

CA des opéras
3,2 M€ en 2021 (soit 1% du CA du secteur)

L'industrie du spectacle vivant coréen connaît en 2021 une forme de retour à des performances économiques satisfaisantes après des années 2019 et 2020 troublées par la crise du Covid. Bien que les salles de spectacle n'aient jamais été fermées, elles étaient contraintes à un protocole sanitaire stricte limitant leur remplissage et étaient délaissées par les spectateurs, inquiets pour leur santé. En 2021, avec le relâchement des mesures de distanciation sociale notamment, les ventes des places ont quasiment doublé par rapport à 2020. Les comédies musicales sont les performances les plus porteuses, représentant plus de trois quarts des revenus du secteur.

Sources :

- Site du Korea Arts Management Service
- Site de l'Ambassade de France en Corée du Sud
- Agence de presse Yonhap, divers articles, 2021
- Entretien experts du secteur

Principaux acteurs

Le spectacle vivant coréen est soutenu par les autorités publiques, et notamment par 2 institutions majeures du pays, le Korea Arts Management Service (KAMS) et le Art Council Korea (ARKO). Le ministère de la Culture a également la responsabilité de nombreuses salles de spectacle. Les fondations des grandes entreprises privées du pays ont aussi un rôle fort dans le soutien de la filière. Un réseau de théâtres privés et indépendants existe également. À noter : en règle générale, les salles ne disposent pas de programmateur et fonctionnent à la location. Pour louer une salle, il faut alors passer par un tourneur local.

Acteurs publics

Nom	Description
Korea Arts Management Service (KAMS)	Agence gouvernementale fondée en 2006 et dédiée au développement des arts du spectacle coréens. Elle vise à soutenir le développement des organisations artistiques coréennes au niveau national et dans le monde, à renforcer leurs atouts et à offrir des opportunités de collaborations avec d'autres champs de l'économie coréenne.
Art Council Korea (ARKO)	Agence gouvernementale fondée en 2005, dont les missions principales sont d'augmenter l'accessibilité aux arts et aux activités culturelles, en soutenant le travail artistique dans de nombreuses disciplines, comprenant notamment les arts de la scène et les arts visuels. Ce soutien passe aussi par la recherche ou la mise en œuvre de financements, l'organisation d'initiatives de sensibilisation et l'accompagnement au développement des échanges culturels à l'international.

Salles de spectacle

Nom	Capacité	Description
Théâtre National de Corée	1 500	Avec son ouverture en 1950, le Théâtre National de Corée a été le premier théâtre national d'Asie. C'est également le seul théâtre qui produit des spectacles intégrant les arts traditionnels et contemporains. Le théâtre parraine également la National Changgeuk Company, la National Dance Company et la National Orchestra Company. Le Théâtre National de Corée est sous la tutelle du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.
Seoul Performing Art Center	Varie en fonction des salles	Ensemble de musées, salles d'exposition et de spectacle créé en 1988 et financé par l'Etat Sud-Coréen. L'ensemble comprend des salles de concert (dont une de 2 600 places), un opéra (de 2 400 places) et des salles de théâtre (de plusieurs centaines de places). Il héberge notamment l'opéra national coréen, le ballet national coréen et le chœur national de Corée.
Théâtre Charlotte	1 200	Premier théâtre de Corée conçu exclusivement pour les comédies musicales. Particulièrement connu pour sa programmation prestigieuse, il est aussi célèbre pour être l'un des théâtre dans lequel le public est assis près de la scène, créant une ambiance intime dans une salle de plus de 1200 sièges.
LG Art Center	1 700	Lieu de spectacles à but non-lucratif, exploité par la fondation LG, avec le soutien financier du groupe du même nom. Il offre une programmation éclectique comprenant de la musique traditionnelle, classique, populaire, des ballets, du théâtre, issu du territoire coréen ou de l'international. La plus grande salle du complexe a une capacité de 1 700 places.
Sejong Center	3 000	Ouvert à la fin des années 1970, le Sejong Art Center a longtemps été la principale porte d'entrée des arts du spectacle internationaux en Corée du Sud. Il est également une référence en ce qui concerne les arts du spectacle coréens. Il possède une grande salle de spectacle, plusieurs musées et une grande bibliothèque accessible au public.
Myeongdong Theater	600	Construit en 1934 sous occupation japonaise, il s'agit d'un des plus vieux théâtre de Séoul. La salle fut l'une des plus actives de la Corée du Sud jusqu'en 1975, date où il a basculé dans une activité privée. Il est aujourd'hui encore largement actif et programme des pièces d'art dramatique, de danse et de musique.
National Gugak Center	Varie en fonction des salles	Théâtre spécialisé dans les spectacles traditionnels coréens, il est notamment occupé par les étudiants de l'Institut National de Musique Classique, artistes d'exception et protégés comme faisant partie du patrimoine culturel coréen. La programmation varie entre musique formelle de cours aux danses folkloriques paysannes. Il possède plusieurs salles de spectacle, chacune dotée de plusieurs centaines de places.

Sources :

- Site du Korea Arts Management Service
- Site de l'Ambassade de France en Corée du Sud
- Agence de presse Yonhap, divers articles, 2021
- Entretien experts du secteur

Principaux événements

Le Performing Arts Market de Séoul (PAMS)

Salon international pour les professionnels des arts du spectacle, organisé chaque année en octobre par le Korea Arts Management Service. Les principaux objectifs du PAMS sont de dynamiser la distribution et l'exportation des spectacles coréens. Les performances, stands promouvant les troupes et leurs œuvres, sessions d'information et programmes de mise en réseau permettent aux professionnels internationaux de partager les dernières tendances et données clés concernant les arts du spectacle dans le monde.

L'édition 2021 du PAMS à Séoul

Le Seoul Performing Arts Festival (SPAF)

Festival d'arts du spectacle contemporain. Il présente des œuvres d'artistes coréens et internationaux dans tous les genres (théâtre, danse et arts multigenres) et accueille des artistes venus du monde entier. Il suscite un grand intérêt de la part des spectateurs et des médias, et est reconnu par les artistes comme un événement qui façonne et définit les tendances internationales en matière d'arts du spectacle contemporain.

L'édition 2021 du SPAF à Séoul

Opportunités

Positionnement actuel de la France sur le marché coréen

Conformément à la structure de revenus du marché coréen du spectacle vivant, la France est majoritairement présente sur le secteur des comédies musicales. Certaines œuvres françaises connaissent ainsi un succès très important en Corée du Sud, comme « Notre Dame de Paris », qui fut jouée devant plus d'un million de spectateurs et dont les représentations ont repris à Séoul en avril 2022. La musique classique française est également bien représentée en Corée du Sud. Le théâtre français est quant à lui moins présent. Un travail fort est néanmoins engagé par la KITAC (Korean International Theater and Arts Company) avec notamment, depuis 2019, l'organisation du Francophone Theater Festival pendant lequel des troupes françaises amateurs viennent jouer des œuvres en Corée. Des opportunités résident également dans la cession de propriétés intellectuelles, les coréens n'hésitant pas à adapter des spectacles ayant eu un succès à l'étranger (le spectacle musical français Napoléon a par exemple récemment été adapté). Autre opportunité, avec les arts de la danse, du cirque et de rue qui présentent l'avantage de ne pas contenir de dialogues et qui sont donc plus accessibles par le public coréen.

Le KAMS Connection

Le KAMS Connection est un programme de recherche qui encourage les coopérations internationales entre les professionnels du secteur des arts du spectacle. Co-organisé par le KAMS et ses partenaires mondiaux, le programme offre aux participants la possibilité de visiter les pays partenaires, de découvrir de nouveaux marchés et de développer des collaborations. Afin de susciter des échanges constructifs et des collaborations créatives, le KAMS Connection offre un soutien global, de l'étude au développement et à la mise en œuvre du projet.

Le Center Stage Korea (CSK)

Le Center Stage Korea (CSK), est un programme de partenariat avec des diffuseurs internationaux organisé par le KAMS. En coopération avec des festivals et des lieux de spectacle, le CSK permet la présentation de diverses performances coréennes à travers le monde, renforçant ainsi l'enrichissement culturel et les échanges dans le domaine des arts. Le CSK offre des subventions pour couvrir les frais de transport aérien de fret des artistes invités. La date limite de candidature pour le CSK est fixée à la fin du mois de novembre de chaque année.

Sources :

- Site du Korea Arts Management Service
- Site de l'Ambassade de France en Corée du Sud
- Agence de presse Yonhap, divers articles, 2021
- Entretien experts du secteur

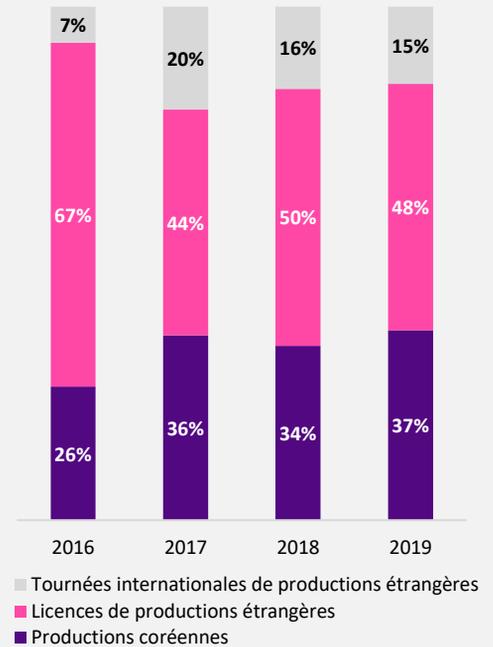

Tendances

Les comédies musicales, secteur le plus porteur du spectacle vivant coréen

Représentant 76% des revenus du secteur du spectacle vivant en Corée du Sud en 2021, le secteur de la comédie musicale s'est développé à partir de 2001 avec le succès du « Fantôme de l'Opéra » (240 000 entrées en 6 mois et plus de 14 millions d'€ de recettes). Les productions se sont ensuite succédées, notamment en collaboration avec Broadway. En 2014, 45 comédies musicales étaient à l'affiche à Séoul, contre 25 à Paris. La plupart des spectacles étaient alors issus de l'étranger. On observe néanmoins à ce jour une forte augmentation des productions locales, notamment portées par des stars de la K-pop. Alors qu'elles ne représentaient que 26% des productions en 2006 (vs. 67% pour les licences et 7% pour les tournées internationales), leur part est passée à 37% en 2019 (vs. 48% pour les licences et 15% pour les tournées internationales). Les castings sont d'ailleurs très tournants de façon à inciter le public à revenir voir le même spectacle plusieurs fois pour pouvoir assister aux performances de leurs artistes préférés. Avec plus de 100 productions chaque année, Séoul est désormais la troisième place de la comédie musicale dans le monde, après New York et Londres. La France tient quant à elle un rôle non-négligeable dans cet écosystème avec des succès très forts sur le sol coréen. Les comédies musicales « Roméo & Juliette », « Notre Dame de Paris » ou plus récemment « Mozart, l'Opéra Rock » sont considérées comme des pièces cultes par un grand nombre d'amateurs coréens de comédies musicales.

Marché coréen de la comédie musicale

Le théâtre, un divertissement en expansion

Très fortement ancré dans la culture locale, le théâtre traditionnel est aujourd'hui toujours très réputé en Corée. Il est d'ailleurs soutenu par le gouvernement qui le finance et aide sa promotion. L'Etat intervient aussi pour financer le théâtre contemporain via le Théâtre National ou le *Seoul Performing Arts Center*. Le répertoire principal se compose de pièces classiques de Shakespeare ou de Tchekhov, en version traditionnelle coréenne. Dans le quartier de *Daehangno* de Séoul se développe le théâtre indépendant coréen. Parfois surnommé le « off-Broadway », il est composé de nombreuses pièces contemporaines et expérimentales. Enfin, le théâtre populaire est également en développement et est joué dans des espaces construits par des grands groupes privés, pour y jouer des pièces et comédies musicales très populaires, parfois des *remakes* coréens de grand succès internationaux de la scène européenne ou américaine.

Le Talchum, pratique théâtrale traditionnelle en Corée du Sud

Sources :

- Site du Korea Arts Management Service
- Site de l'Ambassade de France en Corée du Sud
- Agence de presse Yonhap, divers articles, 2021
- Entretien experts du secteur

Les essentiels

Un secteur aux nombreux atouts (formations et infrastructures)

On note un secteur profitant d'une formation artistique de très haut niveau et de grande qualité, associé à un large réseau de théâtres privés et indépendants.

Une appétence forte pour la culture occidentale

Les œuvres et la culture occidentales sont très appréciées, particulièrement les comédies musicales américaines et européennes.

Une reprise post-covid encourageante

On note une forte augmentation des revenus du secteur en 2021, notamment du fait de la reprise de la fréquentation des salles de spectacle en jauge pleine après le Covid-19.

Un marché à la tendance néanmoins plutôt baissière soutenu majoritairement par les comédies musicales

Le secteur du spectacle vivant coréen est largement dominé par les comédies musicales. Les autres formes de performances artistiques connaissent des tendances plutôt baissières, exception faite du théâtre.

Éléments culturels clés

Une filiale ou des partenaires locaux nécessaires pour construire un réseau et développer ses opportunités

Malgré une dimension *business* très forte, l'économie coréenne privilégie le relationnel au transactionnel. La présence sur le territoire est un atout indispensable pour développer son réseau et construire des relations de confiance dans le secteur visé avant de pouvoir s'y développer économiquement.

Une bonne compréhension de la culture coréenne fortement recommandée

La bonne compréhension des codes et de la culture coréenne est indispensable pour fluidifier la relation partenariale. Bien que se développant, l'usage de l'anglais est encore modéré en Corée du Sud. L'apprentissage de quelques mots de coréen est un plus.

Un système hiérarchique vertical et soumis à de nombreuses strates de validation

L'organisation du travail en Corée du Sud réside encore largement sur la verticalité (observation néanmoins à nuancer chez les nouveaux acteurs du numérique par exemple). La culture du *Pali Pali* (vite-vite en français) et ses arbitrages très rapides et verticaux existe également néanmoins et peut entraîner des accélérations brutales dans la prise de décision.

Une puissance réelle du *soft power* européen malgré des ajustements culturels à consentir

Sensible à l'histoire et à la culture occidentale, la Corée est en capacité d'adhérer massivement à des créations et contenus inspirés de l'héritage européen. Ces derniers doivent néanmoins être adaptés aux codes et à l'esthétique coréenne.

Liens utiles

[Cartographie des ICC Coréennes par l'Ambassade de France en Corée du Sud](#)

Sources :

- Site du Korea Arts Management Service
- Site de l'Ambassade de France en Corée du Sud
- Agence de presse Yonhap, divers articles, 2021
- Entretien experts du secteur

À propos de BearingPoint

BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant aux racines européennes et à la couverture mondiale.

Le cabinet est structuré autour de trois entités. La première couvre les activités de conseil en mettant clairement l'accent sur les domaines d'expertises clés du cabinet à développer dans le monde entier. La deuxième fournit des solutions technologiques avancées combinant conseil et logiciel, et offre des services gérés à forte valeur ajoutée aux clients. La troisième se concentre sur des investissements innovants ; par exemple dans des solutions logicielles très spécifiques permettant de répondre aux exigences réglementaires ou d'accompagner la transformation numérique. Elle a également pour vocation d'explorer des business models innovants avec les clients et les partenaires, en favorisant la création d'écosystèmes, le financement et le développement de start-ups.

BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales publiques et privées; fort d'un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et les aide à obtenir des résultats mesurables et durables.

Pour plus d'informations :

Site web: www.bearingpoint.com/fr-fr

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Twitter: [@BearingPoint_FR](https://twitter.com/BearingPoint_FR)

Contacts

Olivier Lenne
Directeur Associé
olivier.lenne@bearingpoint.com

Adèle Nuvolone
Manager
adele.nuvolone@bearingpoint.com

Antoine Lajante
Consultant
antoine.lajante@bearingpoint.com