

fiche biblio

ENTRE PRENDRE DANS LA CULTURE

Novembre 2018

PRÉAMBULE

Qu'est-ce qu'un entrepreneur culturel, comment le définir? En quoi un entrepreneur dans le secteur culturel est-il différent d'un entrepreneur classique? Qu'est-ce que l'économie créative, les industries culturelles et créatives? Quelles politiques culturelles sont mises en œuvre pour les industries culturelles et créatives?

Autant de questions auxquelles les ressources présentées dans cette fiche Biblio vont pouvoir répondre.

Cette fiche Biblio est une sélection de ressources sur l'entrepreneuriat culturel en général. Vous trouverez dans les collections d'Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant beaucoup d'autres ressources ayant trait à cette notion d'entrepreneuriat culturel : statuts juridiques, mutualisation, accompagnement, financements privés...

À retrouver et télécharger sur :
www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

SOMMAIRE

Définition et portrait de l'entrepreneur culturel.....	2
Économie et industries culturelles et créatives.....	6
Focus économie sociale et solidaire	9
Politiques culturelles, industries culturelles et créatives et territoires.....	11
Guides pour l'entrepreneur culturel.....	14

DÉFINITION ET PORTRAIT DE L'ENTREPRENEUR CULTUREL

L'entrepreneuriat culturel : des tensions génériques qu'amplifie la petite taille des organisations

**Philippe Henry
2018. 37 p.**

En quoi le thème de l'entrepreneuriat culturel relève-t-il d'autre chose que d'une simple injonction sociétale ou institutionnelle, notamment en France pour les micro-organisations à visée professionnelle et à buts d'abord autres que lucratifs de ce domaine d'activité ? Si des évolutions contextuelles, depuis la fin du siècle dernier, expliquent pour une bonne part la prégnance actuelle de ce thème, celui-ci gagne aussi à être regardé au travers des tensions génériques de l'économie culturelle et de celles des très petites entreprises. Une approche donnant toute sa place aux dimensions qualitative et collective de l'entrepreneuriat culturel apparaît alors plus pertinente que d'en rester à une conception par trop économique ou centrée sur la figure de l'entrepreneur individuel. L'importance des buts autres que seulement lucratif est également à souligner, même si la question de la viabilité économique minimale de chaque projet ou organisation reste elle aussi centrale. Ces différents éléments se retrouvent comme exacerbés dans les très petites entreprises. Des tentatives d'agencement coopératif entre micro-entreprises culturelles montrent ainsi tout l'intérêt, mais aussi les difficultés en partie structurelles, de telles démarches, ne serait-ce que pour assurer une viabilité économique minimale à des projets porteurs d'enjeux d'abord non strictement économiques.

→ [Lien vers l'article](#)

Entrepreneur, une autre façon d'être artiste

Le Monde. 13 mai 2018

Les artistes enseignent, communiquent, rejoignent des entreprises ou des ONG, pour mieux diffuser leur travail et intégrer le marché du travail. Sans dépendre des ventes.

→ [Lien vers l'article](#)

Entreprendre dans la culture : développement de projets

Juris Art etc. n°45

Juris Édition. Avril 2017. 23 p.

Entre l'avènement du numérique, la baisse de financements publics, l'évolution du marché du travail et les habitudes changeantes des publics, le monde de la culture n'a pas eu d'autre choix que de se réinventer. Au cœur de cette petite révolution, l'entrepreneuriat a su se saisir de cette nouvelle donne pour faire émerger de nouveaux modèles économiques, et devenir un pan incontournable du paysage culturel.

L'artiste, un entrepreneur comme les autres

La tribune de Genève

Avril 2017

Au terme d'une étude collective sur les musiciens romands, le sociologue Marc Perrenoud présente ses conclusions à l'AMR.

→ [Lien vers l'article](#)

L'entrepreneuriat culturel en débat

Philippe Henry, Émilie Lecourtois et Steven Hearn

Nectart n°3

Deuxième semestre 2016. p. 48 à 63.

Dans une économie de la culture largement dominée par le modèle de l'intervention publique, l'entrepreneuriat a longtemps été vécu comme une incongruité, voire un dévoiement de l'activité créatrice. Devenu aujourd'hui réalité tant dans le discours que dans les faits, il continue de susciter la controverse. L'artiste,

l'acteur culturel, est-il un entrepreneur ? Doit-il considérer l'entreprise comme un objectif ou un outil ? L'entrepreneuriat culturel relève-t-il du champ du libéralisme économique ou de l'économie sociale et solidaire ?

L'entrepreneuriat sauvera-t-il la culture ?

Maxime Hanssen

Acteurs de l'économie "supplément entreprendre", n°131

Juillet-août 2016. p. 33 à 38.

La baisse des subventions publiques, la vision conservatrice du ministère de la culture et le désir d'indépendance des artistes ont engendré une nouvelle garde d'acteurs culturels. Ils défendent un modèle basé sur l'entrepreneuriat, afin de faire vivre leur vision de la culture. Une démarche créatrice d'activités et d'emplois, poussée par la transition numérique, alors que la France cherche de nouveaux relais de croissance.

→ [Lien vers l'article](#)

[Vidéo] Qu'est-ce qu'un entrepreneur culturel ?

Table ronde du 25 mai 2016 du Forum " Entreprendre dans la culture "

Autour d'intervenants menant une réflexion sur les spécificités de l'entrepreneuriat dans le champ de la culture, cette table ronde questionne : l'entrepreneur culturel est-il un entrepreneur comme les autres ?

Modérateur : Frédéric Martel, journaliste, France Culture.

Intervenants :

- Patricia Coler, déléguée générale, Union fédérale d'intervention des structures culturelles (UFISC)
- Steven Hearn, président, Scintillo
- Thomas Paris, professeur Affilié, directeur scientifique du Mastère spécialisé médias, art et création, HEC, chercheur
- Nicolas Laugero Lasserre, directeur, école ICART, président fondateur, Artistik Rezo

→ [Lien vers la vidéo](#)

Portrait de l'entrepreneur culturel en précurseur du monde de demain

Françoise Benhamou

Huffington Post. 30/03/2016.

→ [Lien vers l'article](#)

L'entrepreneur culturel : un entrepreneur comme les autres ?

Arcade

Arcade. Avril 2015. 6 p.

Document réalisé pour l'Arcade pour les Journées de l'Entrepreneuriat culturel et créatif.

→ [Lien vers le document](#)

Entrepreneuriat culturel

Forum d'Avignon. Juillet 2015.

Dossier sur l'entrepreneuriat culturel avec tous les travaux du Forum d'Avignon sur cette question.

→ [Lien vers le dossier](#)

Vie et statuts de l'artiste

Observatoire des politiques culturelles
L'observatoire n°44.

OPC. 2014. p. 7 à 77.

L'artiste n'est plus cet individu hors du monde social, figure issue d'une vision réductrice du romantisme, mais il est souvent un travailleur précaire. Pour s'en sortir ou pour créer, il se démultiplie, devient hybride, parfois inclassable, jonglant avec de multiples activités et savoir-faire. L'artiste se tient à l'écoute du monde et ne cesse de convoquer notre capacité d'étonnement. Pour autant, est-il un travailleur comme un autre ?

C'est à cette question qu'est consacré ce dossier qui rassemble les propos d'artistes, de chercheurs et d'acteurs culturels autour des problématiques qui se posent aujourd'hui : comment définir la vie d'artiste ? Peut-on vivre de son art ? À quoi servent les créateurs en régime démocratique ? Comment évoluent les professions artistiques et culturelles ? Quelle place y occupent les artistes femmes ? La figure de l'artiste-entrepreneur dessine-t-elle

un nouveau statut de l'artiste ? Quels sont les dispositifs d'accompagnement proposés par les collectivités ? etc.

Articles spécifiques sur l'entrepreneuriat :

- Les artistes-entrepreneurs/ Xavier Greffe
- Artiste-entrepreneur : la troisième voie/ Pierre Estève

→ [Lien vers le sommaire](#)

Artiste-gestionnaire : le double je(u)

Juris Art etc n°19

Juris éditions. Décembre 2014. p. 17 à 35.

Évolution des financements, numérisation, mondialisation, nouvelles formes de création artistique... De nombreux facteurs transforment progressivement les petits acteurs culturels en véritables entrepreneurs. Outils et pistes de réflexion pour les aider à remplir l'ensemble de leurs obligations.

Entrepreneuriat culturel, mutations économiques et nouveaux acteurs : l'entrepreneur culturel est-il un entrepreneur comme les autres ?

Irma

Focus de mai 2014.

On recense près de 200 000 entreprises culturelles en France, généralement de petite taille. Face à la méfiance des investisseurs, elles sont souvent exclues des financements traditionnels, bancaires notamment. D'autant que le secteur culturel lui-même se méfie de la figure de l'entrepreneur triomphant. Mais, comme le secteur, les choses évoluent. L'entrepreneuriat culturel fait désormais partie du paysage et ils sont nombreux à se pencher sur son avenir.

→ [Lien vers le focus](#)

Innovateurs du quotidien : une mise en valeur de pratiques innovantes en matière d'organisation du travail dans le secteur culturel en Europe

IETM, La Belle Ouvrage

IETM. 2013. 70 p.

Cette publication cherche à mettre en valeur des pratiques innovantes en matière d'organisation du travail dans le secteur culturel en Europe.

Basée sur les études de cas réels, la publication vise à fournir aux acteurs culturels de nouveaux éléments de réflexion et d'action pour repenser leur organisation du travail.

→ [Lien vers la publication](#)

L'artiste-entreprise

Xavier Greffe

Dalloz. 2012. 248 p.

Présente les nouveaux contours de la condition des artistes, en montrant qu'à la vision d'un artiste bohème, ou au contraire celle d'un artiste superstar, s'oppose la réalité d'artistes qui ont à assumer d'eux-mêmes des impératifs de créativité artistique et de soutenabilité économique.

L'expression d'artiste-entreprise souligne donc la nécessité pour chaque artiste de mettre son activité en projet et de contrôler au mieux de ses intérêts l'ensemble des processus dans lesquels il s'engage. Ce défi est ici inscrit dans le nouvel environnement créé par la globalisation d'une part et la numérisation et le web d'autre part. Après avoir décrit un certain nombre de cas célèbres empruntés à des domaines très différents (Durer, Hokusai, Gallée, Diaghilev, Chanel, Walt Disney, etc.), l'ouvrage montre comment concilier ces impératifs, et les implications que cela a sur les stratégies, les financements et les ressources humaines.

Travail artistique et économie de la création : protection, valorisation, régulation

Francine Labadie

La documentation française. 2008. 250 p.

Le travail artistique constitue un ressort essentiel de la production d'œuvres et de prestations artistiques. Sans travail artistique, point de création et point de filières culturelles. Appréhender l'économie de la création du point de vue de l'activité des créateurs amène à s'interroger sur la valorisation du travail artistique et ses rémunérations. La rémunération du travail artistique fait l'objet d'un encadrement juridique complexe, relevant tout à la fois du droit du travail et du droit d'auteur, qui vise à compenser les effets de l'asymétrie des rapports de production et à protéger les créateurs. Dans un contexte de mutations économiques, sociales et technologiques des filières culturelles, des modifications substantielles dans les prises de risques respectives des acteurs de ces filières ont lieu. Les deuxièmes journées d'économie de la culture, tenues en octobre 2007, poursuivaient plusieurs objectifs: réaliser un diagnostic global des évolutions à l'œuvre et de la capacité du droit positif à les accompagner, esquisser de nouvelles perspectives de régulation économique, sociale et juridique des relations liant créateurs et investisseurs des filières culturelles, envisager et mettre en débat, avec les acteurs concernés, les scénarios de régulation. La restitution de ces réflexions est destinée aux acteurs et décideurs des différentes filières culturelles, et plus largement, à tous ceux, étudiants, formateurs, responsables de politiques culturelles, qui s'intéressent au contexte économique-juridique de la création dans les domaines culturels.

→ Lien vers la synthèse

Portrait de l'artiste en travailleur : métamorphoses du capitalisme

Pierre-Michel Menger

Seuil. 2002. 96 p.

Le temps n'est plus aux représentations héritées du XIXe siècle, qui opposaient l'idéalisme sacrificiel de l'artiste et le matérialisme calculateur du travail, ou encore la figure du créateur, original, provocateur et insoumis, et celle du bourgeois soucieux de la stabilité des normes et des arrangements sociaux. Dans les représentations actuelles, l'artiste voisine avec une incarnation possible du travailleur du futur, avec la figure du professionnel inventif, mobile, indocile aux hiérarchies, intrinsèquement motivé, pris dans une économie de l'incertain, et plus exposé aux risques de concurrence interindividuelle et aux nouvelles insécurités des trajectoires professionnelles. Comme si, au plus près et au plus loin de la révolution permanente des rapports de production prophétisée par Marx, l'art était devenu un principe de fermentation du capitalisme. Comme si l'artiste lui-même exprimait à présent, avec toutes ses ambivalences, un idéal possible du travail qualifié à forte valeur ajoutée.

Info+

Retrouvez toutes les captations sonores du Forum national Entreprendre dans la culture 2016, 2017 et 2018

<https://www.sondekla.com>

ÉCONOMIE ET INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

Le poids économique direct de la culture en 2016

Tristan Picard

Culture Chiffres 2018-1

DEPS, Ministère de la culture. 2018. 16 p.

En 2016, le poids économique direct de la culture, c'est-à-dire la valeur ajoutée de l'ensemble des branches culturelles, est de 44,5 milliards d'euros. La part de la culture dans l'ensemble de l'économie (2,2 %) est en baisse continue depuis 2003 (2,5 %). La cause principale de cette baisse est la crise structurelle touchant les branches de la presse et du livre (0,6 % du PIB en 2003, 0,4 % en 2016).

L'année 2016 est marquée par une conjoncture difficile pour les branches du patrimoine et du spectacle vivant [respectivement - 1,2 % et - 1,8 % par rapport à 2015], conséquence directe des attentats de l'année 2015 qui ont eu un impact fort sur le tourisme étranger en Île-de-France et sur les coûts de sécurisation des événements et des équipements culturels. À l'inverse, les arts visuels (+ 3,9 %), l'audiovisuel (+ 2,5 %) et les agences de publicité (+ 2,5 %) poursuivent leur croissance. Représentant 29 % de la valeur ajoutée des branches culturelles, l'audiovisuel est toujours la première branche culturelle en termes de poids économique.

En 2015, 620 000 personnes travaillent dans les secteurs culturels (2,4 % de la population active), principalement dans le livre et la presse (18 %), les arts visuels (16 %) et l'audiovisuel (15 %). Un tiers des actifs travaillant dans les secteurs culturels sont indépendants, contre seulement 12 % dans la population active.

→ [Lien vers la publication](#)

En scène ! La contribution du spectacle musical et de variété à l'économie française

EY. Septembre 2017. 52 p.

Le cabinet EY en collaboration avec le Prodis analyse la place du spectacle musical et de variété dans l'économie française à travers cette étude. L'étude quantifie et démontre l'ampleur des retombées économiques de ce secteur en croissance sur l'économie française.

→ [Lien vers l'étude](#)

Créativité dérouterée ou augmentée : comment le numérique transforme les industries de la French Touch

BPI France. Juillet 2017. 60 p.

Savoir-faire traditionnel et numérique, deux réalités inconciliables ? Les nouveaux outils technologiques, de même que les nouveaux usages des consommateurs, questionnent nos industries culturelles et créatives. L'étude Bpifrance Le Lab analyse l'impact de ces transformations sur le tissu des PME et ETI françaises appartenant à un périmètre exclusif de 10 secteurs d'activités liés à la « French Touch ». Les objectifs de cette étude ? Apporter un nouvel éclairage sur les mutations liées à la digitalisation des opérateurs, et mettre en valeur les outils innovants proposés par les nouveaux acteurs de l'économie digitale.

→ [Lien vers l'étude](#)

L'économie de la culture

Françoise Benhamou

Repères n°192

La découverte. 2017. 128 p.

L'analyse économique du spectacle vivant, des marchés de l'art, des musées et du patrimoine se développe en empruntant ses grilles de lecture à d'autres domaines, mais en tentant aussi de forger ses propres outils, tandis que l'étude des industries culturelles (livre, disque, cinéma) prend de nouvelles dimensions. Cet ouvrage fait le point sur les recherches portant sur ces secteurs, sur leurs spécificités et leurs dimensions communes. Il rend compte des analyses

économiques des consommations culturelles, et analyse les particularités du fonctionnement des marchés du travail artistique. L'auteur apporte en particulier un éclairage original sur les fondements et les incidences économiques des politiques culturelles.

Création sous tension : 2e panorama des industries culturelles et créatives

EY France

EY France. 2015. 116p.

→ [Lien vers le panorama](#)

Les secteurs culturels et créatifs européens, générateurs de croissance

EY. 2014. 100 p.

Une récente étude révèle que les Industries Culturelles et Créatives (ICC) ont maintenu une croissance stable pendant la période de crise économique et représentent un des principaux employeurs européens avec plus de 7 millions d'emplois : un acteur central dans l'économie européenne.

→ [Lien vers l'étude](#)

L'apport de la culture à l'économie en France

Serge Kancel, Jérôme Itty, Morgane Weill, Bruno Durieux

Inspection générale des finances ; Inspection générale des affaires culturelles
Décembre 2013. 390 p.

La mission conjointe IGF - IGAC se penche sur les agrégats économiques de la culture, avec l'objectif de mieux mesurer son poids dans l'économie et déterminer les leviers d'action permettant d'utiliser pleinement le potentiel de croissance des industries culturelles et créatives. La mission a articulé ses travaux en trois volets. Dans un premier temps, elle s'est attachée à mesurer le poids de la culture dans l'économie du pays, ainsi que l'intensité et les modalités d'intervention financière de l'État et des collectivités territoriales dans l'économie

des différents secteurs de la culture. Dans un deuxième temps, elle a analysé plus particulièrement la structure et le dynamisme économique, notamment à l'international, de cinq secteurs culturels : l'audiovisuel, le cinéma, le jeu vidéo, le marché de l'art et la mode. Enfin, la mission a déployé une méthodologie visant à mesurer l'impact de l'implantation d'équipements et d'équipements culturels sur le développement économique d'un territoire.

→ [Lien vers le rapport](#)

L'économie du spectacle vivant

Isabelle Barbéris, Martial Poirson
Que sais-je ? n° 3972

PUF. 2013. 125 p.

Théâtre, danse, musique, opéra, mais également variété, one man show, performance, marionnette, cirque, arts de la rue, si la délimitation du spectacle vivant ne va pas de soi, le terme économie du spectacle n'est pas moins ambigu. Il désigne des réalités diverses, selon que l'on considère les superproductions budgétivores de l'opéra de Paris ou de certains festivals, celles des théâtres nationaux déficitaires, les productions équilibrées de théâtres privés jouant sur les têtes d'affiches et les cycles longs d'exploitation pour atteindre leur seuil de rentabilité, ou les fragiles équilibres budgétaires de petites salles de concert ou de spectacle à audience restreinte utilisant en majorité des artistes amateurs. Comment, devant une telle variété, dégager un modèle économique propre à ce secteur. En dressant un panorama de l'économie du spectacle vivant, cet ouvrage décrit les particularités de ses modes de financement comme de son marché de l'emploi. Il montre ainsi comment ce secteur présente une association originale d'interventionnisme et d'ultralibéralisme.

→ [Lien vers le sommaire](#)

Les industries culturelles et créatives : économie et stratégie

Alain Busson, Yves Évrard
Vuibert. 2013. 240 p.

Un panorama très complet des logiques économiques et managériales du secteur culturel qui fait la part belle aux évolutions récentes.

Introduction : l'économie de la culture est-elle particulière ?

Xavier Greffe

Revue d'économie politique 1/2010
(Vol. 120). p. 1-34

Existe-t-il des paradigmes justifiant un traitement économique particulier des activités culturelles ? Un premier paradigme serait celui dit de la maladie des coûts : faute de gains de productivité, les activités culturelles font l'objet d'une dérive vers le haut de leurs coûts de production et de leurs prix, ce qui pose d'emblée les questions d'accessibilité des consommateurs, de subventions des entreprises et de soutien de revenu des artistes. Mieux adapté aux transformations de l'économie contemporaine, un second paradigme part de l'incertitude pesant sur de telles activités et découlant logiquement des logiques de créativité et de nouveauté des biens artistiques. Il permet de renouveler les analyses des comportements de demande et d'offre de ces biens-paris, de spécifier les problèmes des industries culturelles et de prendre en considération les effets de la numérisation et Internet.

→ [Lien vers l'article](#)

Les entreprises culturelles sont-elles soutenables ?

Xavier Greffe, Véronique Simonnet
Revue d'économie politique 1/2010
(Vol. 120). p.57-86

Lorsque l'on souligne le rôle des activités culturelles pour enrichir la croissance, il est pertinent de s'interroger sur la capacité des entreprises culturelles à se développer et survivre. À partir de la base de données sur les nouvelles entreprises de l'Insee, trois résultats sont proposés. Le taux moyen de disparition annuel des nouvelles entreprises culturelles est comparable à

celui des autres entreprises : mais alors que les entreprises du secteur des arts et du spectacle vivant connaissent des débuts difficiles dus à une forte exposition au risque artisanal (ou de notoriété), celles relevant des industries culturelles (livres et cinéma) semblent moins exposées. Passé la troisième année, si les premières semblent relativement plus performantes, les secondes restent fragilisées par la permanence du risque industriel (ou d'organisation).

Si les banques donnent un signe positif sur le potentiel des entreprises culturelles, elles peuvent aussi en aggraver leur situation en leur accordant des prêts.

Enfin, la survie des entreprises culturelles dépend de la nature de leur environnement : proches d'entreprises culturelles de même nature, elles en subissent un effet de concurrence négatif ; proches des entreprises culturelles de toute nature, elles bénéficient d'un effet de synergie positif largement supérieur.

→ [Lien vers l'article](#)

Économie créative

Institut des deux rives Mollat. 2009.
159 p.

"L'économie créative" est une nouvelle réalité qui assemble différents secteurs d'activités économiques et culturels fondés sur les talents, l'imagination, la création et les ressources individuelles et collectives de ses acteurs. Elle traduit la valeur et la richesse extraordinaire produites par la créativité : régénération urbaine, lien social, image, attractivité, tourisme et... revitalisation de l'économie traditionnelle. Comment certaines villes comme Londres et Montréal ont-elles réussi à faire fusionner créativité et sens des affaires pour arriver à la revitalisation que l'on connaît ? La culture, traditionnellement considérée à l'aune des coûts, serait-elle en train de devenir une dimension fertile de l'économie ? Les bénéfices de l'économie créative ne dépassent-ils pas largement la simple croissance du PIB ? L'Institut des Deux Rives se propose d'éclairer les perspectives et les opportunités en jeu au travers d'une cinquantaine de mots-clés et d'une quinzaine de témoignages de personnalités.

FOCUS ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Culture et ESS : la 3ème voie [CR de rencontre et débats]

Le Labo de l'ESS. Juillet 2018. 36 p.

Cet été, la Fondation Crédit Coopératif, le Labo de l'ESS et le Festival d'Avignon ont organisé une rencontre interprofessionnelle entre le secteur culturel et celui de l'ESS, autour du rapport réalisé par Bernard Latarjet « Rapprocher la culture et l'ESS ». Que représente l'ESS dans la culture et inversement ? Pourquoi rapprocher culture et ESS ? Comment faire ?

Plus de 200 participants et de nombreux intervenants dont Christophe Itier, Haut-commissariat à l'ESS et à l'innovation sociale, et Laurence Tison-Vuillaume, directrice de cabinet de la Ministre de la Culture, ont répondu présents pour penser une 3e voie, située entre le modèle public subventionnel et le modèle purement commercial. « Une voie d'avenir qui serait une meilleure synergie entre les politiques culturelles et les citoyens, » selon Olivier Py, directeur du Festival.

Les interventions dans le cadre de cette rencontre ont permis d'approfondir les préconisations du rapport, en s'appuyant sur l'expérience d'initiatives territoriales portées par des acteurs de l'ESS culturels et les pouvoirs publics locaux. Une rencontre sous le signe de la participation, où les professionnels présents ont pu apporter leurs réflexions dans le cadre d'ateliers collaboratifs.

→ [Lien vers le compte-rendu](#)

Rapprocher la culture et l'économie sociale et solidaire

Bernard Latarjet

Labo de l'ESS. Février 2018. 48 p.

Les entreprises culturelles sont entrées dans une période de transition profonde. Celle-ci tient autant à la raréfaction des financements

publics qu'à l'évolution des missions d'un certain nombre de ces acteurs culturels, liées notamment à l'aggravation des fractures sociales et territoriales ainsi qu'à la mise en œuvre des droits culturels. A ces nouveaux enjeux, les acteurs, les expériences et les méthodes de l'économie sociale et solidaire (ESS) peuvent apporter des réponses concrètes. Encore faudrait-il que les mondes de la culture et de l'ESS ne soient pas si éloignés...

→ [Lien vers le rapport](#)

ESS'perluette - Culture & ESS

Outil créé par Opale pour tester ses pratiques au regard des principes de l'économie sociale et solidaire : ESS'perluette, les principes de l'ESS mis en pratiques.

→ [Lien vers l'outil](#)

Économie sociale, secteur culturel et créatif : vers une nouvelle forme d'entrepreneuriat social en France

Smart, Pour la solidarité

Cahiers n°35, mai 2015

Pour la solidarité. 2015. 121 p.

Le secteur culturel et créatif s'inscrit souvent dans le modèle d'entreprise sociale, puisque l'objectif premier de ses productions n'est pas la recherche de profit mais la création artistique, et car il partage de nombreux points communs avec ce modèle. En quoi culture et économie sociale sont-elles liées et comment faire de cette alliance un moteur pour le développement des territoires français ?

→ [Lien vers la publication](#)

Un nouveau référentiel pour la culture ? Pour une économie coopérative de la diversité culturelle

Philippe Henry

Éditions de l'Attribut. 2014. 256 p.

Les mutations de ces dernières décennies sont autant culturelles que strictement économiques et sociales. Les modes de production et d'échange de nos ressources symboliques s'en trouvent profondément transformés et notre

conception d'un art émancipateur, héritée du XXe siècle, largement questionnée.

En s'appuyant sur des expérimentations souvent peu connues, l'ouvrage illustre cette situation et analyse la question centrale de la construction de nos identités culturelles. La problématique de la diversité culturelle forme désormais le nouveau socle d'une pensée et d'une action politique publique de la culture.

Elle est néanmoins confrontée à des inégalités et des fractures culturelles aujourd'hui croissantes.

Dans ce nouveau contexte, de nouvelles modalités collaboratives peuvent être repérées qui plaident pour la prise en compte d'une économie coopérative dans le champ de la culture, au même titre que pour l'affirmation d'une gouvernance participative.

Chantier de l'économie créative solidaire. Parties 1 et 2

Jean-Michel Lucas

Contribution issue des États Généraux 2 des Saisons de la marionnette en France qui se sont déroulés les 28 et 29 mai 2010 à Amiens.

→ [Lien vers la partie 1](#)

→ [Lien vers la partie 2](#)

Pour une autre économie de l'art et de la culture

Bruno Colin, Arthur Gautier (dir. de publication)

Éditions Érès. 2010. 176 p.

Les associations culturelles employeuses, au nombre de 31 000 en France, représentent 92 000 emplois en équivalent temps plein, 430 000 bénévoles et 4,8 millions d'adhérents. Depuis 2000, des fédérations de ce secteur se sont liées à des chercheurs en sciences sociales pour réfléchir à leurs valeurs et à leurs pratiques : en quoi, et à quelles conditions les initiatives artistiques et culturelles relèvent-elles de l'économie solidaire ?

À partir de définitions, de points de vue et de récits de mobilisation, cet ouvrage collectif apporte des éléments de réponse. Il présente en particulier le Manifeste pour une autre

économie de l'art et de la culture, auquel ont contribué des professionnels réunis au sein de l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles (UFISC).

→ [Lien vers la présentation de l'ouvrage](#)

Pour la reconnaissance de l'économie créative solidaire

Jean-Michel Lucas

L'Observatoire n°35

OPC. Juillet 2009. p. 42 à 48

La littérature sur « l'économie créative » et ses multiples avatars revendique l'ouverture définitive des frontières entre culture et économie. On nous promet ainsi que l'économie et son « mariage avec la culture [sera] une source de renouvellement et de dynamisme largement démontré ». De partout, on nous dit que les artistes y gagnent parce qu'ils n'ont plus besoin de tendre la sébile auprès des subventionneurs publics ; les entreprises y gagnent aussi car elles innovent plus, et surtout mieux. Quant aux territoires, ils empochent les gains d'une attractivité plus forte que celle de leurs voisins. L'économie créative passe même pour une source de « cohésion sociale et d'enrichissement culturel personnel », sans doute parce qu'elle inclut « souvent une forte dose d'activité non rémunérée économiquement sous forme de bénévolat » et que, de ce fait, « elle n'est pas dominée par la pression de l'argent » !

→ [Lien vers l'article](#)

Manifeste de l'UFISC pour une autre économie de l'art et de la culture UFISC.

UFISC. 2007. 11 p.

Charte définissant les revendications culturelles communes aux organisations qu'elle regroupe.

→ [Lien vers la charte](#)

POLITIQUES CULTURELLES, INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES ET TERRITOIRES

[Dossier] Politiques culturelles : les mutations économiques ont commencé

La Gazette des communes. 03/05/2017.

D'étude en note de conjoncture, le fléchissement du financement public des politiques culturelles territoriales s'annonce durable, avec son cortège de coupes drastiques et d'arbitrages cornéliens. Cependant, avoir moins d'argent à distribuer ne signifie pas nécessairement renoncer. Certaines collectivités commencent à développer des modalités d'intervention diversifiées, où il est question de créer un environnement propice aux acteurs du secteur artistique et culturel. Une logique qui conduit à s'interroger sur le concept d'entrepreneuriat culturel, et la place et le sens que l'Etat et les collectivités peuvent lui donner dans le cadre d'une politique publique. Une logique qui, aussi, bouscule le subventionnement, en tant que mode d'intervention traditionnel, et marqueur d'un engagement en faveur du service public de la culture.

→ [Lien vers le dossier](#)

Culture et créativité : les nouvelles scènes

L'observatoire des politiques culturelles n°47

OPC. Hiver 2016.

Quartiers et districts culturels, villes et clusters créatifs, ces termes ont envahi le débat académique comme l'agenda des collectivités

territoriales. De Bilbao à Glasgow, de Nantes à Leipzig, de Manchester à Rotterdam, nombreuses sont les villes qui ont assisté leur développement sur la culture. On assiste cependant à un glissement sémantique progressif du quartier au cluster, du culturel au créatif qui révèle à la fois l'importance croissante des enjeux économiques assignés aux projets urbains axés sur la culture, la marginalisation du rôle de la création au profit des activités dites créatives et le refoulement des spécificités territoriales à la périphérie des analyses. Face à ces évolutions, cette livraison de l'Observatoire propose d'explorer le concept de « Scène » comme fédérateur des différentes formes d'encastrement entre un territoire et les activités artistiques qui s'y développent en s'appuyant principalement sur des expériences conduites à Nantes et plus globalement dans la région des Pays de la Loire mais aussi à Marseille, à Lyon, etc.

Les startups et les entrepreneurs culturels créatifs accueillis dans les incubateurs parisiens en 2015

**APUR - Atelier parisien d'urbanisme
Février 2016. 20 p.**

Paris veut donner un nouvel élan à sa politique culturelle en s'appuyant sur quelques priorités : rendre la culture plus accessible, soutenir la création, valoriser le patrimoine, développer l'art dans l'espace public, amplifier la politique numérique, accompagner les entreprises culturelles et renforcer le rayonnement culturel de Paris dans le monde.

Au regard de ces ambitions, la place dévolue aux startups et aux entrepreneurs culturels créatifs au sein des incubateurs parisiens est-elle suffisamment large ? Quelles sont les activités exercées par ces startups ? C'est à ces questions, qui rejoignent les priorités municipales dans le domaine de la culture, que la note tente d'apporter des réponses.

→ [Lien vers le rapport](#)

L'écosystème créatif en Île de France

IAU Île de France

Avril 2015. 68 p.

La culture et la créativité sont désormais reconnues pour la valeur économique qu'elles génèrent : création de richesses, emplois, attractivité et cohésion sociale. Elles stimulent l'innovation et l'émergence de nouvelles idées en attirant les entreprises et les talents. Cette étude s'inscrit dans la continuité des travaux sur les industries culturelles et créatives (ICC) menés à l'IAU Île-de-France depuis 2004.

→ [Lien vers le rapport](#)

Le développement de l'entrepreneuriat culturel

Steven Hearn

La documentation française. 2014. 69 p.

Évaluant dans un secteur représentant 3,2% du PIB, les entreprises culturelles sont créatrices d'emploi et participent de l'attractivité et du développement économique des territoires. Elles rencontrent pourtant des difficultés de structuration, assez similaires à celles de toutes les TPE/PME. Leur développement semble même plus difficile que la moyenne, car leur modèle d'affaires est mal assimilé et compris de ceux qui pourraient les accompagner.

Sur la base de ce constat, Steven Hearn et Olivier Saby ont été chargés d'une mission visant à comprendre comment créer les conditions du développement de l'entrepreneuriat dans le secteur de la culture, en s'intéressant principalement aux difficultés rencontrées par les entrepreneurs au moment de l'amorçage et du développement de leurs entreprises.

→ [Lien vers le rapport](#)

Créativité, industries créatives, territoires créatifs : un état de l'art

Yvette Lazzeri

Pôle de développement durable et territoires méditerranéens CERIC/CNRS-Aix
Marseille Université

Avril 2013.

Située au carrefour d'enjeux majeurs (changement climatique, épuisement des ressources naturelles, développement économique, intégration sociale, aménagement urbain, cohésion territoriale,...), la créativité s'impose comme une référence centrale dans les discours et les projets de nombre d'acteurs (Union européenne, Etats, acteurs locaux,...), pour résoudre les problèmes présents et anticiper ceux à venir.

→ [Lien vers l'article](#)

Industries créatives, industries de territoire : la géographie culturelle d'une métropole régionale

Philippe Béraud et Franck Cormerais

Communication et organisation, 42

2012. p. 203-216

Cet article s'intéresse à l'influence exercée par les industries culturelles et créatives sur le design territorial. Les industries créatives peuvent être caractérisées comme des industries de territoire. Leur ancrage territorial constitue une caractéristique structurelle, avec une forte influence sur les processus d'innovation, et sur les conditions de valorisation des biens culturels. L'interprétation met en lumière la dynamique des projets culturels à Nantes, qui s'organisent à l'intérieur d'un véritable cluster métropolitain.

→ [Lien vers l'article](#)

Entreprendre et investir dans la culture : de l'intuition à la décision Forum d'Avignon

Kurt Salmon. 2011. 48 p.

Nouvelle étude de Kurt Salomon à l'occasion du Forum d'Avignon.

En effet, alors que l'économie vacille, la culture résiste, innove et mieux encore elle apparaît comme un secteur d'avenir : économiquement rentable, porteuse en termes d'images, elle joue enfin un rôle central dans la cohésion sociale. Ce contexte attire de nouveaux investisseurs : politiques et chefs d'entreprise sont toujours plus nombreux à l'intégrer dans leurs stratégies de développement. Une question de fond se pose alors : comment bien investir dans la culture ?

→ [Lien vers l'étude](#)

Des industries culturelles aux industries créatives : un changement de paradigme salutaire ?

Thomas Paris

tic&société [En ligne], Vol. 4, n° 2. 2010.

La question du soutien public aux industries culturelles (cinéma et audiovisuel, musique, édition) pose aujourd'hui des questions renouvelées. D'une part du fait d'une évolution du contexte, avec le développement de la mondialisation, de la numérisation et des TIC et de la libéralisation. D'autre part, parce que si un soutien public semble empiriquement admis dans ces secteurs, les effets pervers qu'il peut générer en fragilisent le principe. À partir de l'exemple du cinéma, cet article montre que l'action publique, telle qu'elle fonctionne dans ces secteurs aujourd'hui, s'inscrit dans une spirale inflationniste dont les résultats ne suffisent pas à la légitimer a posteriori. Pour sortir de l'aporie dans laquelle semble enfermée l'action publique dans les industries culturelles, l'article propose d'asseoir cette action sur un corpus théorique renouvelé, mettant en avant les notions d'économie de la création et d'économie de l'information.

→ [Lien vers l'article](#)

Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives : livre vert Commission européenne. 2010.

Souligne la nécessité d'améliorer l'accès aux financements, en particulier pour les petites entreprises.

→ [Lien vers le livre vert](#)

GUIDES POUR L'ENTREPRENEUR CULTUREL

L'Atlas régional de la culture

Ministère de la Culture et de la Communication

Paris. 2017. Données Auvergne-Rhône-Alpes. p.17-31

L'objectif est de réunir dans un même ouvrage un vaste ensemble de données relatives à la culture disponibles au niveau national et permettant une exploitation territorialisée. Les données réunies, qui croisent de nombreuses sources statistiques, sont illustrées sous forme de cartes et graphiques.

→ [Lien vers l'atlas](#)

Le parcours du financement Startup

French Funding
[Sans date]

Sont présentés dans cette publication : les difficultés du parcours, une cartographie des dispositifs de financement, un schéma de parcours réussi et des conseils pratiques.

→ [Lien vers le parcours](#)

Guide pratique du créateur : les étapes de la création de votre entreprise

A FE

Agence France Entrepreneur. 2017

Ce document retrace le parcours du créateur, de la naissance de l'idée au démarrage de l'entreprise.

→ [Lien vers le guide](#)

10 conseils pour entrepreneur créatif en herbe

Illusion et Macadam

21 avril 2016

À la faveur d'un atelier sous forme de « study case » organisé le 6 avril au cœur du festival, nous avons découvert 3 profils d'entrepreneurs pour autant d'approches et expériences significatives. Nous en avons extrait 10 conseils à destination des entrepreneurs culturels

→ [Lien vers l'article](#)

Choisir la forme juridique adaptée à son projet

Avise. Octobre 2015. 52 p.

À destination des créateurs d'activité d'utilité sociale, ce guide accompagne dans le choix de la forme juridique. Il donne des éléments de compréhension et invite les porteurs de projet à se questionner pour choisir la forme juridique la plus adaptée à leur aventure entrepreneuriale et sociale.

→ [Lien vers le guide](#)

L'artiste entrepreneur. Manuel pratique et juridique à l'usage des artistes à la recherche d'un statut

Guy Dessut, Bernard Villeneuve
320 p. Édition 2015.

Quels sont les arguments qui peuvent amener à faire le choix de l'entreprise plutôt que de l'intermittence de spectacle ?

A partir de ce choix, quels sont les statuts possibles ?

Auto-entrepreneur, entreprise individuelle, société : quels sont les avantages et les inconvénients de chacun ?

Ce n'est plus un sujet tabou, depuis longtemps, tantôt par nécessité, tantôt par choix, de nombreux artistes ont déjà franchi le pas en créant leur propre entreprise. Ce guide pratique et juridique vous donne tous les éléments pour faire votre choix...

Entreprendre dans les industries culturelles 2014

Ministère de la culture. DGMIC.

2014. 123 p.

Ce guide a pour objectif d'informer les entrepreneurs culturels sur les dispositifs de soutien à la création et au développement d'entreprises en France. Il recense en tout 93 dispositifs nationaux : des aides spécifiques à la structuration d'entreprises culturelles, mais aussi les dispositifs de soutien à la structuration d'entreprises qui sont accessibles aux entrepreneurs tous secteurs confondus.

Le guide est une initiative de la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).

→ [Lien vers le guide](#)

Guide Auvergne-Rhône-Alpes "Entreprendre dans la culture"

Il est une ressource pour tous les entrepreneurs du secteur culturel de la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus largement. Il propose un repérage des organismes publics ou privés qui accompagnent, hébergent ou aident financièrement les acteurs culturels dans le montage de leurs entreprises. Un classement par logique de territoires et de secteurs culturels permet de trouver au mieux les structures correspondantes.

En téléchargement sur
[www.auvergnerhonealpes-
spectacle vivant.fr](http://www.auvergnerhonealpes-spectacle vivant.fr)

Éditeur :

Auvergne-Rhône-Alpes
Spectacle Vivant

Directeur de publication :

Nicolas Riedel

Réalisation : Marie Coste

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SPECTACLE
VIVANT

33 cours de la Liberté - 69003 Lyon
04 26 20 55 55

contact@auvergnerhonealpes-spectacle vivant.fr
www.auvergnerhonealpes-spectacle vivant.fr

SUIVEZ-NOUS SUR : [f](#) [t](#) [i](#) [in](#)

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant est soutenue financièrement par le ministère de la Culture / Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes