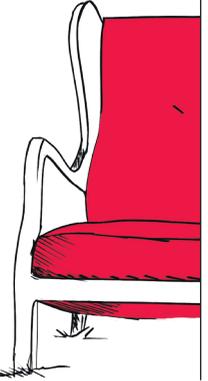

FICHE MÉMO ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE

NOVEMBRE 2019

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SPECTACLE
VIVANT

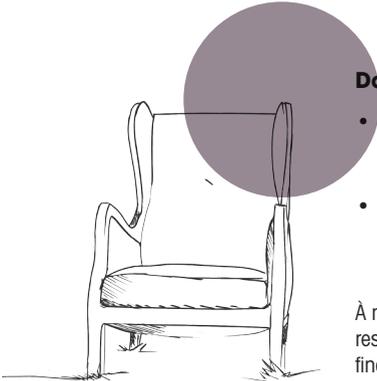
SOMMAIRE

- 2 L'entrepreneuriat culturel
- 4 Guides pour l'entrepreneur culturel
- 5 Focus : commun, coopératif, collaboratif

Dans cette fiche Mémo, une sélection de ressources :

- **sur et pour l'entrepreneur culturel : définition, qu'est-ce qu'entreprendre dans la culture, guides pratiques pour entreprendre, etc.**
- **sur le fil rouge 2019 du Forum entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes : commun, coopératif, collaboratif.**

À noter qu'Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant publie de nombreuses fiches ressources sur des thèmes corollaires à l'entrepreneuriat : statuts juridiques, financements privés, mutualisation, accompagnement...

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 ? Sélection de ressources.

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 Édition // Juris Art etc. n°45. 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 (Association pour l'encouragement de la musique improvisée - Genève).

→ 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 entrepreneur», 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 Forum «Entreprendre dans la culture» // 25 mai 2016.

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 ?

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

→ [Voir la vidéo](#)

PORTRAIT DE L'ENTREPRENEUR CULTUREL EN PRÉCURSEUR DU MONDE DE DEMAIN

Françoise Benhamou // Huffington Post. 30 mars 2016.

→ [Voir l'article](#)

L'ENTREPRENEUR CULTUREL : UN ENTREPRENEUR COMME LES AUTRES ?

Arcade // Avril 2015. 6 p.

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

→ [Lien vers le document](#)

[DOSSIER] 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](#)

ARTISTE-GESTIONNAIRE : LE DOUBLE JE(U)

Juris éditions // Juris Art etc n°19. 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.

VIE ET STATUTS DE L'ARTISTE

Observatoire des politiques culturelles //

L'observatoire n°44. OPC. 2014. p. 7 à77.

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 [...] 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 : 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](#)

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](#)

[DOSSIER WEB] DOSSIER « ENTREPRENDRE »

Avise.

De la création au changement d'échelle d'une structure d'utilité sociale, cette rubrique livre les étapes indispensables à connaître et de nombreux conseils pour mener à bien son projet.

→ [Lien vers le guide](#)

[DOSSIER WEB] GUIDE PRATIQUE DU CRÉATEUR : LES ÉTAPES DE LA CRÉATION DE VOTRE ENTREPRISE

BPI France.

Ce dossier en ligne guide l'entrepreneur de la création de son entreprise à la transmission.

→ [Lien vers le guide](#)

[DOSSIER WEB] LE PARCOURS DU FINANCEMENT

French Funding.

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](#)

L'ATLAS RÉGIONAL DE LA CULTURE

Ministère de la Culture et de la Communication // Paris. 2018. Données Auvergne-Rhône-Alpes.

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 les données Auvergne-Rhône-Alpes](#)

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 d'un festival, 3 profils d'entrepreneurs ont été découverts, pour autant d'approches et expériences significatives. 10 conseils à destination des entrepreneurs culturels en ont été extraits.

→ [Lien vers l'article](#)

ENTREPRENDRE DANS LES INDUSTRIES CULTURELLES, ÉDITION 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](#)

Fil rouge du 4ème Forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes de novembre 2019.

LES COMMUNS ET LA CULTURE

Quelques articles et points de vue sur les « Communs culturels ».

BIEN COMMUN ET MODE DE GOUVERNANCE : LE CAS DES ASSOCIATIONS DU SPECTACLE VIVANT

Patricia Gontier, Stéphanie Havet Laurent, Christophe Dansac // Publication de conférence, décembre 2018.

Une réflexion de fond sur les droits culturels est en cours depuis quelques années. Reconnus depuis longtemps dans plusieurs textes internationaux, ils ont été récemment intégrés dans la législation française (loi NOTRe et loi LCAP). Cette notion de droits culturels repose sur le pré-supposé que la culture constituerait un bien commun, dont l'usage devrait être non exclusif (accessible à tous) et concernerait des biens pouvant donner lieu au moins partiellement à une forme d'additionnalité. Le développement des structures associatives de diffusion de la production culturelle concrétiserait la mise en place d'un mode de gouvernance intermédiaire entre le marché et l'Etat (Laville et al., 2015) susceptible d'organiser une diffusion-partagée et une co-construction de la production culturelle entre le plus grand nombre. Notre observation centrée sur le fonctionnement des associations du spectacle vivant permet de mettre en évidence une grande diversité des situations en lien avec les caractéristiques et modes d'intervention des différentes parties prenantes de l'association.

COMMUNS CULTURELS ET ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE : ORIGINES, FONDEMENTS ET IDENTIFICATION

Maud PÉLISSIER // tic&société, Vol. 12, N° 1-1, 95-129. Octobre 2018.

La privatisation croissante de la culture, durant ces dernières décennies, a fait naître un mouvement de révolte intellectuelle qui a réactualisé la notion de commun (commons en anglais) et en a fait l'étendard d'une approche alternative de la propriété intellectuelle et des modes de gouvernance qui lui sont associés. Cet article propose une reconstruction intellectuelle de la notion de commun culturel. Partant d'une quête sur ses origines, pour mieux en éclairer le contexte, les enjeux qui lui sont attachés et ses fondements conceptuels, il propose une grille de lecture permettant d'identifier les contenus culturels (écrit, son, image) éligibles a priori à un tel statut.

→ [Lien vers l'article](#)

RÉINVESTIR LES COMMUNS CULTURELS EN TANT QUE COMMUNS SOCIAUX

Calimaq // S.I.Lex. Juillet 2018.

Le texte reprend et développe les questions mises en discussion lors d'une journée organisée à Bruxelles en juin dernier par l'association Culture & Démocratie sur le thème : « Penser la culture en commun(s) ».

→ [Voir le texte de l'intervention](#)

DÉFINITION DES BIENS COMMUNS

QU'EST-CE QUE LES BIENS COMMUNS ?

France culture, Émission «Matières à penser» // 21/09/2017.

→ [Écouter l'émission](#)

LA CULTURE EST-ELLE « STRUCTURELLEMENT » UN BIEN COMMUN ?

S.I.Lex // 2017.

Au début du mois, Henri Verdier, l'administrateur général des données de l'État et directeur de la DINSIC, a publié un billet important sur son blog, intitulé : « La Silicon Valley est-elle en passe de devenir la capitale de la culture ? ».

Il y analyse les mécanismes qui ont placé les grands acteurs américains du numérique, type Google, Amazon, Facebook ou Netflix, en situation de quasi-hégémonie sur le plan culturel au niveau mondial. Mais c'est la conclusion de son billet qui attire tout particulièrement l'attention, car pour contrecarrer cette emprise grandissante des GAFAM, il appelle à une convergence entre le monde de la Culture et celui des Communs numériques.

→ Lien vers l'article

CULTURE ET PARTAGE : LES CONDITIONS D'EXISTENCE DES COMMUNS CULTURELS

Blog de Philippe Aigrain // 9 décembre 2012.

Texte de son intervention dans la journée « Les communs de la nature et des connaissances » organisée au laboratoire ISCC le mardi 4 décembre 2012.

→ Voir son article

LA COOPÉRATION ET LA COLLABORATION DANS LE SECTEUR CULTUREL

CULTURE ET ESS : TRANSITIONS CULTURELLES

Le labo de l'ESS // 2018.

Alors que les subventions publiques diminuent et que les professionnels de la culture voient leurs enjeux muter avec la crise sociale et la prise en compte des droits culturels, le Labo de l'ESS a proposé une rencontre sur les « transitions culturelles » et les réponses que l'économie sociale et solidaire peut leur apporter. La première partie de la rencontre a porté sur la coopération comme axe de développement du secteur culturel : différents témoignages ont permis de prendre la mesure de la diversité des coopérations possibles et des effets qu'elles ont sur le développement des structures et des projets. Compte-rendu de cette rencontre.

→ Voir le compte-rendu de la rencontre

SITE

CULTURE, COMMUNS ET SOLIDARITÉS

UFISC

Le projet « Culture, Biens Communs et Économie Solidaire : animation des solidarités locales », proposé par l'UFISC et ses organisations membres, est né de la volonté de réunir les acteurs culturels et au delà, pour construire, ensemble, un référentiel de valeurs autour des notions de Culture, de Communs, de Solidarités. Il s'agit sur ce site de proposer des espaces de parole et de délibération collective pour interroger les mutations des pratiques sociales et culturelles, et promouvoir le pouvoir d'agir des personnes et de l'entreprendre collectif.

→ Voir le site

[BLOG] LE SECTEUR CULTUREL DOIT-IL CHANGER EN PROFONDEUR SES MODES D'ORGANISATION ?

Observatoire des politiques culturelles // 2018.

Les Ateliers des Nouvelles organisations dans la Culture de l'Observatoire des politiques culturelles font le point sur les changements organisationnels, les expériences coopératives et l'entrepreneuriat culturel.

→ Voir le blog

LA COOPÉRATION TERRITORIALE DES STRUCTURES CULTURELLES

Labo de l'ESS // 2017.

Les acteurs de la culture ont une place très importante dans l'économie sociale et solidaire. Les structures du secteur culturel créées en 2014 représentent 19,5 % de l'ensemble des établissements de l'ESS créés cette année-là, soit le secteur le plus important. Dans les pratiques de coopération également : la culture représente 19 % des activités des 182 membres de pôles de coopération

étudiés dans l'enquête du Labo sur les PTCE. Spectacle vivant, musiques actuelles, arts plastiques, audiovisuel, métiers du livres... quelles sont les particularités des coopérations de ces acteurs culturels de l'ESS ? Quels liens entre la « coopération par intérêt » et la « coopération au titre des valeurs » ?

→ Lien vers la publication

LA COOPÉRATION ENTRE PROJETS DE MUSIQUES ACTUELLES

FédéliMa // 2016.

« Cette étude constitue la première étape d'une analyse qui s'envisage pour notre fédération de manière pérenne. Il s'agit, en effet, tout d'abord, d'affiner le recensement des modes, processus, projet de coopération entre acteurs sur les territoires. À partir de ces éléments nous pourrions construire une typologie des modes de coopération qui pourrait nous permettre ensuite de mieux concevoir, partager et accompagner ces dynamiques de coopération avec nos adhérents mais également avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les collectivités territoriales, les partenaires professionnels et publics. »

Cette étude est une première étape d'un travail permanent de la FédéliMa.

→ Lien vers l'étude

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.

NOUVELLES PRATIQUES DE MUTUALISATION ET DE COOPÉRATION DANS LE SECTEUR CULTUREL

Marie Deniau // Rapport de recherche. Ministère de la culture. Juillet 2014. 101 p.

Comment appréhender dans leur diversité ces nouveaux modes de fonctionnement pour caractériser les phénomènes de mutualisation ou de coopération ? Ce rapport d'étude se veut essentiellement exploratoire et correspond à un travail de repérage parmi l'extrême diversité des démarches de mise en commun des moyens et des projets. Reflets du faisceau de mutations économiques et sociales contemporaines, elles semblent être convoquées pour répondre à des enjeux aussi divers que la survie des structures, la création d'emploi et la sécurisation des parcours personnels, la diversité artistique et culturelle, l'aménagement des territoires, la maîtrise des dépenses publiques, l'amélioration des services d'intérêt général, l'évolution des modes de production, de distribution et d'appropriation des biens et des services culturels, voire la transformation de nos sociétés.

→ Voir le rapport

[DOSSIERS WEB]

ESS ET CULTURE

AVISE

Comment assurer l'accès de tous à la culture, dans un contexte de dégradation des modèles économiques du secteur ? Les acteurs de l'ESS, très présents dans la culture, inventent de nouveaux modes de coopération et de développement pour répondre aux enjeux de maillage territorial, de promotion de la diversité culturelle ou de sécurisation des parcours professionnels.

→ Voir le dossier en ligne

LA COOPÉRATION : ENJEUX ET POLITIQUES PUBLIQUES

OPALE

Agrégation de ressources/articles d'Opale autour du sujet de la coopération : objet de politiques publiques, dans le secteur de la culture et dans celui de l'économie sociale et solidaire. Articles sur les enjeux de la coopération, les points de vue, des exemples de projets.

→ Voir le dossier en ligne

COOPÉRER DANS LE SECTEUR CULTUREL, UNE NÉCESSITÉ QUI FAIT PROBLÈME

Philippe Henry // Opale. Rencontres "Coopérations culturelles sur les territoires : quels enjeux, quels outils ?" Novembre 2012. 7 p.

Depuis une dizaine d'années, on assiste à une montée en puissance des thématiques de la mutualisation et de la coopération entre acteurs et organisations d'un même territoire – et pas uniquement dans le domaine de la culture.

Cependant, si diverses démarches peuvent être identifiées sur le terrain, elles apparaissent limitées en nombre ou en ampleur. D'autre part, elles restent encore fragmentaires

au vu des mutations en cours dans nos sociétés.

Ces démarches, d'intensité variable, renvoient en effet à des enjeux plus larges et sous-jacents. Pour le secteur culturel, elles sont plus particulièrement à mettre en perspective avec les questions de la diversité artistique et culturelle, de l'économie propre des mondes de l'art et de la culture, ainsi que des atouts et faiblesses des TPE (très petites organisations) dont la forte présence caractérise ces secteurs.

Plusieurs pistes de réflexion permettent d'envisager le sujet dans ses dimensions plus globales et d'avancer quelques recommandations.

→ Voir le texte de l'intervention

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

NOVEMBRE 2019

ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE

Éditeur : Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant //
Directeur de la publication : Nicolas Riedel // Rédaction & réalisation :
Marie Coste // Création graphique : Valérie Teppe

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

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

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