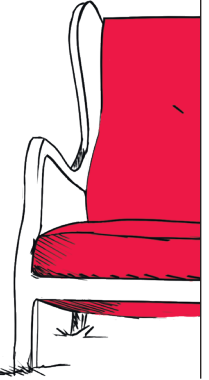

FICHE MÉMO ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE

NOVEMBRE 2021

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SPECTACLE
VIVANT

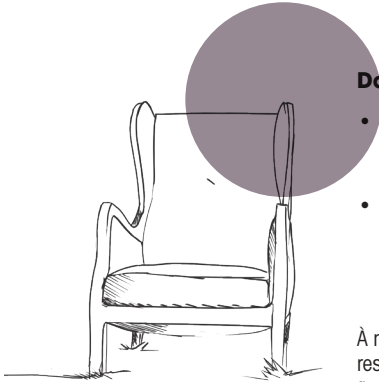
SOMMAIRE

- 2 L'entrepreneuriat culturel
- 4 Guides pour l'entrepreneur culturel
- 5 Focus sur les transitions dans la culture

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 2021 du Forum entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes : « Et si on changeait d'ère ? » et les transitions dans le monde de la culture.**

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 DANS LES SECTEURS DE L'ART ET DE LA CULTURE : COMMENT CONCILIER AMBITION CRÉATRICE ET LOGIQUE ÉCONOMIQUE ?

Isabelle Horvath et Gaëlle Dechamp // Éditions EMS, 2021.

Le secteur de l'art, de la culture et de la créativité fait l'objet de nombreuses recherches depuis une quarantaine d'années. Celles-ci sous-tendent une dualité historique entre l'ambition créatrice et l'ambition économique. Cette problématique reste vivace dans le champ de l'entrepreneuriat créatif, artistique et culturel. Créer et gérer, être inspiré et rentabiliser... des couples ago-antagonistes qui laissent parfois perplexes les artistes-entrepreneurs.

Aussi l'objectif de cet ouvrage est-il de comprendre la nature de cette tension et de l'interroger, aussi bien au niveau des artistes que des responsables et opérateurs culturels, en croisant les approches théoriques et les cas pratiques.

Au fil des onze chapitres, les auteurs explorent dans une première partie l'articulation entre création et gestion, dans une deuxième les outils de l'entrepreneuriat artistique et culturel et dans une troisième l'importance de l'écosystème dans la construction de l'identité des entrepreneurs.

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, Émily Lecourtois et Steven Hearn //

Nectar 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 dévoilement 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 ?

→ Lien vers l'article

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

[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 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 [...] 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

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT DANS LE SECTEUR CULTUREL EN FRANCE

Steven Hearn // Ministère de la Culture. 2014.

La professionnalisation du secteur culturel a renouvelé la figure de ses entrepreneurs mais pas leur perception par les tiers qui opposent notamment création et économie. Ce sont pourtant des agents économiques à part entière, dont les initiatives galvanisent la création, créent des emplois, génèrent des revenus et s'inscrivent dans une stratégie de développement économique et durable. La performance de l'investissement culturel s'explique aussi par les effets de levier qu'il entraîne dans les domaines du tourisme ou de l'éducation. Si la subvention et le mécénat doivent continuer à irriguer la création, le temps où les activités du secteur s'exonéraient des règles de l'entrepreneuriat est révolu. La France – pionnière pour la densité territoriale de ses équipements et acteurs culturels – pourrait être un laboratoire propice à l'épanouissement de l'entrepreneuriat culturel.

→ Voir le rapport

PODCASTS

LES CARTONS !

Podcasts proposés par Le Damier, cluster d'entreprises culturelles et créatives, à Clermont-Ferrand.

Comment se lancer dans le secteur culturel ? Comment comprendre ce secteur, en pleine mutation ? Comment y trouver sa place (en commençant par bien définir son projet) ? Qu'est-ce que l'innovation en matière culturelle, et comment la financer ? Comment gérer les ressources humaines ?

Autant de questions abordées, au long des 5 épisodes de la première saison des Cartons...

→ Écouter les différents podcasts

GUIDES POUR L'ENTREPRENEUR CULTUREL

[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

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

FOCUS SUR LES TRANSITIONS DANS LA CULTURE

Fil rouge du 6ème Forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes de novembre 2021 : « Et si on changeait d'ère ? ». Sélection de quelques ressources pour illustrer ce fil rouge.

AUTOUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

GUIDE POUR L'ACTION

ARVIVA // 2021

Ce guide a pour but de permettre à chaque structure et professionnel.les du spectacle vivant de débiter ou d'approfondir sa démarche écoresponsable. Il est le résultat d'un travail collaboratif de la part des membres d'ARVIVA et se veut en permanente évolution. Il se nourrit de nouvelles recherches, de retours d'expérience et des avancées des groupes de travail.

→ Voir le guide

«DÉCARBONONS LA CULTURE !» : RAPPORT INTERMÉDIAIRE

The Shift Project // 2021

Il dresse un état des lieux du secteur de la culture, et particulièrement du spectacle vivant, de l'audiovisuel, du livre et des enjeux du numérique dans la culture du point de vue des enjeux climatiques et énergétiques. Il présente les leviers de décarbonation déjà identifiés. En d'autres termes, il tente de décrire ce que doivent faire une salle de spectacle, une productrice de films ou un éditeur de livres pour être résilients face aux chocs climatiques et énergétiques.

→ Voir le rapport

LE SPECTACLE ET LE VIVANT : 20 PROPOSITIONS POUR CONTRIBUER À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

Sophie Lanoote et Nathalie Moine // Galatea Conseil et Florès. 2021

Ce guide donne des éclairages conceptuels et pratiques sur les notions d'engagement sociétal et écologique dans le secteur du spectacle vivant, ainsi que leur articulation au sein d'un projet artistique et culturel. Plus de 60 acteurs et actrices du spectacle vivant, de la culture, des sciences humaines et de la transition ont ainsi été interrogés par les deux autrices.

→ Voir l'ouvrage

DANS QUEL ÉTAT LE MONDE DE LA CULTURE SORTIRA-T-IL DE LA CRISE ? [4 ÉPISODES]

France Culture, Brice Couturier // Le Tour du monde des idées. 2020

Alors que chacun s'interroge sur le «monde d'après» l'épidémie en cours, son retentissement sur le monde de la culture est rarement interrogé. Cette série de chroniques propose un tour d'horizon de ces enjeux.

→ Écouter les épisodes

AUTOUR DE LA TRANSITION SOCIALE

EXPLOSER LE PLAFOND : PRÉCIS DE FÉMINISME À L'USAGE DU MONDE DE LA CULTURE

Reine Prat // Rue de l'Échiquier. 2021

Les mesures adoptées depuis quelques années par les pouvoirs publics pour réduire les inégalités et promouvoir la diversité n'ont pas jusqu'ici réussi à briser le « plafond de verre ». Or le monde change. Les personnes minorisées, du fait de leur « sexe », de leur « race », ou de quelque autre « non-conformité », élèvent la voix plus haut et plus fort. Elles révèlent les violences physiques,

psychiques et épistémiques qui s'exercent contre elles au quotidien.

Ce faisant elles développent une imagination critique et créatrice qui ouvre la voie à de nouvelles histoires. Celles-ci se déploient dans la sphère privée comme dans l'espace public et gagnent du terrain dans nos représentations artistiques et médiatiques. Le monde des arts et de la culture est particulièrement affecté par ces tensions. Il peut aussi devenir un puissant moteur de changement pour la société tout entière. Il s'agit bien d'exploser un ordre patriarcal qui court à notre perte.

GUIDE SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RSO DANS LE SPECTACLE VIVANT

**Claire Chaduc - Alterculture // Artis le Lab et Opale.
2021**

Ce guide vise à accompagner les responsables et les équipes des structures culturelles, quelles que soient leur dimension, leur mission, leur statut, dans la recherche de nouvelles modalités d'action, d'un mieux-être et d'un « mieux-faire ».

→ Voir le guide

OBSERVATOIRE DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES DANS LA CULTURE ET LA COMMUNICATION

Ministère de la Culture // 2020

Cet observatoire permet de mesurer de la progression vers la parité dans le champ culturel et médiatique.

Né d'une volonté d'objectiver le propos sur la place des femmes dans les professions culturelles, l'accès aux moyens de création et de production et la consécration artistique, l'Observatoire de l'égalité est devenu le baromètre annuel indispensable à la mesure des progrès réalisés depuis l'adoption, en 2014, de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

→ Voir l'observatoire

OÙ SONT LES FEMMES DANS LES PROGRAMMATIONS DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

HF Auvergne-Rhône-Alpes // 2020

HF AURA a souhaité via cette enquête et ce comptage des inégalités au sein de sa région, montrer la progression notable mais toutefois très lente de l'égalité femmes-hommes dans le secteur des arts et de la culture depuis les premiers constats affligeants du rapport Reine Prat en 2006.

L'enquête se concentre sur le secteur du spectacle vivant, le comptage a donc été effectué au sein des scènes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces dernières regroupent par exemple les Centres Dramatiques Nationaux ou Régionaux, les scènes nationales ou encore les scènes conventionnées.

→ Voir l'enquête

LES OUTILS DE LA DIVERSITÉ EN ENTREPRISE

Cynthia Marroccu // Fiches pratiques : Les outils de la prévention. 2021

Quand on parle de Diversité en entreprise, on entend classiquement l'ensemble des actions mises en oeuvre en faveur de la lutte contre les discriminations et la valorisation des diversités représentatives de la société française.

Cette fiche a pour objectif de questionner les pratiques de diversité et leurs intérêts pour le secteur du spectacle vivant en orientant vers des outils pour agir concrètement en faveur de la prévention des risques de discriminations et de la promotion de la diversité.

→ Voir la fiche

AUTOUR DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE

CRÉER UN TIERS-LIEU EN MILIEU RURAL : UN GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR STRUCTURER SA DÉMARCHE

Familles rurales; Coopérative des tiers-lieu(x) // 2020

Ce guide méthodologique s'adresse aux porteurs de projet d'un tiers-lieu. Il est réalisé en collaboration avec la Coopérative des tiers-lieux, avec le soutien financier de l'Europe (FEADER/Réseau rural). Il propose des outils pour structurer sa démarche et une méthodologie pour n'oublier aucune étape dans la conception du projet.

→ Voir le guide

QUEL EST L'IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS ?

Ministère de la culture // 2020

Une enquête a été réalisée auprès de 7 800 acteurs de la culture pour évaluer l'étendue des pertes financières et les conséquences du confinement à court et moyen terme sur l'emploi.

→ Voir l'enquête

DOSSIER : CULTURE

Avisé // Mise à jour régulière

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 web

RÉFLEXIONS SUR LES TRANSITIONS CULTURELLES

LA PLACE ESSENTIELLE DE LA CULTURE DANS LES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUE, SOCIALE ET DÉMOCRATIQUE

Jean-Michel Lucas // Profession Spectacle. 2021

Ce texte est la transcription écrite de l'intervention donnée par Jean-Michel Lucas, le 3 septembre 2021 à Strasbourg, lors de la journée de réflexion et d'échanges et artistes et acteurs culturels autour des transitions écologiques, sociales et démocratiques.

→ Voir le texte

LES VIDÉOS ET PODCASTS DES PRÉCÉDENTS FORUMS !

Retrouvez les replays des précédentes éditions sur notre chaîne Vimeo :

→ <https://vimeo.com/channels/aurasv>

Et les podcasts des projets inspirants !

→ <https://soundcloud.com/londeporteuse/sets/inspirez>

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 2021

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