ENTRE PRENDRE

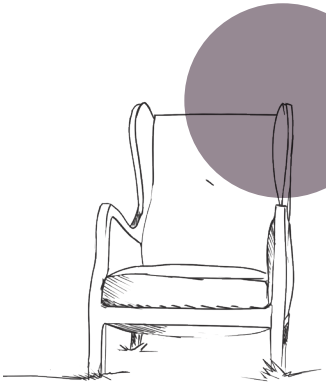
FICHE MÉMO ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE

NOVEMBRE 2022

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES SPECTACLE VIVANT

SOMMAIRE

2 ..... L'entrepreneuriat culturel
4 ..... Guides pour l'entrepreneur culturel
5 ..... Focus sur les lieux de création



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 2022 du Forum entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes : « Habiter les espaces : lieux de créations, créations de lieux » .**

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…

L'ENTREPRENEURIAT CULTUREL

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 // 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 ?

→ Lien vers l'article

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 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 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

→ Télécharger la revue

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

LES FORUMS ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE

FORUM NATIONAL

Tous les ans, le ministère de la Culture organise un Forum «Entreprendre dans la culture», vous pouvez retrouver sur le site dédié toutes les ressources et les captations des tables rondes, conférences ou ateliers.

→ https://forumentreprendreculture.culture.gouv.fr/

FORUM AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant coordonne le Forum régional « Entreprendre dans la culture », retrouvez tous les podcasts, les fiches ressources et guides pratiques édités lors des 7 éditions du forum.

→ https://www.entreprendre-culture-auvergnerhonealpes.fr

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

[SITE] ATLAS CULTURE DES TERRITOIRES

Ministère de la Culture et de la Communication // Paris. 2022. Données Auvergne-Rhône-Alpes.

L'Atlas Culture est un site internet conçu pour aider les professionnels et plus largement le citoyen à appréhender les activités culturelles sur un territoire donné et permettre le croisement de ces informations avec des données de contexte (part des jeunes ou des cadres, niveau de vie médian, richesse régionale, etc.) afin de décrire les territoires et leur population.

➔ Lien vers l'atlas

FOCUS SUR LES LIEUX DE CULTURE

Fil rouge du 7ème Forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes de novembre 2022 : « Habiter les espaces : lieux de création, création de lieux » . Retrouvez les ressources d'Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant autour de cette thématique.

RÉSIDENCES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

LES RÉSIDENCES D'ARTISTES ET D'AUTEUR·ES

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, l'A, et le LAB- ARTIS // Janvier 2022

Une résidence d'artistes et d'auteur·es est un dispositif dédié à l'accueil et au soutien de la création artistique, offrant à un·e ou plusieur·es artistes, le temps et l'espace nécessaires au développement d'un projet de recherche et/ou de création.

Celle-ci peut être à l'initiative d'une association, mais peut également être initiée par des mairies, des communautés de communes, des écoles d'art, des salles de spectacle ou encore des lieux de diffusion.

Cette fiche pratique et synthétique fait partie d'une collection de fiches à destination des élu·es Culture, collection « Culture : une fiche pour l'essentiel ».

→ Voir la fiche

RÉSIDENCES D'ARTISTES ET D'AUTEURS

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant // Novembre 2018

Fiche mémo consacrée aux résidences d'artistes et d'auteurs : comment accueillir un artiste en résidence, pourquoi monter une résidence, quels dispositifs de soutien …

→ Voir la fiche Mémo

COMMENT ACCUEILLIR UN ARTISTE OU UN AUTEUR EN RÉSIDENCE SUR SON TERRITOIRE ?

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant // Octobre 2018

Compte-rendu de la rencontre professionnelle d'octobre 2018 à Thiers. Cette journée avait pour objectif d'apporter un éclairage sur les résidences de territoires à travers des témoignages et échanges d'expérience.

→ Voir le « Retour sur…» de cette rencontre

TIERS-LIEUX CULTURELS

LES TIERS-LIEUX À DIMENSION CULTURELLE

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant // Mars 2022

Ces dernières années, les tiers-lieux se sont multipliés, que ce soit en milieu rural ou urbain, et se caractérisent par une grande diversité dans leur origine, vocation, gouvernance, modèle économique. Mais comment s'inscrivent-ils dans les dynamiques territoriales ? Que sont exactement les tiers-lieux à dimension culturelle ? Dans cette fiche mémo, sélection de ressources pour savoir ce que sont et ce que font les tiers-lieux. Avec un focus sur les tiers-lieux culturels.

→ Voir la fiche Mémo

LES TIERS-LIEUX À DIMENSION CULTURELLE

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, l'A, et le LAB // Mars 2021

Entre le domicile et le lieu de travail, un tiers-lieu est un espace de sociabilité ouvert à tous, abordable et flexible, mis en oeuvre par un collectif, au service d'un territoire. Ce sont des projets structurants de territoire, qui (re) dynamisent un quartier, un village. Ces espaces sont conçus pour créer les conditions les plus favorables à l'éclosion des idées et à la coopération locale.

Cette fiche a été rédigée par La Coopérative tiers-lieu(x). Cette fiche pratique et synthétique fait partie d'une collection de fiches à destination des élu·es Culture, collection « Culture : une fiche pour l'essentiel ».

→ Voir la fiche pratique

RETOUR SUR ... : TIERS-LIEUX, NOUVELLES INGÉNIERIES LOCALES ?

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, Cap Rural, le Ciedel, Labo Cités, et Aradel // Novembre 2020

La 7ème journée de l'ingénierie territoriale, organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, Cap Rural, le Ciedel, Labo Cités, et en associant Aradel, s'est déroulée en visioconférence le 26 novembre 2020.
Le sujet du maillage des différentes ingénieries d'un territoire, dans lequel cette dynamique régionale s'inscrit, a été cette année décliné sur le thème des tiers-lieux, de leur rôle dans le développement des territoires et des collaborations avec les développeurs locaux.
Les 80 participants ont découvert le matin deux expériences différentes de tiers-lieux (parmi 8 présentées) et ont discuté avec leur promoteur sur les articulations locales. L'après-midi, les participants étaient invités à dialoguer avec Marie-Laure Cuvelier de France Tiers-Lieux sur la place des tiers-lieux dans les territoires, les collaborations avec les acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales et la façon dont ils peuvent s'inspirer mutuellement.

➔ Voir le compte-rendu de la journée

AUTRES PUBLICATIONS AUTOUR DE LIEUX CULTURELS

DE LA SALLE POLYVALENTE AU LIEU DE SPECTACLE

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, l'A, et le LAB // Mars 2021

La conception d'une salle polyvalente est un défi pour toute collectivité qui va l'engager pour 20 à 30 ans.
Il s'agit de concilier les attentes et les contraintes de nombreux futurs utilisateurs. Rendre un lieu capable d'accueillir un spectacle dans les meilleures conditions techniques, et dans le cadre de moyens financiers et humains définis, est un processus long et nécessitant l'intervention de multiples compétences.
Cette fiche a été rédigée par APMAC - Plateforme professionnelle d'accompagnement technique pour la réussite de tout type de projet culturel et de spectacle.
Cette fiche pratique et synthétique fait partie d'une collection de fiches à destination des élu·es Culture, collection « Culture : une fiche pour l'essentiel ».

➔ Voir la fiche pratique

LA BIBLIOTHÈQUE/ MÉDIATHÈQUE DE TERRITOIRE

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, l'A, et le LAB // Décembre 2020

La bibliothèque est le premier et souvent le seul équipement culturel d'un territoire dont l'accès est libre et gratuit. Outre ses collections, la bibliothèque peut proposer des services et de l'action culturelle.
Ainsi, de plus en plus souvent, les bibliothèques sont pensées, organisées et équipées comme de véritables lieux de vie à l'intention de la population avec de multiples fonctions conçues autour d'un espace commun.
Cette fiche pratique et synthétique fait partie d'une collection de fiches à destination des élu·es Culture, collection « Culture : une fiche pour l'essentiel ».

➔ Voir la fiche pratique

LES VIDÉOS ET PODCASTS DES PRÉCÉDENTS FORUMS !

Retrouvez les replays des prédédentes éditions sur notre chaîne Viméo :

→ https://vimeo.com/channels/aurasv

Et les podcasts des projets inspirants !

Projets inspirants - 2021 :

→ https://podcast.ausha.co/inspirez

Projets inspirants - 2020 :

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

INSPIREZ...!
Le podcast du Forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes

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-spectaclevivant.fr

NOVEMBRE 2022
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.

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES SPECTACLE VIVANT

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

contact@auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
SUIVEZ-NOUS SUR