

ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE

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?

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

Cette fiche Mémo est une sélection de ressources sur l'entrepreneur culturel en général.

Beaucoup de sujets touchant également à cette notion d'entrepreneuriat culturel ont déjà été traités par La Nacre dans d'autres fiches ressources : ESS, accompagnement, financements privés, billetterie...

Vous pouvez les retrouver et télécharger sur :

www.la-nacre.org

Crédits photographiques : Noun Project

SOMMAIRE

DÉFINITION ET PORTRAIT DE L'ENTREPRENEUR CULTUREL	2
ÉCONOMIE ET INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES	4
POLITIQUES CULTURELLES ET INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES	9
GUIDES POUR L'ENTREPRENEUR CULTUREL	11

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

Irma

Focus de septembre 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.

» <http://www.irma.asso.fr/ENTREPRENEURIAT-CULTUREL-MUTATIONS>

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.

» http://ietm.org/sites/default/files/innovateurs_du_quotidien_0.pdf

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.

Carrière artistique et entrepreneuriat : la créativité comme voie de recherche

Eduardo Davel

Québec. 5ème congrès international de l'Académie de l'entrepreneuriat, innovation et évolution des pratiques entrepreneuriales. 2007. 17 p.

Cette recherche vise à explorer le concept de carrière créative afin de l'associer au concept d'entrepreneuriat. Ainsi, l'article se penche sur le cas précis de la carrière dans le secteur culturel et artistique, qui exige un effort supplémentaire de créativité et d'entrepreneuriat tout au long du déroulement de la carrière. Le résultat premier de

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

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

Paris, grande capitale internationale de l'innovation et de la culture, 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.

» <http://www.apur.org/etude/startups-entrepreneurs-culturels-creatifs-accueillis-incubateurs-parisiens-2015>

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 ? PLS et SMart tentent de répondre à ces questions à travers une publication.

» <http://base.socioeco.org/docs/ca-2015-35-ess-culture-france.pdf>

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 sym-

boliques 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.

Au final, l'ouvrage développe une approche volontairement généraliste et didactique de mise en perspective des rapports qui se renouvellent sous nos yeux entre l'art, la culture et la société. Avec pour visée de vouloir inventer un monde moins insoutenable et plus humain.

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 européen avec plus de 7 millions d'emplois : un acteur central dans l'économie européenne.

» http://www.francecreative.fr/medias/rapport_france_creative_2014.pdf

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

Janvier 2014. 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

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. Enfin, cette introduction analyse les plaidoyers faisant du développement culturel un levier du développement soutenable, présente les différents articles de ce numéro et la logique de leur enchaînement.

► www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2010-1-page-1.htm.

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. A partir de la base de données sur les nouvelles entreprises de l'Insee [SINE, 1998-2003], 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.

► www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2010-1-page-57.htm.

Les industries créatives en Ile-de-France : un nouveau regard sur la métropole

Institut d'aménagement et d'urbanisme

Institut d'aménagement et d'urbanisme. Mars 2010. 173 p.

Cette étude aborde pour la première fois la question de l'économie des industries créatives, leurs dynamiques et leurs choix de localisations à l'échelle de l'Ile-de-France. Elle fait suite à une première étude de l'IAU sur l'impact économique des industries culturelles en Île-de-France, qui étudiait notamment la situation et les évolutions des secteurs du cinéma et de la vidéo, de l'audiovisuel, de la musique, de l'édition (livre-presse) et de l'imprimerie.

Cette étude constitue donc un élargissement du champ d'analyse en déplaçant les frontières des industries culturelles à la conception anglo-saxonne des industries créatives, qui incluent les secteurs de la publicité, du spectacle vivant, de l'architecture, du jeu vidéo et logiciels, du design, et du marché de l'art.

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 sèble auprès des subventionneurs publics ; les entreprises y gagnent aussi car

POLITIQUES CULTURELLES ET INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

Lettre à Martine Pinville [Secrétaire d'État à l'Économie Sociale et Solidaire]

Colin Lemaître
12/07/2016

Lettre ouverte de Colin Lemaître, Directeur du PTCE Culture et Coopération.

» <http://www.culture-cooperation.org/lettre-ouverte-a-martine-pinville/>

La coursive Boutaric présente 12 propositions pour encourager l'entrepreneuriat culturel et créatif, un investissement d'avenir pour la Bourgogne-Franche-Comté

La Coursive Boutaric. 2015. 30 p.

Synthèse de deux journées de rencontres professionnelles, elle tente de mettre en avant les principaux constats, enjeux et propositions soulevés lors de ces rencontres.

» <http://la-coursive.fr/sites/la-coursive.fr/files/download/12propositions.pdf>

Entrepreneuriat culturel

Forum d'Avignon. Juillet 2015.

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

» <http://www.forum-avignon.org/fr/entrepreneuriat-culturel>

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.

» <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000364-le-developpement-de-l-entrepreneuriat-dans-le-secteur-culturel-en-france>

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 ?

» https://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/bd_K_Etude_Forum_Avignon_FR.pdf

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

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

Ce guide a été réalisé conjointement par la Nacre et l'Arald à l'occasion du premier Forum « Entreprendre dans la culture » en Auvergne-Rhône-Alpes, en novembre 2016.

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 permettra de trouver au mieux les structures correspondantes.

Le parcours du financement Startup La French Team

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

► <http://frenchfunding.fr/le-parcours-du-financement/#.V80n6TW2pzy>

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

**Agence France Entrepreneur
Agence France Entrepreneur. 2016**

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

► <https://www.afecreation.fr/cid6041/guide-pratique-du-createur-mars-2016.html?pid=89>

Quelle forme juridique pour votre projet ? Avisé. 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.

► http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20151019/guide_choisir_la_forme_juridique_avise_201510_web.pdf

Le guide de l'entrepreneur culturel en Auvergne 2015 Le Transfo, 2015. 67 p.

Le parcours à suivre pour créer et développer une entreprise culturelle est souvent complexe pour les porteurs de projets. Savoir se positionner en fonction du marché, trouver les bons partenaires, évaluer ses atouts et ses faiblesses, apprendre à présenter son projet, ne s'improvisent pas.

Le « Guide pratique de l'entrepreneur culturel » présente les structures qui accompagnent et soutiennent la création d'entreprises culturelles en région Auvergne. Entre appui méthodologique, formations et soutien financier, ces organismes proposent des solutions adaptées à chaque entrepreneur culturel.

► <http://www.letransfo.fr/publication/le-guide-de-l-entrepreneur-culturel-2015/>

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). La version 2014 est une actualisation du guide publié en 2013 suite à la création de la BPI France.

► <http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Industries-culturelles/Actualites/Publication-de-la-version-2014-du-guide-Entreprendre-dans-les-industries-culturelles>

LA NACRE SUR LE WEB

www.la-nacre.org

[la.nacre](https://www.facebook.com/la.nacre)

[la_nacre](https://twitter.com/la_nacre)

ÉDITEUR

DIRECTEUR DE PUBLICATION

CRÉDITS ICONOGRAPHIQUES

La Nacre

Nicolas Riedel

Davo Sime - Noun Project

Amira - Noun Project

DaanDirk - Noun Project

<https://thenounproject.com>

La Nacre est soutenue par la Région Auvergne - Rhône-Alpes et le ministère de la Culture et de la Communication/Drac Auvergne - Rhône-Alpes.

LA NACRE

33 cours de la Liberté

69003 Lyon

Tél : 04.26.20.55.55

contact@la-nacre.org

www.la-nacre.org

www.facebook.com/la.nacre

www.twitter.com/la_nacre

La Région
Auvergne - Rhône-Alpes

