

B I B L I O G R A P H I E   S E L E C T I V E

LES DÉBATS PUBLICS DE L'EMPLOI CULTUREL - PLACE (PLAteforme de Coopération de l'Emploi culturel)

L'EMPLOI CULTUREL, QUELS NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES POUR DEMAIN ?

VENDREDI 7 JUILLET 2017

Amphithéâtre Robert-Badinter,
Immeuble Gironde – Département de la Gironde
Rue du Corps franc Pomiès, Bordeaux

Ce projet est cofinancé par
le Fonds Social Européen
dans le cadre du programme
opérationnel national «Emploi
et Inclusion» 2014-2020

Bibliographie

SOMMAIRE

1/ L'emploi et la rémunération des artistes	3
2/ L'environnement des artistes.....	9
3/ Les droits des artistes.....	14
4/ Les nouvelles formes de structuration et les nouveaux modèles de coopération de l'activité artistique et culturelle	16
5/ Textes juridiques de référence	20
6/ Sites internet sources	21

1/ L'emploi et la rémunération des artistes

« La question de l'entrepreneuriat culturel est devenue incontournable »

[Article] / Philippe, entretien avec Girard Hélène, Lagazette.fr, 10/05/2017

Le chercheur en socio-économie de la culture Philippe Henry plaide pour un nouveau modèle économique, reposant sur une logique d'intérêts partagés et de devoirs coopératifs. Il invite les pouvoirs publics et les acteurs des secteurs artistiques et culturels à revisiter leur conception de l'entrepreneuriat. *

« L'entrepreneuriat culturel : une triple injonction à regarder de plus près »

[Article] / Henry Philippe - Dalloz, Juris art etc. n° 45, 04/2017 - p. 5-7.

Entre l'avènement du numérique, la baisse des 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. **

« Rémunération des artistes où en est-on ? »

[Article] / Joubert Marie-Agnès ; Dambre Nicolas ; Lefeuvre Gildas ; Planson Cyrille - La Scène 81, Été 2016 - p.70-81

Ce dossier présente la réalité des modes de rémunération. Divers selon les disciplines artistiques mais aboutissant au même constat d'une précarité installée. Il y est question de la gratuité pour se faire connaître, de la difficulté de gain sur la musique enregistrée, du rôle du diffuseur, de quelques données statistiques sur les cachets. **

« L'entrepreneuriat culturel : vers un nouveau modèle d'organisation »

[Article] / Henry P. - Nectart n° 3, 2016 - p. 48-62

Rejeter la notion d'entrepreneuriat au prétexte qu'elle introduit une dimension par trop gestionnaire dans le domaine culturel ne tient plus, alors même que celui-ci a connu depuis un demi-siècle une professionnalisation accélérée. Faire comme si cet entrepreneuriat ne se démarquait qu'à la marge des formes qu'il prend dans d'autres secteurs ne résiste pas plus à l'analyse de ses spécificités socio-économiques. Une troisième perspective s'ouvre si l'on considère l'entrepreneuriat comme l'ensemble des conditions et des modalités sous lesquelles une intuition va se concrétiser dans une activité productive et créatrice de valeur, tout en permettant le développement d'une organisation qu'on voudrait pérenne.

L'entrepreneuriat culturel apparaît alors comme spécifiquement constitué à la croisée d'une tension extrême entre une singularisation affirmée de la moindre de ses propositions et une interdépendance poussée des différents acteurs qui vont les valoriser. D'où un type particulier d'entrepreneuriat, où chaque organisation oscille sans cesse entre la recherche d'une notoriété propre et la nécessité de fortement coopérer avec les autres. **

« L'emploi est mort vive le travail ! »

[Ouvrage] / Stiegler Bernard ; Kyrou Ariel – Mille et une nuits, 2015 - 117 p.

Dans un dialogue très politique et prospectif avec Ariel Kyrou, Bernard Stiegler s'emploie à penser le phénomène qui, nous entraînant dans un déséquilibre toujours plus grand, nous place au pied du mur. La question de la production de valeur et de sa redistribution hors salaire se pose à neuf : c'est toute notre économie qui est à reconstruire – et c'est l'occasion d'opérer une transition de la société consumériste (la nôtre, celle de la gabegie, de l'exploitation et du chômage) vers une société contributive fondée sur un revenu contributif

dont le régime des intermittents du spectacle fournit la matrice. Cela suppose de repenser le travail en profondeur afin de le réinventer. *

« L'art d'être artiste »

[Ouvrage] / Bense Ferreira, Alves Celia ; Poulard Frédéric - L'Harmattan (Collection Logiques sociales. Série Sociologie des arts 23-24), 03/2015 – 108 p.

En dépit d'un contexte peu favorable, marqué par un marché du travail tendu et à risque, les métiers artistiques connaissent un engouement croissant qui s'accompagne d'une augmentation du nombre de structures de formation. Si l'on connaît de mieux en mieux la manière dont elles sont organisées et à qui elles s'adressent, il reste difficile de savoir ce qu'elles font aux élèves qui les fréquentent du point de vue de la construction de l'identité, des compétences et des savoirs professionnels. **

« Les non-salariés dans les activités culturelles »

[Dossier] / Gouyon M. - *Emploi et revenu des indépendants*, Insee Références, février 2015 - 17 p.

Un article qui met en exergue la forte présence de personnes non-salariées dans les secteurs culturels. Ainsi l'auteur nous apprend que fin 2011, plus de 131 000 non-salariés œuvrent dans la création et la diffusion artistique. Une grande partie des actifs en emplois sont indépendants, et le non salariat y est plus féminin et plus jeune que la moyenne. Il relève, pour une part croissante, de l'auto-entrepreneuriat, témoignant de l'intérêt suscité dans ces activités par la création de ce régime. Qu'il s'agisse d'autoentrepreneurs ou d'indépendants dits « classiques », il existe une grande disparité de conditions. Disparités mises en lumière dans cet article de l'INSEE, au travers de chiffres et de statistiques. En outre, la majorité des indépendants du secteur culturel ne peuvent vivre que de leur activité et cumulent souvent avec une activité salariée. [Lire](#)

« Vie et statut de l'artiste »

[Article] / Jean-Pierre SAEZ - *L'Observatoire* 44, 06/11/2014 – p. 7-77

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. **

« Vingt ans d'évolution de l'emploi dans les professions culturelles 1991-2011 »

[Article] / Gouyon Marie ; Patureau Frédérique - *Culture Chiffres 2014-6* – 01/10/2014 – p. 1-14

Au cours des vingt dernières années, les effectifs en emploi des professions culturelles ont connu une expansion exceptionnelle, bien plus importante que celle de l'ensemble des actifs. Le profil des personnes qui exercent ces professions et celui des emplois qu'elles occupent présentaient, au début des années 1990 tout comme aujourd'hui, certaines caractéristiques d'ensemble qui distinguent cette population professionnelle du reste des actifs, au-delà de la grande diversité des métiers qu'elle rassemble. Cette étude les analyse. [Lire](#)

« Quel(s) territoire(s) pour les équipes artistiques de spectacle vivant »

[Article] / Sinigaglia Jeremy - *Culture Etudes 2013-4* – 01/10/2013 – 12p.

Comment les équipes artistiques de spectacle vivant déploient-elles leurs activités de création et de diffusion sur un territoire d'implantation ? Par quelles stratégies consolident-elles l'ancrage territorial ou favorisent-elles la mobilité, au sein et au-delà du territoire

régional ? L'étude s'appuie sur des données administratives et une enquête qualitative menée en Alsace-Lorraine. Résidant majoritairement dans les métropoles régionales qui concentrent aussi équipements et employeurs culturels, les équipes artistiques de spectacle vivant déploient des logiques différenciées qui renforcent l'attachement ou la mobilité. Alors que l'ancrage territorial des équipes artistiques est nécessaire pour solliciter l'obtention d'un financement auprès des collectivités territoriales et peut aussi être le signe d'un attachement positif, la mobilité au-delà du territoire d'implantation permet d'accéder au réseau primaire de diffusion, de diversifier les employeurs et d'élargir la notoriété. [Lire](#)

« Rapport d'information sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques : adopté par la mission du 4 avril 2013 »

[Rapport] / Christian Kert ; Jean-Patrick Gille – Assemblée Nationale, 2013 - 300 p.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation et la commission des affaires sociales ont décidé de créer, le 25 juillet 2012, une mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques (M. Christian Kert, président, UMP, Bouches-du-Rhône, et M. Jean-Patrick Gille, rapporteur, SRC, Indre-et-Loire). La mission a étudié ces métiers dans toute leur diversité en abordant tant le spectacle vivant que le spectacle enregistré, les arts visuels ou les disciplines de l'écrit. Elle s'est attachée à analyser l'adaptation des règles en vigueur aux spécificités des métiers artistiques, au développement de l'emploi culturel et à l'épanouissement de la création. Quarante-quatre auditions ont été tenues, au cours desquelles plus de deux cent trente personnes ont été entendues. [Lire](#)

« La culture comme vocation »

[Ouvrage] / Vincent Dubois - Raisons d'agir éditions, 2013 - 199 p.

Enquête sociologique sur les candidats aux formations préparant aux métiers de l'administration culturelle, et plus spécifiquement aux masters universitaires dans ce domaine. **

« Acteurs culturels et pratiques solidaires en Bretagne - Une auto-évaluation autour des valeurs de l'économie Sociale et Solidaire »

[Rapport] / ORESS – 29/01/2013 - 15 p.

Opale a été chargé par la CRES Bretagne de l'analyse d'une l'enquête, lancée en septembre 2012, portant sur l'engagement et les pratiques solidaires des acteurs culturels bretons. Ce document présente le résultat final de l'auto-évaluation autour des valeurs de l'économie sociale et solidaire. [Lire](#)

« Créer une association pour créer son emploi : possible mais risqué »

[Article] / Colas Amblard - Associations, mode d'emploi 147, 2013 - p. 10-11

« Dans le contexte de crise actuel, le recours à la forme associative pour créer son propre emploi se développe. Le statut associatif est en effet souvent préféré à celui de société commerciale jugé plus contraignant ; Un choix qui a des conséquences juridiques et fiscales qu'il vaut mieux connaître pour éviter les mauvaises surprises. » *

« Sur l'intermittence, le discours est en train d'évoluer »

[Article] / Yves Pérennou ; Jean-Patrick Gilles ; La lettre du spectacle 314, 2013 - p. 3.

Entretien avec Jean-Patrick Gille, député PS d'Indre-et-Loire, rapporteur de la mission sur l'emploi artistique de l'Assemblée nationale. **

« Une charte pour les relations Etat-collectivités-associations »

[Article] / Michel Lulek - *Associations, mode d'emploi* 153, 2013 - p. 23

« Elargir » et « refonder » le partenariat entre associations et collectivités : tel est l'objectif de la nouvelle charte des engagements réciproques qui devrait être officiellement adoptée fin 2013 ou tout début 2014. Mais il y aura contreparties.

« L'artiste-entreprise »

[Ouvrage] / Greffe Xavier - *Dalloz*, 10/2012 - 248 p.

Artiste, artisan, designer, sont autant de concepts analysés dans cet ouvrage, dont l'objectif est d'illustrer la spécificité des "artistes-entreprises" à l'inverse des entreprises artistiques, leurs dynamiques, leurs stratégies.

« Profession artiste »

[Dossier] / Nicolas Marc – *La Scène* 67, 2012 - p. 83-95

La figure de l'artiste a-t-elle changé en une dizaine d'années ? Invariablement, la réponse des intéressés est oui. Parce qu'il doit faire face à une situation économique sans précédent, l'artiste et ceux qui l'accompagnent inventent de nouvelles stratégies pour maintenir leur activité et parfois même la développer. Comment résiste-t-on ? Quelle place réserve-t-on encore à la prise de risque ? Comment les cachets évoluent-ils ? La figure de l'artiste du XXe siècle se dessine peu à peu. **

« Culture, questions de valeur(s) »

[Article] / Sagot-Duvauroux Dominique - *La Scène* 65, 2012 - p. 26-27

Dans cette analyse, l'auteur revient sur les différentes formes de valeur produites par les activités artistiques. **

« Tableau de bord de l'emploi et de la formation professionnelle dans le spectacle vivant »

[Etat des lieux - Carte] / OPMQ-SV *Observatoire prospectif des métiers et des qualifications du spectacle vivant*, 2012 - 66 p.

Dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du spectacle vivant, la CPNEF-SV publie le premier tableau de bord de l'emploi et de la formation professionnelle. Il permet notamment de distinguer le nombre d'employeurs et de salariés du spectacle vivant. [Lire](#)

« L'emploi culturel et artistique - Sur les chemins de la prospective »

[Rapport] / Conseil départemental de la Gironde - 01/09/2011 – 92 p.

Depuis 2003, le Conseil général active de multiples leviers afin de préserver l'emploi culturel, de lutter contre une précarité tenace. Conscient des mutations de l'univers artistique et culturel, il a décidé d'impulser une nouvelle dynamique à cette démarche en incluant un vaste travail, mené avec le CREDER, sur la Gestion Prévisionnelle et Prospective des Compétences (GPPC). *

« Spectacle vivant et culture d'aujourd'hui : une filière artistique à reconfigurer »

[Ouvrage] / Philippe Henry - *Presses universitaires de Grenoble*, 2009 - 200 p.

Une conception d'interaction plus soutenue avec les populations et leurs territoires de vie, dans laquelle l'artiste garde sa propre spécificité d'apport et d'engagement, est nécessaire. Une reconfiguration plus mutualiste du spectacle vivant dans son ensemble l'est tout autant.

**

« La notion d'intermittent du spectacle et le recours au contrat à durée déterminée d'usage »

[Article] / *La Lettre de Nodula*, n° 176, avril 2008, p. 1609-1615

Cet article a pour but de présenter d'une façon globale les différents sens de la notion d'intermittent du spectacle. En effet ce terme, souvent utilisé par les professionnels du secteur culturel, ou même par des textes de natures réglementaires, est toutefois ambiguë et son utilisation recouvre parfois des réalités sans rapport avec ce que ses utilisateurs croient désigner. Toutefois, il ne sera, dans cet article, utilisé que de façon marginale et il ne sera pas question d'un quelconque « statut » d'intermittent. Il est indispensable de démystifier ce terme "d'intermittent spectacle" si l'on veut avoir une vision juridique de la matière. Nous en présenterons les significations par l'examen des différentes notions qu'il recouvre. Nous présenterons ensuite le cadre juridique du recours au contrat à durée déterminée d'usage dans les secteurs du spectacle. **

« Le travail créateur – S'accomplir dans l'incertain »

[Ouvrage] / Menger Pierre-Michel, - Gallimard-Seuil, 01/04/2009 – 670 p.

La création est un acte de travail. Depuis l'élaboration de l'œuvre jusqu'à l'organisation des activités en marchés, en professions, en relations d'emploi et en dispositifs d'évaluation, un même principe régulateur agit : l'activité créatrice est de part en part fécondée par l'incertitude. Le travail n'est gratifiant pour l'artiste que si son déroulement demeure surprenant. Les professionnels, les critiques et les publics procèdent à d'incessantes comparaisons pour identifier les qualités des artistes et des œuvres, faute de savoir comment déterminer leur valeur absolue. Les marchés gèrent par la surproduction la recherche de l'originalité profitable.

Cet ouvrage met en place un cadre théorique d'analyse de l'action en horizon incertain, puis l'applique aux arts. *

« Portrait de l'artiste en travailleur : Métamorphoses du capitalisme »

[Ouvrage] / Menger Pierre-Michel - La République des idées-Seuil, 01/12/2002 – 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. *

« La lente féminisation des professions culturelles »

[Article] / Gouyon Marie, Patureau Frédérique, Volat Gwendoline – *Cultures Etudes* 2016-2, 01/2016 - 21 p.

Dans cet article les auteurs proposent une étude de la croissance du taux d'activité des femmes dans les professions culturelles. Ainsi, presque tous les métiers considérés comme « masculins » au début des années 1990 (art, architecte, photographe, se sont ouverts aux femmes. Pour autant, la part des femmes dans le monde de la culture demeure inférieure à la moyenne nationale. Ce constat peut surprendre au regard de la surreprésentation des femmes en termes de participation culturelle.

L'article met également en avant le fait qu'en se développant, l'emploi féminin a largement épousé les spécificités de l'emploi propres aux professions culturelles, notamment leur plus

grande flexibilité (CDD, travail le week-end ou en soirée, activités non salariées...). Mais surtout, il est observé la surqualification (en terme de niveau de diplôme) des femmes dans les professions artistiques et culturelles par rapport aux hommes du même milieu. [Lire](#)

2/ L'environnement des artistes

« L'économie créative et culturelle : un levier pour le développement économique, l'emploi et l'attractivité des quartiers prioritaires »

[Actes] / Pays et Quartiers d'Aquitaine / LABA, 2017 - 36 p.

Ce document, qualifié de « Restitution / Progression » fait suite au cycle de rencontres coordonné par Pays et Quartiers d'Aquitaine avec des acteurs de la politique de la ville, du développement économique et de culture, des territoires d'Aquitaine puis de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le LABA (pôle de compétences sur l'économie créative et culturelle). La méthodologie de la politique de la ville, de part sa nature transversale et son approche territoriale, constitue un terreau plutôt favorable à la mise en œuvre de projets créatifs et culturels. Il présente les principaux enseignements et les premières réalisations de ce cycle. A savoir : un recueil d'expériences et un référentiel – version 0 - qui reprend noir sur blanc, des questions à se poser et des écueils à éviter. [Lire](#)

« Chiffres clés : statistiques de la culture et de la communication 2017 »

[Ouvrage] / Ministère de la Culture, 2017 – 248 p.

Pour tout savoir de l'offre culturelle extrêmement riche et variée de l'Hexagone, connaître la fréquentation des sites et la participation culturelle des Français, l'annuaire statistique de la culture et de la communication fournit des données de cadrage et des éléments précis. Cartes et graphiques accompagnent une fiche d'analyse pour chacun des secteurs de la culture : archives, architecture, musées, spectacles musicaux, théâtre et spectacles, radio, télévision, internet, livre, presse, etc. L'ensemble apporte des repères objectifs pour la connaissance du champ culturel. *

« Atlas régional de la culture 2017 »

[Ouvrage] / Ministère de la Culture et de la Communication, 12/05/2017 – 242 p.

Cet atlas a pour objectif 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. À la suite de la réforme territoriale mise en œuvre au 1er janvier 2016, la question de l'équilibre entre les régions est plus que jamais présente et il était important de se doter des moyens de les comparer. Cet atlas y contribue. Le chapitre inaugural présente les données nationales et met en lumière les points communs et les différences régionales. Les chapitres suivants sont consacrés aux treize nouvelles régions et aux départements d'outre-mer. Dépenses de l'État et des collectivités territoriales pour la culture, entreprises culturelles, emploi et professions, équipements... [Lire](#)

« Atlas régional de la culture 2017 – Nouvelle Aquitaine »

[Ouvrage - extrait] / Ministère de la Culture et de la Communication, 12/05/2017. – 19 p.

Ce fascicule est l'extrait de l'atlas consacré à la région Nouvelle Aquitaine. Dépenses de l'État et des collectivités territoriales pour la culture, entreprises culturelles, emploi et professions, équipements... [Lire l'extrait](#)

« Le poids économique direct de la culture en 2015 »

[Article] / Sinigaglia Jeremy - Culture Chiffres 2017-1, 11/01/2017 – 20 p.

En 2015, le poids économique direct de la culture, c'est-à-dire la valeur ajoutée de l'ensemble des branches culturelles, était de 43 milliards d'euros. La part de la culture dans

l'ensemble de l'économie (2,2 %) est en baisse et représente la valeur minimale de ce poids en vingt ans.

Par rapport à 2008, la croissance des branches culturelles est nulle, ce qui s'explique par les différentes crises structurelles touchant l'architecture, la presse et le livre ainsi que les agences de publicité. À l'inverse, certains secteurs sont en pleine croissance, notamment l'audiovisuel et le patrimoine. L'audiovisuel et le spectacle vivant restent les deux premières branches culturelles en termes de poids économique et représentent, ensemble, 44 % de la valeur ajoutée des branches culturelles. [Lire](#)

« Culture et créativité : les nouvelles scènes »

[Article] / Sagot-Duvauroux Dominique, *L'observatoire 47*, 01/01/2016 - p.9-89

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, nombreuses sont les villes qui ont assis 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. **

« Culture statistics »

[Ouvrage] / Eurostat.(anglais), 2016 - 188 p.

Cette troisième édition des "Statistiques culturelles" présente une sélection d'indicateurs relatifs aux thèmes suivants : emploi culturel, commerce international de biens culturels, entreprises culturelles, participation culturelle, utilisation de l'Internet à des fins culturelles, et dépenses privées sur la culture. En outre y sont rapportées quelques données à valeur contextuelle : étudiants inscrits dans des études supérieures à dominante culturelle, apprentissage de langues étrangères, et mobilité internationale des étudiants de l'enseignement supérieur. Enfin, cette publication livre quelques informations quant aux initiatives internationales par rapport au patrimoine culturel : la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et le Label du patrimoine européen. [Lire](#)

« 20 notions et chiffres clés du spectacle vivant en Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes »

[Rapport] / Agence culturelle du Poitou-Charentes, 01/12/2015 - 40 p.

Cette synthèse identifie les indicateurs majeurs sur l'emploi, la formation, les budgets régionaux ainsi qu'un repérage des structures dont la vocation principale est la création ou la diffusion de spectacles. [Lire](#)

« Transmission et reprise des entreprises culturelles - quels enjeux de politique publique ? »

[Article] / Champetier Valérie ; Fischer Cédric - *Culture Etudes 2015-2*, 01/05/2015 – p.1-22

Comment les entreprises culturelles survivent-elles au départ de leur créateur ou de leur dirigeant ? Rarement anticipée, peu préparée et souvent mal vécue, la transmission est pourtant essentielle à la préservation des emplois, des compétences et de la diversité du tissu entrepreneurial. Différents exemples sont analysés, mettant en lumière les problèmes auxquels les repreneurs doivent faire face : accès au financement, besoin d'accompagnement et de sensibilisation. [Lire](#)

« Economie et politiques de la culture »

[Article] / Cahiers français 382, 09/2014. - 101 p.

Chacune des filières culturelles est ici analysée en fonction d'enjeux économiques et politiques à l'échelle des différents partenaires institutionnels et financiers. *

« Emploi, bénévolat et financement des associations culturelles »

[Article] / Deroin Valérie - Culture Chiffres 2014-1, 01/01/2014 - p. 1-12

Cette publication du DEPS s'appuie sur une enquête quinquennale menée par le Centre d'économie de la Sorbonne sur le monde associatif en France, dont le DEPS exploite les données relatives aux associations culturelles et à laquelle il a contribué en ajoutant un volet spécifique consacré aux associations du spectacle vivant. Avec cette enquête, le DEPS complète les contours d'une approche économique du champ de la culture et fournit des éléments qualitatifs sur les associations de spectacle vivant, éléments essentiels de la création et de la dynamique événementielle locale. [Lire](#)

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

[Ouvrage] / Henry Philippe - 01/01/2014 – 253 p.

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. * **

« L'esthétisation du monde - Vivre à l'âge du capitalisme artistique »

[Ouvrage] / Lipovetsky Gilles ; Serroy Jean – Gallimard, 2013 – 493 p.

Essai sociologique sur les notions de capitalisme et d'"arts vivants" qui selon les auteurs forment aujourd'hui, du fait de nos comportements d'accès aux œuvres, une sorte de "Janus à deux visages". *

« Analyse économique des filières culturelles. Une synthèse »

[Rapport] / Sagot-Duvaurox D. - Rapport pour le Conseil Régional des Pays de la Loire, GRANEM, Université d'Angers, 2012 – 42 p.

Ce travail constitue une première étape dans la compréhension du fonctionnement complexe des filières culturelles. Plusieurs enseignements en matière de politiques publiques peuvent être tirés. [Lire](#)

« Economie de la culture 7ème édition »

[Ouvrage] / Benhamou Françoise – La Découverte, 2011 – 126 p.

Aucun domaine de l'économie culturelle n'échappe à l'emprise de l'économie. Ce livre fait le point sur les analyses économiques du spectacle vivant, des marchés de l'art, du patrimoine et des industries culturelles, en montrant comment se sont développées des grilles de lecture originales, qui empruntent à la théorie économique tout en forgeant de nouveaux outils. L'auteur rend compte des développements induits par le numérique jusque dans des secteurs qui auraient pu rester à l'écart du changement. Elle analyse les fondements et les outils de la politique culturelle, et elle en dessine les principales évolutions. **

« Territoires et ressources des compagnies en France »

[Rapport] / Urrutiaguer Daniel ; Henry Philippe - 2011 - 224p

La présente publication est la première contribution d'un appel à propositions de recherche lancé par le DEPS afin de mieux appréhender et comprendre le fonctionnement socio-économique du spectacle vivant en apportant notamment des éléments de connaissance et d'explicitation des filières et des acteurs qui constituent le champ. L'approche interroge le lien entre la structure des ressources monétaires ou non monétaires des compagnies, le spectre de l'ensemble de leurs activités et leur distribution territoriale. Entre injonction d'excellence, ancrage local et rayonnement territorial, une typologie construite à partir des profils d'activité des compagnies de spectacle vivant permet de distinguer les compagnies selon l'origine de leurs ressources et la diversité de leurs activités. [Lire](#)

« Rapport de restitution analytique sur l'état des lieux du secteur des arts plastiques et de la condition socioprofessionnelle et économique des artistes plasticiens à partir des contenus produits lors des rencontres interprofessionnelles des arts plastiques en Gironde »

[Rapport] / LANGEARD Chloé - Conseil départemental de la Gironde, 30/06/2009 – 47p.

Dans un contexte de marché ouvert et empreint d'incertitude, il n'est pas une manifestation d'artistes, qu'ils soient issus du secteur des spectacles ou des arts plastiques, qui ne clame la volonté profonde et générale de reconnaissance des métiers artistiques, tant du point de vue économique que du point de vue social. C'est dans ce contexte de crise que des Rencontres Interprofessionnelles des Arts Plastiques (RIAP) sont initiées par le Conseil Général de la Gironde et avec le soutien du Fonds Social Européen et de l'Etat ainsi que de l'ensemble de ses partenaires. Ce rapport propose un premier chapitre consacré au déroulement des RIAP dans leur forme et un second chapitre à faire le tour des RIAP dans leur contenu. *

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

[Ouvrage] / Sous la direction de Colin Bruno ; Gauthier Arthur - Érès, 2008. - 168p.

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 du secteur culturel 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 ? Avec les points de vue de Philippe Berthelot, Gérôme Guibert, Shirley Harvey, Philippe Henry, Madeleine Hersent, Jean-Louis Laville, Jean-Michel Lucas, Patrick Viveret. * **

« Travail artistique et économie de la création – Actes des 2es journées d'économie de la culture » -

[Ouvrage] / Labadie Francine ; Rouet François - Ministère de la Culture - DEPS - 2008 - 168 p.

Les deuxièmes journées d'économie de la culture se sont tenues en octobre 2007. Cette deuxième édition d'un cycle de rencontres consacrées à l'économie et à la culture avait placé les questions – étroitement liées – de la protection, de la valorisation économique du travail artistique et de la régulation des rapports liant les créateurs aux investisseurs au cœur de la réflexion. [Lire la synthèse](#)

« Gironde, l'emploi culturel de la précarité à l'action - Premier état des lieux »

[Rapport] / Conseil départemental de la Gironde - 01/01/2008 – 138p.

L'emploi artistique et culturel a connu une forte expansion au cours des 20 dernières années. Cependant le contexte économique ne cesse de se dégrader, une grande précarité de tous

les artistes, techniciens ou administratifs en est le sombre résultat. Le Conseil Général de la Gironde s'est mobilisé, avec tous les acteurs concernés, en coopération avec les autres collectivités, pour établir un premier état des lieux et rechercher des réponses innovantes et pragmatiques. *

3/ Les droits des artistes

« Le fonpeps en soutien a l'emploi culturel »

[Article] / Jambois Luc – Association Mode D'emploi 185, 01/01/2017 - p.15

Doté de 90 millions d'euros, le Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle vivant (Fonpeps) lutte contre la précarité des salariés du spectacle. *

« Guide pratique 2016 des droits des salariés du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel »

[Ouvrage] / Jean Voirin - 15e édition - Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle, 2016

« Annulation des règles de l'assurance chômage : quelles conséquences ? »

[Article] / Amandine Cailhol - Libération, 6/10/2015

Le Conseil d'Etat a écarté l'arrêté relatif à la nouvelle convention d'assurance chômage. Outre qu'elle oblige les partenaires sociaux à corriger le tir avant le 1er mars 2016, la décision des juges va permettre à certains chômeurs de se retourner contre Pôle emploi. **

« Etude sur les dispositifs départementaux d'éducation et de soutien aux arts vivants et aux arts plastiques »

[Rapport] / Colin Jean-Marie ; Djakouane Aurélien - 01/03/2015 – 97 p.

Le présent rapport se divise en 4 parties. En premier lieu, figure une synthèse générale de l'étude afin de permettre au lecteur de disposer d'une vision d'ensemble des résultats de ce travail. Les auteurs dressent ensuite un panorama des principaux résultats statistiques de l'enquête par questionnaire puis développent leur propos en trois parties consécutives. La première dresse un bilan des schémas départementaux des enseignements artistiques et des dispositifs collatéraux. La seconde aborde la question plus précise de la formation des acteurs. La troisième dresse des perspectives en termes de politiques publiques. Enfin, ils concluent ce rapport en proposant quelques pistes de réflexion pour l'avenir. [Lire](#)

« Agir ensemble pour l'emploi culturel »

[Article] / Delotte François - AS, Actualité de la scénographie 188, 2013 - p. 62-64

L'Agec (association Aquitaine Groupement d'Employeurs Culture), unit des acteurs culturels aquitains, et surtout girondins, pour partager du personnel. L'objectif ? Participer à la mise en place d'une gestion durable de l'emploi en proposant une plus grande sécurité aux salariés tout en répondant aux besoins de flexibilité des employeurs. Il s'agit aujourd'hui de l'une des plus importantes structures françaises de ce type. **

« Les aides à l'emploi du secteur associatif »

[Article] / Dervin Eliane - Associations, mode d'emploi 148, 2013 - p. 31

En 2010 les différents contrats aidés existants ont été réunis au sein du contrat unique d'insertion. Depuis 2012, sont apparus les emplois d'avenir et les contrats de génération. Synthèse des dispositifs accessibles aux associations, hors dispositifs régionaux. **

« Les conditions d'emploi dans les métiers artistiques »

[Rapport] / Gille Jean-Patrick - 17/04/2013 - 326p.

Ce rapport propose en préalable un diagnostic objectif et partagé et tord le cou à certaines idées reçues. Sécuriser les métiers artistiques et garantir la pérennité financière du régime d'assurance chômage de l'intermittence du spectacle ont été les deux priorités de la mission. Des voies d'évolution existent qui permettraient, en préservant la spécificité de ce régime, de

mieux protéger les plus précaires tout en faisant davantage contribuer les mieux insérés sur le marché du travail. Il s'agit avant tout de consolider les métiers artistiques, acteurs du développement de nos territoires, facteurs de cohésion sociale et pourvoyeurs d'emplois non délocalisables. Le rapport propose 27 recommandations. [Lire](#)

« **Les intermittents en scène - Travail, action collective et engagement individuel** »

[Ouvrage] / Langeard, Chloé - 01/01/2013 - 324p.

Depuis près de 30 ans, l'argument du déficit du régime des intermittents du spectacle revient comme un leitmotiv médiatique et politique justifiant sa remise en cause. Fruit d'une étude de terrain menée pendant trois ans, cet ouvrage va au-delà de la polémique suscitée par ce régime d'exception. Il cherche à comprendre l'ambivalence d'un mouvement qui revendique à la fois un système d'emploi hyper flexible tout en s'opposant au néo-libéralisme, à la fois l'autonomie de la création artistique tout en réclamant l'aide de l'État *

« **Associations culturelles - coopérer et mutualiser (2) - Nouvelles expériences** »

[Rapport] / Conseil départemental de la Gironde - 01/06/2011 - 30p.

Il s'agit d'un recueil élaboré à la faveur d'une mission effectuée pour le Conseil général de la Gironde, en 2010, à la suite d'une première expérience de ce type. Il porte témoignage d'une action de détection, d'appui à l'émergence et d'accompagnement au développement de projets de coopération mutualisation. *

« **Gironde, l'emploi culturel de la précarité à l'action - 2010-2012 - Consolidation du parcours professionnel artistique et culturel** »

[Plaquette] / Conseil départemental de la Gironde - 01/01/2011 - 7p.

L'emploi artistique et culturel a connu une forte expansion au cours des 20 dernières années. Cependant le contexte économique ne cesse de se dégrader, une grande précarité de tous les artistes, techniciens ou administratifs en est le sombre résultat. Le Conseil Général de la Gironde s'est mobilisé, avec tous les acteurs concernés, en coopération avec les autres collectivités, pour établir un premier état des lieux et rechercher des réponses innovantes et pragmatiques. *

« **Art Mada, la vie d'artiste** »

[Multimédia : DVD] / Périphéries Productions, 2009, Durée : 19'

Dispositif créé en Gironde, pour accompagner les artistes vers une insertion professionnelle. Au travers de quelques portraits, le film raconte comment chacun décline son projet, entre "vivre sa création", et "vivre de sa création". Atelier vidéo sous la conduite de Caline Delhem. **

« **Associations culturelles : coopérer & mutualiser, expériences & repères** »

[Rapport] / Conseil départemental de la Gironde - 09/10/2008 - 107p.

Dans le cadre de sa politique de consolidation de l'emploi culturel, le CG33 poursuit son action selon 3 axes : accompagner de manière individuelle les artistes ou les entreprises culturelles en situation précaire ; favoriser la coopération inter-associative ; avoir une vision d'ensemble du bassin départemental de l'emploi culturel et des actifs en situation précaire. L'objet de ce guide est d'aider à promouvoir ces bonnes pratiques. Ce « Manuel » est une aide concrète à la gestion de projet. *

« **Consolidation de l'emploi culturel** »

[Brochure] - 2008

Une conférence sur la consolidation de l'emploi culturel à travers trois programmes expérimentaux afin de réduire la précarité de ce dernier. **

4/ Les nouvelles formes de structuration et les nouveaux modèles de coopération de l'activité artistique et culturelle

« Effets et impact des dynamiques collectives dans trois espaces-projets en Aquitaine »

[Ouvrage] / Opale, 2017 - 37 p.

Recherche prospective portant sur 3 territoires caractéristiques du monde rural, urbain et péri-urbain. [Lire](#)

« Regards croisés sur quatre lieux de coopération artistique et culturelle de la communauté d'agglomération de plaine commune (93) »

[Ouvrage] / Opale, 05/2017 - 52 p.

Entre 2015 et 2016, Opale et l'Ufisc accompagnées de Cécile Offroy et d'Anouk Coqblin ont mené une mission d'observation, d'accompagnement et de valorisation de sept lieux ou espaces-projets de coopération artistique et culturelle de la communauté d'agglomération de Plaine Commune et de Nouvelle Aquitaine : L'AIAA, la Gare Mondiale, la Fabrique Pola, en Nouvelle Aquitaine et Mains d'Oeuvres, le 6b, Les Poussières et Villa Mais d'Ici en Seine-Saint-Denis. [Lire](#)

« Les PTCE culture : des spécificités à ne pas négliger »

[Article] / Henry P. Recma 343, 01/2017 - p. 88-101

Les pôles territoriaux de coopération économique culture se présentent en France comme des regroupements d'organisations à vocation coopérative, souvent de très petite taille, composées en premier lieu de producteurs et de distributeurs professionnels. Ceux-ci s'agrègent d'abord à partir d'une filière centrale d'activité artistique ou culturelle, même si une dimension de développement territorial entre aussi en jeu. Des valeurs communes de partage et de solidarité sont constamment présentes. Mais l'objectif premier porte sur une mutualisation de moyens et de compétences, de manière à ce que chaque organisation élémentaire puisse mieux faire face aux défis de survie et de développement. En cela, les PTCE culture exemplifient des questions qui n'apparaissent pas nécessairement de manière aussi exacerbée dans les regroupements de même type qui se développent dans d'autres secteurs d'activité. **

Génération CAE, Coopérer pour Entreprendre.

[Ouvrage] / Dubignac C., Rigaud L. 06/2016 – 48 p.

Inspirées des Universités de Coopérer pour Entreprendre, « Génération CAE » propose une immersion dans les coopératives d'activité et d'emploi, considérées par d'aucuns comme l'une des innovations sociétales les plus importantes des 15 dernières années. [Lire](#)

« Institution, production, diffusion de nouveaux horizons ? »

[Article] / Boussagol Bruno ; Hahn Thomas - Cassandre Horschamp 100, Hiver 2015 - p.32-45

Sommaire du dossier

- un coup de fouet salutaire, entretien avec Marie José Malis
- Wenzel, artisan-compagnon de la scène, entretien
- Aquitaine latine (solidaire, engagée, créative), entretien avec Jean-Marie Boucaret & Catherine Marnas
- Ceux qui mangent au théâtre, entretien avec Guy Benisty & Jean-Mathieu Fourt

« Etude exploratoire sur les nouvelles pratiques de mutualisation ou de coopération inter-organisationnelles dans le secteur culturel »

[Rapport] / Deniau Marie - 16/07/2014 – 101 p.

Si au fil des quatre dernières décennies, les opérateurs culturels ont appris à multiplier les collaborations d'ampleur et de formes diverses, on assiste depuis le début des années 2000 à une intensification de ces mises en commun et au développement de nouvelles pratiques de mutualisation ou de coopération inter-organisationnelles. Cette tendance se manifeste dans un contexte marqué par des mutations profondes du paysage culturel inscrites dans des mouvements économiques et sociaux globaux. Les agents sont incités à repenser l'organisation de leurs activités et à interroger leurs modèles de financement et notamment à se regrouper tant il devient difficile de s'adapter aux transformations en restant isolés. Comment appréhender dans leur diversité ces nouveaux modes de fonctionnement pour caractériser les phénomènes de mutualisation ou de coopération ? [Lire](#)

« Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980 »

[Ouvrage] / Freixe Guy ; Doyon Raphaëlle - Montpellier : *l'Entretemps*, 04/2014. - 320 p.

Les collectifs artistiques, l'actualité en est pleine. Cet ouvrage replace ce phénomène dans son sillon historique. Alors que les années soixante et soixante-dix voient fleurir les communautés artistiques, les années quatre-vingt marquent le déclin des utopies politiques et le retour des signatures individuelles des metteurs en scène. Aujourd'hui, les collectifs bousculent les modes de création. L'acteur reprend les rênes et invente une écriture de plateau éclatée, rebelle, libertaire. Cette autre façon de créer est aussi un geste politique : les collectifs dans leur fonctionnement et leur esthétique questionnent notre démocratie et proposent un théâtre en prise avec notre temps, vivant, libre, qui redonne du souffle à la scène actuelle ? **

« In Vivo, lieux d'expérimentations du spectacle vivant »

[Ouvrage] / Collectif - Editions La Passe du Vent, 05/2013 - 128 p.

Livre-guide, *IN VIVO* nous entraîne dans « un parcours singulier à l'image de ces lieux, singuliers » que sont les 18 lieux d'expérimentations du spectacle vivant en France, dépeints sous le regard et la plume sensible de Sébastien Gazeau et de Frédéric Kahn. Structuré en cinq chapitres – *Esthétique et architecture, Gouvernance et organisation interne, Économie et production, Rayonnement international, Relation aux territoires et aux populations* – éclairés de contributions d'enseignants-chercheurs, *IN VIVO* témoigne de la vivacité et de la nécessité de ces friches culturelles et des spectacles vivants, dans notre quotidien. **

« Le travail dans tous ses états - Tele-travail, numérique, auto-entreprises, coopératives, groupements d'employeurs : où en est-on en aquitaine »

[Rapport] / CESER, 01/05/2013 – 136 p.

Soumises à l'intensification de la concurrence et aux impératifs du progrès technique, les entreprises ont modifié leurs méthodes de production ainsi que leurs modes de gestion de l'emploi. Les technologies de l'information ont accéléré le processus générant de nouvelles formes de travail, à l'instar du télétravail, et de nouveaux modes d'organisation : nécessité de gérer l'abstraction, l'interactivité, la surabondance des données, rapport différent au temps et à l'espace... Le CESER a souhaité prendre la mesure de ces multiples mutations et de la manière dont l'Aquitaine est traversée par ces dynamiques. Elle a pour cela auditionné une trentaine d'acteurs de la région : sociologues, juristes, organisations syndicales, organisations d'employeurs, coopératives, collectivités locales, services de l'Etat, chambres consulaires, etc. Elle s'est également appuyée sur l'exploitation de données statistiques et sur les échanges et débats qui ont animé la Commission. [Lire](#)

« Pôles territoriaux de Coopération Economique culture : des regroupements pragmatiques dans des secteurs d'activité de grande incertitude »

[Rapport d'activité - Enquête] / Henry Philippe - 36 p.

Ce rapport d'étude approfondit la connaissance et la compréhension des PTCE culture et se situe dans le prolongement des travaux de recherche menés dès 2013 sur des PTCE de divers secteurs d'activité. Aujourd'hui, une bonne dizaine de regroupements coopératifs, dont les membres développent d'abord des activités artistiques ou plus largement culturelles, se réfèrent à la dynamique des Pôles Territoriaux de Coopération Économique (PTCE). Il est donc intéressant d'évaluer, sur des cas concrets, la concordance entre les principes directeurs d'une démarche initiée par le Labo de l'Économie Sociale et Solidaire et les réalisations concrètes que l'on peut aujourd'hui observer. **

« Nouvelles organisations du travail dans les secteurs culturels : les clefs »

[Ouvrage] / Innef - Institut national des nouvelles formes d'emploi, 2008. - 1 vol. 43 p.

Cette étude sur les statuts de l'économie sociale et solidaire (groupements d'employeurs, coopératives, GEIQ, portage salarial...) démontre qu'ils offrent souvent une meilleure pérennité des emplois tout en contribuant à une certaine structuration des projets mis en œuvre. **

« Un modèle d'accompagnement entrepreneurial fondé sur des apprentissages au sein d'un collectif d'entrepreneurs : le cas de la Ruche »

[Article] Fabbri J. ; Charue-Duboc F. - Management international, n° 3, vol. 17, 2013 - p. 86-99.

A partir de l'étude du cas de « La Ruche », espace collectif de travail pour entrepreneurs sociaux à Paris (France), nous proposerons un modèle d'accompagnement entrepreneurial original reposant sur des apprentissages collectifs. Contrairement à la démarche traditionnelle de l'accompagnement dans laquelle l'accompagnateur a un rôle de prescription, ici la figure de l'accompagnateur disparaît au profit du collectif formé par les entrepreneurs. Les conditions de fonctionnement de ce dispositif reposent sur la sélection, articulant une tension entre diversité des projets et partage de valeurs communes, la dynamique interactionnelle supportée par la programmation d'événements, et le rôle de l'environnement physique de travail. **

« L'âge du faire. Hacking, travail, anarchie »

[Ouvrage] / Lallement M. – Seuil, 2015 - 448 p.

De nouveaux lieux de conception, de production et de collaboration voient aujourd'hui le jour un peu partout dans le monde. Équipés de machines industrielles comme des plus récents équipements informatiques, les hackers inventent un nouveau modèle d'activité : le faire (make). À distance des exigences imposées par le marché et les grandes organisations bureaucratiques, les membres des hackerspaces et autres laboratoires de fabrication font du travail une fin en elle-même, sans que quiconque n'impose d'objectifs, de délais, de contraintes... Juste l'envie de faire pour soi. Fruit d'une enquête ethnographique menée dans la région de San Francisco, là où les chantres de la contre-culture libertaire côtoient les entrepreneurs de la Silicon Valley, ce livre plonge au cœur du mouvement faire. Il en décrit les origines historiques ainsi que ses multiples impacts sur l'économie et la société. En expérimentant une utopie concrète, les hackers font plus qu'imaginer une autre manière de travailler. C'est une nouvelle grammaire du vivre ensemble que, sous nos yeux, ils sont en train de composer. **

« Les clusters ou districts industriels du domaine culturel et médiatique : revue du savoir économique et questionnement »

[Rapport d'activité - Enquête] / Dominique Sagot-Duvaurox, Solène Chesnel, Jérémie Morteau - Ministère de la culture et de la communication, DEPS, 2013 - 58 p.

Rapport d'une recherche réalisée par les laboratoires Granem (Groupe de recherche angevin en économie et management) et Eso2 de l'Université d'Angers. Financé par le Ministère de la Culture, ce projet a pour objet de dresser un panorama des travaux à la fois théoriques et empiriques réalisés sur les clusters et districts industriels en général puis sur les clusters et districts culturels et médiatiques. Cette focalisation progressive vers le domaine culturel nous permettra de faire un point sur l'état des connaissances actuelles, leurs résultats, ainsi que sur les questions sans éléments de réponse et qui pourraient être des pistes de recherche à venir. [Lire](#)

« Groupements d'employeurs et associations artistiques et culturelles : Enjeux et expériences »

[Rapport d'activité - Enquête] / Réjane Sourisseau ; Chloé Fraisse-Bonnaud ; Lucile Rivéra - Opale - Culture et proximité, 2010 - 98 p.

Plusieurs facteurs concomitants ont ces dernières années accéléré la réflexion sur la mutualisation de l'emploi dans le secteur culturel, citons notamment : - Le resserrement des marges de manœuvre, - Le rôle incitatif de certaines collectivités instaurant des « primes à la mutualisation », - La tendance à l'atomisation des emplois., - Des besoins en compétences accrus de la part des associations du fait de la professionnalisation croissante du secteur du spectacle vivant. Cette enquête apporte des éléments concrets sur l'histoire et le fonctionnement d'une vingtaine de GE et tente de dégager des facteurs de réussite, des freins, des points de vigilance, voire des recommandations. [Lire](#)

« Les groupements d'employeurs = 30 ans d'innovation au service de l'emploi »

[Ouvrage] / Jean Dalichoux ; Pierre Fadeuilhe - Asparagus, 12/2015 - 88 p.

30 portraits, dont celui de l'AGEC culture en Gironde, complétés par les analyses de plusieurs spécialistes. **

« L'AGEC la quadrature du cercle résolue »

[Article] / Jean Dalichoux - Les groupements d'employeurs - p.22-23

Portrait de l'AGEC culture, groupement créé en Aquitaine en 2007, qui mutualise trois familles de métiers : des emplois pédagogiques, techniques et administratifs, et dont la singularité territoriale Aquitaine dans son statut, du fait de la recomposition des territoires, interroge l'avenir de ses missions sur la région élargie. **

« Synthèse des « 1ères Rencontres nationales Groupement d'employeurs & Emploi culturel » »

[Rapport d'activité - Enquête] / Opale - Culture et proximité ; Cnar (Centre national d'appui et de ressources), 2012- 24 p.

Organisées par Opale/Cnar Culture et l'Agec à Bordeaux en 2012, ces rencontres ont permis d'explorer les différentes dimensions des GE dans le secteur culturel.

Le document propose à la fois quelques rappels sur les GE, les enjeux, plus-values, précautions qu'appelle cette forme d'emploi mais aussi un tableau de synthèse des questionnements et recommandations. [Lire](#)

« Rencontres européennes de l'Adami : au secours des "cercles vertueux" »

[Article] - La Lettre du spectacle 308, 2012 - p. 5.

Résumé des débats et points de vue autour des "cercles vertueux" qui protègent aujourd'hui la création et les emplois artistiques **

5/ Textes juridiques de référence

Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création (JO du 8 juillet 2016), à l'architecture et au patrimoine [Lire](#)

Loi n°2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18 août 2015) **relative au dialogue social et à l'emploi.** [Lire](#)

Arrêté du 30 juillet 2015 (JO du 7 août 2015) relatif à l'agrément d'accords d'assurance chômage. [Lire](#)

Décret n°2015-922 du 27 juillet 2015 (JO du 29 juillet 2015) relatif à la détermination des droits à l'allocation d'assurance chômage et pris pour l'application des articles L. 5422-2 et L. 5422-1 du code du travail. [Lire](#)

Arrêté du 14 novembre 2014 (JO du 20 novembre 2014) relatif à l'agrément de l'avenant n°1 du 14 octobre 2014 à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage [Lire](#)

Décret n° 2014-1172 du 13 octobre 2014 (JO du 14 octobre 2014) relatif à la prise en charge financière du différé d'indemnisation applicable aux bénéficiaires des annexes 8 et 10 à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage [Lire](#)

Régime cadre exempté de notification N° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020
en référence au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et notamment son article 53. Les services de l'État, des collectivités locales ainsi que des établissements et autres organismes publics compétents sont invités à accorder des aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine sur la base du présent régime d'aide cadre exempté.

Décret 2008-2 du 2 janvier 2008 (JO du 3 janvier 2008) relatif aux allocations du Fonds de solidarité. [Lire](#)

Articles L. 8211-1 à L. 8272-1 du code du travail relatif à la lutte contre le travail illégal.
Circulaire du 28 janvier 2010 relative à la mise en œuvre, pour les artistes et techniciens du spectacle, des dispositions de la loi de modernisation de l'économie n°2008-776 du 4 août 2008 créant le régime de l'auto-entrepreneur [Fiche pratique] / Hirsch, Georges-François, Ministère de la culture et de la communication. - : Ministère de la culture et de la communication, 2010. - 11 p. [Lire](#)

6/ Sites internet sources

L' A Agence culturelle Nouvelle Aquitaine

Agence régionale qui développe des savoir-faire dans l'observation, l'accompagnement des acteurs et l'animation du dialogue social.

<http://www.la-nouvelleaquitaine.fr/>

ARTCENA

Centre national des Arts du cirque, de la rue et du théâtre, il accompagne les professionnels tout en répondant aux besoins des publics. Ses missions s'organisent autour de trois axes : le partage des connaissances, par la création d'une plateforme numérique de référence et des éditions ; l'accompagnement des professionnels, par l'apport de conseils et de formations ; le soutien au rayonnement des arts du cirque, de la rue et du théâtre, par différents dispositifs favorisant la promotion, la créativité et le développement international.

<http://www.artcena.fr/>

ARCADE PACA Agence régionale des arts du spectacle et de la culture en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Elle développe des actions en faveur de la culture et plus particulièrement du spectacle vivant auprès des institutions publiques et des opérateurs culturels. Elle offre des services dans les domaines du conseil et de l'accompagnement, de la formation, de l'information et de l'observation.

www.arcade-paca.com

Artfactories, plateforme de ressource

Groupe d'acteurs culturels et d'artistes, réunis autour d'un projet commun de transformation de l'action culturelle par l'expérimentation d'autres rapports entre art, territoires et société.

<http://www.artfactories.net/>

CIPAC Fédération des professionnels de l'art contemporain

Il réunit les professionnels des arts visuels engagés dans la production, la diffusion, la médiation et l'enseignement de l'art contemporain en France.

<http://www.cipac.net/>

CND Centre National de la Danse

Un lieu ressources pour les professionnels de la discipline à Pantin, avec deux plateaux douze studios dont trois ouverts au public pour des spectacles ou des performances, une Médiathèque, la Cinémathèque de la Danse, une salle de projection, des collections et tout un corpus de formations, ressources et services pour les professionnels et les compagnies.

<http://www.cnd.fr/>

Coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France (CIP-IDF)

Organisme professionnel décliné en région, pour agir, et partager infos et conseils

www.cip-idf.org

FONDA Fabrique associative

Laboratoire d'idées du monde associatif, la Fonda mobilise des expertises de tous horizons pour valoriser le fait associatif et préparer l'avenir.

<http://www.fonda.asso.fr/>

FRAAP (Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens)

La fédération poursuit un but d'intérêt général, de représentation, de défense et de promotion des associations et des collectifs d'artistes plasticiens sur le plan national.

<http://www.fraap.org/>

Legifrance

Le service public de la diffusion du droit

www.legifrance.gouv.fr

Pôle Emploi Spectacle

www.pole-emploi-spectacle.fr

Ministère de la Culture et de la Communication

www.culture.gouv.fr

OPALE

Outils, initiatives, textes de référence, dans le champ de l'ESS Economie Sociale et Solidaire destinés à guider les professionnels dans le développement de projet culturel.

<http://www.opale.asso.fr/>

IRMA

Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles

<http://www.irma.asso.fr/>

UNEDIC

Organisme qui gère l'Assurance chômage en France. A noter : la rubrique « Réglementation » où se trouvent tous les textes (convention et accords, règlement général, les annexes 8 et 10, circulaires, notices d'informations...)

www.unedic.org

Cette bibliographie propose des éléments d'informations (articles, extraits de site, ouvrages, sites internet) non exhaustifs permettant d'accompagner la réflexion générale sur les thèmes demandés.

Ces documents mentionnés dans cette bibliographie sont consultables :

- à la Direction de la Documentation – Département de la Gironde pour les documents repérés par *
- à l'Iddac, pour les documents repérés par **

MOTS CLES : emploi culturel – économie de la culture – statut de l'artiste – soutien à la création artistique et culturelle

**Direction de la Documentation
Département de la Gironde**
Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
Dgac-pcdd-ddoc@girond.fr

**Centre de ressources iddac
Agence culturelle
départementale de la Gironde**
Cathy BIENFAIT
documentation@iddac.net