

LES DÉBATS PUBLICS DE L'EMPLOI CULTUREL - PLACE

(PLAteforme de Coopération de l'Emploi culturel)

EMPLOI CULTUREL ET NOUVEAUX TERRITOIRES

LUNDI 6 NOVEMBRE 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 sélective

Sommaire

1. LA CULTURE A L'EPREUVE DES TERRITOIRES ET DE L'EVENEMENT.....	3
2. MOBILITE NATIONALE ET EUROPEENNE ET ROLE DES RESEAUX ET PLATEFORMES DANS LA PROFESSIONNALISATION DES ARTISTES.....	7
3. ENJEUX ET DYNAMIQUES DE L'EMPLOI ARTISTIQUE ET CULTUREL	10
4. DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET COOPERATION.....	11
5. LES NOUVEAUX TERRITOIRES DE L'ART ET DE LA CULTURE : TERRITOIRES ET NUMERIQUE	18

Cette bibliographie et celle proposée lors de la journée du 7 juillet 2017 sont complémentaires

1. La culture à l'épreuve des territoires et de l'événement

Les régions, laboratoires de nouvelles politiques culturelles ?

[Article] / Négrier Emmanuel - Revue NECTART n° 5, 06/2017 - p. 66-76

Confortées par la récente réforme territoriale dans la place qu'elles tiennent au sein de l'action publique, les régions se retrouvent face à plusieurs alternatives : Politique transversale ou sectorielle ? Démocratisation culturelle ou droits culturels ? Politique de filière ou de territoire ? Renforcement des agences ou de l'action directe ?

L'incidence de la nouvelle donne territoriale sur la politique de décentralisation culturelle

[Rapport] / Bockel Jean-Marie - 02/05/2017 - 48 p.

Présentation des résultats d'une table ronde sur « L'incidence de la nouvelle donne territoriale sur la politique de décentralisation culturelle », organisée par le Sénat en novembre 2016. Ce colloque a donné "l'occasion d'un débat sur les conséquences des principales réformes concernant les collectivités engagées par le gouvernement - la réforme des collectivités territoriales, la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités et la réforme des services déconcentrés de l'Etat - sur une politique publique dans laquelle ces dernières sont très impliquées : la culture". [Lire](#)

Politiques culturelles et territoires - réalités & perspectives

[Etude] / Joubert Marie-Agnès - L'Affut 01/04/2017 - 20 p.

Ce dossier thématique présente les démarches de co-construction initiées localement et au plan régional. Les interrogations sont nombreuses et les difficultés sont réelles mais partout en Nouvelle-Aquitaine, des hommes et des femmes font bouger les lignes et inventent les politiques culturelles de demain. Le dossier leur donne la parole et nous espérons que chacun pourra y trouver de la matière à réflexion et à action. [Lire](#)

Politiques et pratiques de la culture

[Ouvrage] / Poirrier Philippe (dir.) - La Documentation Française, Les Notices, 2017 - 321 p.

Les rapports entre les acteurs du secteur de la culture apparaissent de plus en plus liés aux bouleversements économiques et sociaux entraînés, notamment, par la révolution numérique et la diffusion d'une culture de masse mondialisée. Afin de prendre la mesure de ces profondes mutations, cet ouvrage réunit les contributions de chercheurs et de spécialistes sur les changements des politiques et des pratiques de la culture, qu'il s'agisse du champ d'intervention des politiques culturelles, de celui de la consommation culturelle ou encore du rapport à la culture.

Droits culturels : controverses et horizons d'action

[Article] Fuchs Baptiste, Guillon Vincent, Jeandel Alice-Anne, Pignot Lisa, Saez Jean-Pierre (coord.) - l'Observatoire n°49, hiver 2017

Les droits culturels sont reconnus de longue date dans de multiples textes internationaux. Les voici intégrés dans notre législation (loi NOTRe et loi LCAP). Ils offrent de multiples horizons d'action pour approfondir et repenser les politiques publiques. Toutefois, l'adoption de cette notion dans la loi a fait l'objet de débats nourris au Sénat comme à l'Assemblée nationale et suscite des controverses parmi les professionnels de la culture. Quels sont les malentendus ou les craintes qu'elle soulève ? Qu'apporte-t-elle de nouveau ou de complémentaire dans notre approche des politiques culturelles ? Quelles en sont les différentes interprétations ? Comment les traduire en actes ?

Culture : compétence partagée, responsabilité commune

[Article] / Butzbach Thierry - *Maires de France*, n° 334, 04/2016 - p. 24-26

La réforme territoriale invite les collectivités à renforcer leur coordination en matière de politiques culturelles. Un véritable enjeu face à la baisse des financements qui impacte les budgets de la culture.

Tableau de répartition des compétences entre communes, EPCI, départements, régions et Etat après la loi NOTRe

[Tableau synthétique] / *DGCL 31/08/2015* – 11 p.

[Lire](#) (cf pages 4 et 5 « Action culturelle »)

La réforme territoriale : quelle place pour la culture dans la recomposition des territoires ?

[Actes] / *La Nacre - Actes de la rencontre du 8 janvier 2015* - 120 p.

« Cette journée qui intervient idéalement dans le calendrier législatif, deux mois seulement après l'adoption de la nouvelle carte des régions, quelques jours après la mise en place de métropoles et juste avant que le débat parlementaire sur les dépenses des collectivités territoriales ne reprenne... ». [Lire](#)

Réforme territoriale : le pire n'est pas sûr

[Article] / *Négrier Emmanuel - Revue NECTART n°1, 2015* - p.77-85

Le cycle de réforme territoriale entamé en 2009 et qui s'est (provisoirement) achevé en 2015 a oscillé, sur les questions culturelles, entre respect et relégation. Respect quand il s'est agi de rappeler la singularité du domaine et d'en faire un objet de compétence partagée, de commission spécifique, d'exception renouvelée. Relégation quand on observe l'écart entre l'intensité des débats (sur la refondation des politiques culturelles, sur la compétence obligatoire, sur le rôle de l'État, sur les droits culturels, etc.) et la modestie de l'article 28 de la loi NOTRe. Cette réforme aura pour effet une régionalisation de la politique culturelle. D'où l'idée d'une parlementarisation culturelle au sein des CTAP.

Avis de turbulence sur les politiques culturelles territoriales

[Article] / *Wallon Emmanuel - Revue NECTART n°1, 2015* - p. 68-77

Longtemps dominé par le duopole de la ville et de l'État, le domaine culturel voit deux acteurs majeurs monter au premier plan : la métropole et la région, qui ne tarderont pas à revendiquer de nouvelles compétences. L'affaiblissement du rôle régulateur et compensateur de l'État en découle déjà. Si l'on ajoute aux effets conjugués de la pénurie budgétaire et de la refonte des territoires la panne d'inspiration qui semble affecter le ministère de la Culture, les chances sont minces de relancer la dynamique des politiques publiques. À moins que la société civile ne s'en mêle et que l'administration centrale ne propose une méthode de coopération, des solutions contractuelles et des principes d'arbitrage à ses partenaires...

Le tournant instrumental des politiques culturelles

[Article] / *Négrier Emmanuel, Teillet Philippe - Revue Pôle Sud n°41, 2014/2* - p. 83-100

Cet article, relatif aux politiques culturelles de l'État et des régions, examine l'hypothèse de changements résultant moins de transformations idéelles que de la mise en œuvre d'instruments nouveaux. Les discours sur ces politiques, les ambitions que leur donnent les dirigeants politiques sont en effet frappés d'une grande inertie. En revanche, les interventions culturelles publiques sont marquées depuis quelques années par l'introduction de normes de gestion ou de dispositifs d'intervention relativement inédits. Il s'agira donc de mesurer l'impact des changements qui peuvent en résulter.

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

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

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](#)

Culture et société. Un lien à recomposer

[Ouvrage] / Saez Jean-Pierre (dir.) - Ed. L'Attribut, réédition 03/2012 - 216 p.

Quelle est la place de la culture dans la vie sociale aujourd'hui ? De quelle manière la diversité culturelle s'inscrit dans la sphère intime et l'espace public, du local à l'international ? À quelles résistances est-elle opposée ? Comment les pratiques culturelles évoluent-elles et comment comprendre les changements dont elles témoignent ? Comment les politiques culturelles les ont-elles accompagnées des années 1960 à aujourd'hui, de l'échelle nationale à l'échelle territoriale ? Quel rôle jouent les industries culturelles face à ces enjeux ? En quoi la culture peut-elle contribuer à renforcer le lien social ? Comment en définitive articuler enjeux culturels, enjeux de société et politiques publiques aujourd'hui ? Tels sont les principaux questionnements de cet ouvrage, prolongement d'un cycle de conférences qui s'est tenu en 2007 à Nantes. Philosophes, sociologues, économistes, juristes, politologues ont apporté leur contribution à ce débat. Après leurs interventions orales, leurs contributions écrites offrent un véritable recul dans l'analyse.

Les politiques régionales en France

[Ouvrage] / Barone Sylvain - (dir.) Paris : Ed. La découverte, 2011 - 324 p.

Trente ans après la décentralisation du début des années 1980 et alors qu'est mise en œuvre une nouvelle réforme territoriale, où en sont les politiques régionales en France ? Si les régions ont su se constituer au fil du temps de véritables capacités d'action, leur avenir apparaît aujourd'hui entouré d'incertitudes, que celles-ci concernent leurs ressources financières, l'étendue de leurs compétences, leurs rapports avec les autres collectivités locales ou avec leur propre espace. S'appuyant sur des enquêtes de terrain approfondies, cet ouvrage propose d'entrer dans le Meccano des politiques régionales et d'en dresser une sociologie, en décryptant leurs modes de fabrication collectifs et leurs évolutions.

Désir d'événement

[Article] / Pignot Lisa, Saez Jean-Pierre - *l'Observatoire*, n° 50, été 2017 – p. 11-69

Récréatif, attractif, rassembleur... l'événement culturel occupe désormais une place centrale dans la stratégie de distinction à laquelle se livrent les villes tant pour développer un tourisme culturel singulier aux retombées économiques certaines que pour rayonner autrement auprès d'un public local. [Lire](#)

Petit festival devient grand : de Chaillol au Pays gapençais

[Article] / Léon Michel - *Localtis*, 10/03/2017

Non loin de Gap, le festival musical de Chaillol s'est progressivement professionnalisé pour devenir un outil de développement culturel. Il bénéficie du soutien des collectivités territoriales et propose toute l'année aux habitants une offre riche et diversifiée. [Lire](#)

Les Publics des Eurockéennes de Belfort – Enquête

[Ouvrage] / Négrier Emmanuel, Djakouane Aurélien - Ed. Réseau en Scène, 04/2015 - 60 p.

Les Eurockéennes représentent, sans doute, un "territoire de rock" emblématique de l'essor des grands événements dans l'offre musicale actuelle. Mais sait-on à quoi ressemble le public ? Qu'a-t-il de commun avec celui d'autres festivals ? Quelle est sa sociologie ? Quelles sont ses attentes et sa perception de l'évènement ? Peut-on parler d'un public au singulier ? Autant de questions qui trouveront une réponse dans cet ouvrage fondé sur une enquête de terrain originale. [Lire](#)

Focus on world festivals. Contemporary case studies and perspectives

[Ouvrage] Jordan Jennie, Newbold Chris, (dir.), London : Goodfellow Publishers, 28/01/2015 - 333 p.

Contemporary case studies and perspectives provides the reader with a contemporary overview of festival activity from around the world based on over 30 case studies drawn from every continent. [Lire l'introduction](#) (en anglais)

Les musiques du monde et leur(s) public(s). Six festivals en Provence-Alpes-Côtes d'Azur

[Ouvrage] / Négrier Emmanuel - Ed. Le Mot et le Reste, 2014 - 264 p.

« S'il n'y a pas de musique du monde "en soi", mais variant selon le regard, le lieu, et la conception politique qu'on s'en fait, alors il devient intéressant de questionner les pratiques des publics, et de nous situer en quelque sorte d'un point de vue "duchampien" : si c'est le regardeur qui fait le tableau (Marcel Duchamp), c'est son public qui ferait la musique du monde. »

Festivals de musique(s), un monde en mutation. Une comparaison internationale

[Ouvrage] / Négrier Emmanuel, Rouet Luis, Guérin Michel - Éd. Michel de Maule, 2013 - 330 p.

En dépit de l'ancienneté de quelques pionniers, le festival reste une idée neuve en Europe. Et la diversité du phénomène, en termes de style, d'envergure, de soutien public ou de portée culturelle, a longtemps constitué un frein à l'analyse comparative. Cet ouvrage présente la première recherche entreprise avec une seule et même méthode, et sur neuf échantillons nationaux de festivals (huit pays européens et le Québec), auxquels se sont associés ensuite des événements individuels de six autres pays.

La comparaison porte sur 390 festivals de musique, représentant une grande variété de genre, de style musical, d'envergure et de programmation saisonnière. Tous les enjeux majeurs sont examinés, depuis les finalités que les festivals poursuivent, jusqu'à leurs ressources humaines, en passant par leur modèle économique.

Les publics des festivals

[Ouvrage] / Négrier Emmanuel, Djakouane Aurélien, Jourda Marie-Thérèse - Ed. Michel de Maule, 2010 - 282 p.

Cet ouvrage fait suite aux Nouveaux territoires des festivals, paru en 2007. Il présente l'intégralité d'une recherche menée durant deux ans sur les publics de 49 festivals de musique et de danse en France comprenant tin locus régional en Languedoc-Roussillon. Première enquête menée à cette échelle, elle apporte des réponses chiffrées aux interrogations majeures des festivals, de leurs partenaires publics ou privés, trais aussi des chercheurs et des citoyens.

Les rapports public/privé dans la culture

[Article] / Pignot Lisa, Saez Jean-Pierre (coord.) - l'Observatoire n° 35, 07/2009 - p.17-85

Avec les années 80, une relation nouvelle s'impose dans le débat public, celle qui associe économie et culture. Tandis que la crise économique bat son plein, la France fait le choix d'apporter un soutien accru au champ culturel. Une situation paradoxale se crée alors : d'un côté, le vent de l'idéologie libérale qui souffle sur la planète tend à imposer sa référence, de

l'autre, les politiques publiques de l'État, déjà relayées par les collectivités territoriales, élargissent l'espace culturel soutenu par l'argent public.

L'Europe des festivals. De Zagreb à Edimbourg, points de vue croisés

[Ouvrage] / Autissier Anne-Marie - Ed. L'Attribut, 2008 - 228 p.

Phénomène en pleine expansion depuis une vingtaine d'années, le développement des festivals a peu à peu gagné toutes les disciplines et tous les pays d'Europe. Mais quel point commun y a-t-il entre le Festival d'Avignon et le Fringe d'Edimbourg, entre la Fira de Tàrraga et le Festival d'Helsinki ? Sous la même terminologie, apparaissent des événements et des réalités bien disparates. Ecrit par une quinzaine de chercheurs et d'acteurs culturels européens dans le cadre du Groupe européen de recherche sur les festivals (EFRP) créé par Dragan Klaić, cet ouvrage met en lumière les conceptions et les approches différentes selon le pays d'où l'on parle.

Les nouveaux territoires des festivals

[Ouvrage] / Négrier Emmanuel, Jourda Marie-Thérèse - Ed. Michel de Maule, 2007 - 207 p.

Les festivals font l'objet de multiples débats sur leur nombre, leur rôle dans l'activité culturelle, leur importance en termes de création et d'emploi artistiques. Le développement considérable de ces événements, au cours des trente dernières années, n'a d'égal que la rareté des travaux qui ont tenté, scientifiquement, d'en prendre la mesure. Cet ouvrage, qui a pour origine une commande de France Festivals, relève le défi pour les festivals de musique et de danse en France.

2. Mobilité nationale et européenne et rôle des réseaux et plateformes dans la professionnalisation des artistes

on-the-move.org – Cultural mobility information network

[Site internet]

Ce site recueille des informations utiles en termes de bourses de voyage et de possibilités de mobilité émanant de diverses sources, en donnant la priorité aux appels à propositions et initiatives couvrant au moins les frais de voyage, ainsi qu'aux petites et moyennes organisations et aux projets de mobilité.

OTM vise ainsi à élargir et améliorer un libre accès à une information pertinente pour les artistes professionnels et les opérateurs culturels de tous les domaines, en Europe et dans le reste du monde. [Lire](#)

Osez l'Europe ! Les clefs de la mobilité dans le spectacle

[Article] / <http://www.pole-emploi.fr>

Partir exercer dans un autre pays européen vous tente ? Oui, mais comment ? Artistes et techniciens du spectacle vivant, le guide de la mobilité européenne peut vous aider. Des conseils et des astuces pour vous lancer ! [Lire](#)

Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ) - Médiation culturelle

[Article] / <https://www.ofaj.org/professionnalisation>

Ces programmes artistiques sont d'autant plus propices aux échanges interculturels qu'ils permettent aux participantes et participants d'engager un dialogue, même si leurs connaissances linguistiques sont limitées.

Une bourse ou la participation à un atelier peuvent aussi revêtir une importance dans l'évolution de l'artiste car elles offrent la possibilité d'évaluer sa propre position, d'adopter un autre point de vue, voire d'établir des contacts étroits dans le pays partenaire. Alors, "Nix wie hin" : A vos pinces, à vos archets, et faites vos bagages ! [Lire](#)

Trans Europe Halles - Réseau des friches culturelles indépendantes en Europe

[Site internet] / <http://teh.net/>

Trans Europe Halles est un réseau de centres culturels initiés par des citoyens et des artistes. Sa est de renforcer le développement durable des centres culturels non gouvernementaux et d'encourager de nouvelles initiatives en les reliant, en les soutenant et en les promouvant. Il facilite la coopération internationale, fournit des possibilités d'apprentissage et de partage, et favorise la pratique, l'impact et la valeur des arts et de la culture. [Lire](#)

Génération Erasmus +

[Site internet] / <http://www.generation-erasmus.fr/bourse-erasmus-stage-apprenti/>

Ce programme vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au personnel et d'une manière générale aux jeunes de moins de 30 ans avec ou sans diplôme, la possibilité de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité. [Lire](#)

Mobilité internationale et spectacle vivant

[Fiche] / *La Nacre*, 01/2016 - 11 p.

Ressources en ligne ou papier sur la circulation internationale du spectacle : guides pratiques, articles, fiches pratiques, études... Et une liste non exhaustive des fonds d'aide à l'export. [Lire](#)

Professionnalisation des jeunes créateurs : comment les écoles d'art agissent

[Article] / <http://www.culturecommunication.gouv.fr> 14/10/2015

Lauréats d'un appel à projet inédit à l'initiative de Fleur Pellerin, 27 établissements de l'enseignement supérieur culture ont présenté le 12 octobre leurs projets pour renforcer la professionnalisation des jeunes créateurs. [Lire](#)

Mobilité européenne des artistes et techniciens

[Présentation] / *Eures, Pôle emploi*, 12/12/2013 – 28 p.

Cette présentation vous propose un premier niveau d'informations et des conseils essentiels pour vous accompagner les professionnels du spectacle vivant, artistes et techniciens dans leur projet de mobilité en Europe. [Lire](#)

Ton premier emploi EURES

[Guide] / <https://ec.europa.eu/eures/> - 2017 - 16 p.

Le programme « Ton premier emploi EURES » est une initiative de mobilité de l'emploi de l'Union européenne pour aider les jeunes Européens à trouver un emploi, un stage ou un apprentissage dans un autre pays de l'UE, en Norvège ou en Islande et pour aider les employeurs à trouver de la main d'œuvre qualifiée. Son objectif est de permettre aux jeunes demandeurs d'emploi de postuler pour des emplois rémunérés dans toute l'Europe. Ces expériences en entreprise doivent avoir une durée d'au moins six mois (pour les emplois et les apprentissages) ou trois mois (pour les stages).

Le guide « Ton premier emploi EURES » définit les conditions applicables et les règles de participation. [Lire](#)

Tisser l'Europe culturelle à partir des territoires - Dynamiques de regroupement et initiatives européennes

[Article] / *Autissier Anne-Marie, Deniau Marie - l'Observatoire n°43 Hiver 2013 - p. 101-106*

L'histoire récente de la coopération culturelle européenne permet de distinguer plusieurs étapes dans les partenariats forgés depuis les années 1980. Aux initiatives des premiers réseaux et à la circulation individuelle des artistes, internationalisant de fait quelques compagnies et orchestres, s'ajoutent aujourd'hui de nouvelles formes de partenariat qui résultent à la fois d'opportunités et de contraintes. Les professionnels français de l'art et de la culture ont su utiliser le programme Culture de l'Union européenne pour lancer des initiatives transnationales. La Politique régionale et de cohésion de l'Union a permis à des

acteurs locaux et régionaux de dessiner sur leur territoire les éléments d'une cartographie transfrontalière. [Lire](#)

Move On! - La mobilité pour artistes émergents

[Guide] / *On the move 12/2012* - 37 p.

Ce guide propose une palette complète de conseils, liens et ressources pour soutenir les artistes jeunes et émergents basés en Europe ; des artistes qui respirent, pensent et créent « naturellement » à un niveau international et qui se sentent prêts à vivre une expérience de mobilité dans un autre pays de l'Union Européenne (UE) que celui dans lequel ils résident.

[Lire](#)

Les nouveaux enjeux des politiques culturelles. Dynamiques européennes

[Ouvrage] / Saez Guy, Saez Jean-Pierre - *La découverte*, 2012 - 398 p.

Par la richesse et la variété des expériences européennes qu'il mobilise, ce livre constitue un outil précieux de compréhension des mutations contemporaines des politiques culturelles et des conditions de la création comme de sa diffusion.

Ulysses-network

[Dossier de presse] / <http://project.ulysses-network.eu/> 2012

L'odyssée européenne de jeunes artistes pour les musiques nouvelles.

[Lire le dossier de presse](#)

Guide des opportunités de financement pour la mobilité internationale des artistes et des professionnels de la culture

[Guide] / Le Sourd Marie (coord), Sert Maïa - *PRACTICS, On the Move*, 09/2017 – 80 p.

L'objectif de ce guide est de faciliter la mobilité des artistes et des professionnels de la culture. Le Guide vise à combler le vide par rapport à l'information disponible sur les sources de financement pour la mobilité en Europe, en identifiant les mécanismes de financement les plus propices à la mobilité entrante et sortante des artistes et des professionnels de la culture. Même si d'autres initiatives semblables ont été menées auparavant, les conditions de financement qui évoluent rapidement, et le fait que certaines des initiatives de recherche précédentes se soient limitées à certains pays ou régions justifient le besoin de présenter de nouvelles informations. [Lire](#)

L'art contemporain et l'Europe : un enjeu, une opportunité, un passage

[Actes] Jean-Pierre Saez, *Synthèse du 4ème Congrès CIPAC, Metz, 2003*

« S'il me fallait résumer en quelques mots le message des débats qui se sont déroulés lors de ce 4ème Congrès interprofessionnel de l'art contemporain, je dirais que l'Europe apparaît aux acteurs de ce secteur, à la fois ou tantôt, comme un enjeu à investir, un cadre de travail parmi d'autres, une limite à dépasser. Dans un ouvrage de 1919, *L'inquiétante étrangeté*, Freud écrivait ceci : « une chose est effrayante justement pour la raison qu'elle n'est pas connue ni familière ». Du fait de leurs expériences professionnelles et personnelles, du fait de leur connaissance de telle ou telle Europe, les professionnels de l'art et de la culture représentés ici à Metz, n'ont plus de raisons d'être saisis d'effroi par l'étrangeté de l'Europe. Néanmoins, cette Europe, notamment dans sa dimension institutionnelle et bureaucratique, continue de susciter interrogations et inquiétudes, mais aussi des attentes d'ordre professionnel, et des espoirs qui vont au-delà. » [Lire la synthèse](#) [Lire les actes](#)

Le plus petit cirque du monde

[Site internet]

Fondé sous la forme d'une association à but non-lucratif et issu des mouvements d'éducation populaire, le plus petit cirque du monde s'est donné pour vocation d'établir des liens étroits entre pratiques culturelles et artistiques et les réalités territoriales et humaines du quartier des Tertres – Cuverons. [Lire](#)

La forêt d'art contemporain

[Site internet]

Née d'une dynamique commune, au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne, autour de trois opérateurs culturels du territoire : l'association Culture et Loisirs de Sabres, l'association des Floralies de Garein et le Parc naturel régional des Landes de Gascogne (Écomusée de Marquèze) proches géographiquement et partageant les mêmes valeurs, La Forêt d'Art Contemporain a pour objectif depuis 2009 de créer en milieu rural un véritable outil de production et de diffusion d'art contemporain sous la forme d'un itinéraire régional.

[Lire](#)

3. Enjeux et dynamiques de l'emploi artistique et culturel

Temporalités du travail artistique

[Ouvrage] / *Sinigaglia-Amadio Sabrina, Sinigaglia Jeremy, DEPS, 08/2017 – 222 p.*

Chez les artistes, comment s'organisent le temps de création et celui de l'activité artistique ? Le temps consacré à des activités secondaires alimentaires et les temps sociaux des artistes ? Les auteurs de cette étude ont suivi des musiciens - majoritairement intermittents du spectacle - et aussi des plasticiens - indépendants pour la plupart ; Ils ont ensuite entrepris d'identifier ce qui les rapproche et ce qui les distingue dans les configurations temporelles. Cet ouvrage apporte des éléments inédits sur ces deux types de populations artistiques et permet de mieux comprendre les enjeux qui leur sont propres.

Emploi artistique et culturel et formations (Notice 17)

[Extrait d'ouvrage] / *Jean-Pierre Saez, in « Politiques et pratiques de la culture » [Ouvrage]*

Philippe Poirier (dir.), 2ème édition, La documentation française, 05/04/2017

cf paragraphe 1 pour cette référence d'ouvrage.

Chiffres clés 2016 de l'emploi intermittent dans le spectacle en Nouvelle-Aquitaine et contextualisation

[Etude] / *L'Agence culturelle régionale de Nouvelle-Aquitaine, 04/08/2017 - 16 p.*

Ce document synthétique aborde les points suivants : I Les employeurs de l'intermittence / II Les salariés intermittents du spectacle / III Zoom sur le spectacle vivant / IV Estimation de l'emploi culturel régional. [Lire](#)

Les géo-artistes : nouvelles dynamiques pour la fabrique urbaine

[Article] / *Gwiazdzinski Luc et Pignot Lisa (coord.) - l'Observatoire n°48, été 2016 - p. 29-92*

Acteurs d'un nouveau genre, les géo-artistes ont le territoire et l'espace public comme scènes et les protocoles géographiques comme points communs. Dans cet entre-deux – entre art et territoire – s'inventent in situ d'autres procédures qui participent à la fabrique de la ville et de l'urbanité. Qu'ils soient designers, scénographes, artistes, architectes, urbanistes... les géo-artistes font du contexte – humain, urbain, paysager – l'essence de leur démarche. En quoi questionnent-ils la dimension politique de l'espace public ? Comment, grâce à leurs interventions, contribuent-ils à modifier la perception des paysages traversés ? Comment fabriquent-ils de « l'en commun » ? Telles sont quelques-unes des questions abordées dans ce dossier.

Spécificités socioéconomiques du secteur artistique en France et conséquences sur l'emploi

[Audio] / *Le Patch, Le R.A.O.U.L. Amiens, 11/06/2015 - Durée : 32:29*

Script de la communication dans le cadre de la Journée d'information professionnelle « Les nouvelles formes d'emploi dans le secteur culturel : de la mutualisation des emplois et des compétences à la pérennisation ». [Écouter](#) ([Lire](#) la transcription)

Vies et statuts de l'artiste

[Article] / Saez Jean-Pierre, Pignot Lisa - *l'Observatoire*, n° 44, été 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 ? [Lire](#)

Ce que disent les artistes

[Article] / Saez Jean-Pierre, Pignot Lisa (coord.), *l'Observatoire* n°38, été 2011 - p. 3-106

Les artistes et le politique : nouvelle donne ? Par cet édito, JP Saez introduit ce numéro destiné à recueillir l'avis des artistes. 12 questions leurs ont été posées. Ils y répondent en livrant leur point de vue, leurs interrogations, leurs critiques.

CIPAC - Intervention de Raymonde Moulin

[Actes Extrait] / Moulin Raymonde, *Synthèse du 4ème Congrès CIPAC, Metz, 2003*

Dans son introduction au congrès, Mme Moulin aborde les trois thématiques suivantes :

. Comment peut-on définir l'art contemporain sous la bannière duquel nous sommes ici réunis ?

. Comment l'Europe se situe-t-elle face à la mondialisation de la scène artistique ?

. Enfin, qu'en est-il aujourd'hui du statut des artistes plasticiens dans les pays européens ?

[Lire](#)

L'art contemporain : champs artistiques, critères, réception

[Actes] / Saez Jean-Pierre, Raspail Thierry (dir.) - *Actes du colloque l'Art sur la Place, Ed. L'Harmattan, 2001 - 306 p.*

Action artistique expérimentale, l'Art sur la Place aborde de façon originale les questions croisées de l'inscription de l'art actuel dans la cité, de l'élargissement des pratiques artistiques, de la différence culturelles, et du rôle du musée dans cette ouverture culturelle. Pendant 8 mois, 12 artistes s'associent à des volontaires, d'âge et d'origines socioculturelles diverses, pour concevoir et réaliser une intervention dans la ville - place publique, halle de marché, jardin d'enfant - et rendre compte de leur démarche artistique au cours d'une exposition montrée au musée. Le colloque international organisé au Musée d'Art contemporain de Lyon en octobre 1998, en collaboration avec l'Observatoire des politiques culturelles, procède de cette expérience et des questions qu'elle pose. Il fut l'occasion pour des théoriciens, des artistes, des critiques et des professionnels de l'art de s'interroger sur les évolutions actuelles de l'art contemporain. Cet ouvrage présente les actes du colloque et les 12 projets artistiques de l'Art sur la Place.

4. Développement territorial et coopération

Des actions pour pérenniser une filière autour des films documentaires

[Article] / Chevrier Claire - *La Gazette des Communes*, 06/10/2017

Le village de Lussas, en Ardèche, met tout en œuvre pour préserver les emplois de la filière du film documentaire – et si possible en créer –, et rendre ce secteur moins vulnérable. Sur place, les entreprises et les associations travaillant au sein de la filière, se trouvent ainsi soutenues, tout comme les nouveaux arrivants. Une plateforme de diffusion numérique a été créée en 2016 sous forme de société coopérative et un bâtiment en construction permettra de regrouper les acteurs.

Ardèche images

[Site internet] / <http://www.lussasdoc.org/>

Créée en 1979, l'association Ardèche Images regroupe quatre secteurs engagés dans le développement du cinéma documentaire de création par leurs activités de formation et de diffusion :

- . Les Toiles du Doc, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, accompagne depuis 2015 la diffusion de films documentaires dans les salles de cinéma et leur circulation dans un réseau de lieux alternatifs ; assure la mise en place d'ateliers d'éducation à l'image
- . Les États généraux du film documentaire, manifestation non-compétitive
- . La Maison du doc, créée en 1994, est le centre de ressources spécialisé dans le film documentaire.
- . L'École documentaire propose des formations à la réalisation et à la production documentaire et organise des Rencontres professionnelles destinées à faciliter la mise en production de premières œuvres. [Lire](#)

35 Initiatives

[Site internet] / <http://www.opale.asso.fr/>

Cette page du site regroupe 35 articles, fiches, focus sur des retours d'expériences dans le domaine de la coopération culturelle. [Lire](#)

La coursive Boutaric

[Site internet] <http://www.la-coursive.fr/>

Lauréate de l'appel à projets pour le développement des PTCE, La Coursive Boutaric inscrit cette triple dimension dans ses objectifs de développement :

- Accélérer le développement économique des membres du pôle par la coopération et la mutualisation des moyens et des compétences ;
- Structurer la filière culturelle et créative du territoire par la création d'outils d'aide à l'émergence et à la professionnalisation des entrepreneurs culturels et créatifs ;
- Contribuer à l'attractivité du quartier des Grésilles à Dijon, en pleine requalification urbaine, par le développement d'activités économiques et de projets culturels participatifs.

La Coursive Boutaric s'inscrit dans une démarche constante de recherche et d'expérimentation, avec la volonté de réadapter son modèle économique, capitaliser ses bonnes pratiques et les essaimer vers d'autres territoires. [Lire](#)

D'asques et d'ailleurs

[Site internet] <http://www.dasquesetdailleurs.fr/>

Depuis 2003, l'association D'Asques et D'Ailleurs crée des objets audiovisuels et développe des projets éducatifs, artistiques et ludiques autour des outils audiovisuels et du numérique et plus particulièrement du cinéma. Notre objectif premier est de permettre à chacun de faire grandir son sens critique dans un univers multipolaire où les images et les sons sont omniprésents, diffusés via de nombreux canaux. La recherche de l'innovation sociale est l'un de nos moteurs, elle s'appuie sur l'innovation digitale. D'Asques et D'Ailleurs est partenaire des politiques publiques autant que des structures privées. C'est avec des collectivités de toutes tailles et des publics divers que nous tissons des partenariats pour déployer ressources et expertise en vue de projets de création participatifs. [Lire](#)

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

[Etude] / 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'Œuvres, le 6b, Les Poussières et Villa Mais d'Ici en Seine-Saint-Denis. [Lire](#)

Enquête d'analyse des PTCE - Synthèse des principaux résultats

[Etude] / Le labo de l'ESS, 2017 - 55 p.

Le Labo de l'ESS publie la première étude sur les Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) qui mesure leur activité et leurs apports dans la revitalisation du territoire, dans la dynamisation de l'emploi et des coopérations économiques et dans la construction du lien social. 55p. 05/2017. [Lire](#)

Secteur culturel : deux exemples de lieux partagés

[Article] / Aufrère Laura - Juris association 559, 15/05/2017

Travailler en commun : investir et animer un lieu, partager des pratiques, s'unir pour défendre la place de la culture sur un territoire. Telles sont les ambitions de deux lieux partagés mis en place par des associations dans une démarche de coopération. [Lire](#)

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

[Etude] / Opale, 04/2017 - 37 p.

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

Les PTCE culture : des spécificités à ne pas négliger

[Article] / Henry Philippe - RECMA, n° 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. **

Lieux culturels et valorisation du territoire (tome 1)

[Etude] / Camors Carine, Simorre Adrien, Soulard Odile - IAU idF - 04/2016 - 70 p.

La littérature économique et les exemples novateurs, parfois controversés, de villes comme Bilbao et le musée Guggenheim, Lens et le musée - parc du Louvre, ou encore le musée Dia:Beacon dans la grande banlieue de New York, montrent que les signaux architecturaux combinés au dynamisme des industries culturelles et créatives peuvent générer des retombées économiques importantes sur les territoires qui les accueillent, et donc des créations d'emplois. [Lire](#)

Musées et sites de culture, sources de développement des territoires ?

Synthèse de la conférence, salon du SITEM 2016

[Actes] / IAU idF - 09/2016 - 15 p.

Cette conférence du salon du SITEM2 s'est donc concentrée sur les réponses qu'apportent les territoires à la question suivante : « Comment développer le potentiel de développement économique des territoires par la mise en œuvre d'actions collectives associant les acteurs locaux pour mieux utiliser le potentiel des territoires ». [Lire](#)

La coopération entre projets de musiques actuelles - Enjeux, freins et facteurs facilitants

[Etude] / Fedelima - Ed. Mélanie Seteun, 06/2016 - 82 p.

La Fedelima (Fédération nationale des lieux et projets dédiés aux musiques actuelles), par ce premier travail de recherche institue le démarrage d'une observation permanente des

démarches et des processus de coopération entre acteurs. La fédération va continuer à les suivre, faire des points d'évolution, tester et approfondir des outils d'accompagnements, dont certains ont été décrits dans ce rapport, d'autres outils pouvant être expérimentés en cours d'accompagnement selon les besoins. [Lire](#)

Le livret de l'administrateur d'établissements publics de coopération culturelle (EPCC)

[Etude] / Comité national de liaison des EPCC - 01/2016 - 16 p.

Ce livret a été conçu comme un outil de travail réunissant l'ensemble des documents utiles à la gouvernance et à l'administration de l'EPCC. [Lire](#)

Géographie, Littérature, Territoires

[Article] / Territoire en Mouvement, volume 31-2016

L'objectif de ce numéro est d'appréhender selon quelles modalités la littérature est appropriée, mobilisée, voire instrumentalisée, dans ses aspects matériels comme immatériels, par des acteurs qui se sont mis à la considérer comme une ressource spécifique pouvant contribuer au développement des territoires. [Lire](#)

Trois formes innovantes de mutualisation dans le secteur culturel

[Fiche expérience] / La Nacre, 11/2015 - 16 p.

Fiche expérience réalisée dans le but de partager trois expériences très différentes de coopération, mutualisation d'emplois, de locaux, de moyens et d'en décrypter les problématiques et les enjeux (notamment en matière de gouvernance et de modèle économique). [Lire](#)

Pôles Territoriaux de Coopération Économique culture : des regroupements pragmatiques dans des secteurs d'activité de grande incertitude

[Article] / Henry Philippe, 08/2015 - 36 p.

Les Pôles territoriaux de coopération économique culture se présentent en France comme des regroupements à vocation coopérative d'organisations, souvent de très petite taille, 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 complémentaire de développement territorial est aussi souvent présente.

Ces organisations relèvent d'une pluralité de statuts juridiques, commerciaux et non commerciaux, mais la forme associative est dominante.

Des valeurs communes de partage et de coopération sont constamment présentes dans chaque regroupement. L'objectif concret premier porte néanmoins sur une mutualisation de moyens et de compétences, de manière à mieux faire face aux forts aléas de survie et de développement auxquels chacun est confronté. [Lire](#)

Les dimensions culturelles du développement des territoires

[Actes] / Pignot Lisa, Renau Elisabeth, Saez Jean-Pierre (coord.) - Observatoire des politiques culturelles, 07/2015 - 36 p.

En octobre 2014, la FNADAC a organisé en partenariat avec l'Observatoire des politiques culturelles et le CNFPT les 3es Assises nationales des DAC, avec pour objectif de donner une nouvelle ambition à la dimension culturelle du développement des territoires, en y associant des acteurs de différents horizons avec lesquels les DAC ont vocation à travailler. Les actes des Assises présentent le fruit des débats qui ont traversé les deux journées de travail avec 650 personnes venues de toute la France. [Lire](#)

La culture, moteur du développement territorial

[Etude] / Podlewski Thomas-André– Cités territoires gouvernance, 26/05/2015 - 6 p.

En 2004, les partenaires associés au sein des Articulés se sont réunis, sur le territoire du Pays de Redon et Vilaine, territoire à dominante rurale¹, autour d'un concept novateur: « le territoire-entreprise culturelle ». Ce groupement coopératif est passé par différents stades, de l'informel à une structuration plus aboutie via un projet européen jusqu'à la constitution d'une

grappe d'entreprises. Le processus coopératif entrepris depuis maintenant plus de 10 ans a généré une vingtaine d'emplois et a consolidé une centaine d'emplois indirects. Cet article fait le bilan de ces dix années. [Lire](#)

En Corrèze, une plateforme d'expression artistique animée par des jeunes

[Article] / Chazal Cyrielle - www.lavie.fr, 09/12/2014

Le collectif Lost in Traditions encourage la production culturelle en Corrèze (19). En favorisant la professionnalisation des jeunes artistes et en jouant un rôle pédagogique auprès des publics scolaires et adultes, l'association dynamise le patrimoine traditionnel.

[Lire](#) l'article - Le site [LostinTraditions](#)

Faut-il mutualiser ? Enjeux et objectifs de la mutualisation. Quelles en sont les clefs ?

[Article] / Paroles d'invités Viveret Patrick et Wismann Heinz - Éclairages n°2, Automne 2014 - 25 p.

La « mutualisation » est une bonne manière de chercher des solutions à plusieurs ; de mettre en commun les réflexions, les opportunités et de les partager, pour ensuite expérimenter encore et encore... défricher ensemble, tels pourraient être les maîtres mots. Pour montrer combien les initiatives sont diverses, riches et variées, nous avons voulu, encore davantage, donner la parole à des acteurs venus d'horizons différents, aussi bien géographiques que par les champs qu'ils investissent. C'est donc une cartographie qui vous est proposée et que nous vous invitons à explorer. [Lire](#)

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

[Rapport] / Deniau Marie - Ministère de la culture et de la communication, 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](#)

Enjeux et conditions de la mise en œuvre d'un groupement d'employeur dans le secteur culturel : une application aux musiques actuelles

[Thèse] / Le Rendu-Lizee Carole - Angers 2014 - 45 p.

La recherche menée porte sur les enjeux et les conditions de mise en œuvre d'un groupement d'employeurs dans le secteur culturel, avec une application spécifique aux activités de musiques actuelles. Ayant pu dresser le constat d'un emploi parcellisé, précaire et faiblement rémunéré, les deux études de terrain menées sur des réseaux régionaux de musiques actuelles ont eu pour objectif de repérer à la fois les spécificités liées à la gestion des ressources humaines dans ces très petites structures, relevant le plus souvent du statut associatif, ainsi que les obstacles à la mise en œuvre d'un groupement d'employeurs. La recherche est de nature abductive, et a été conduite au travers de questionnaires exploratoires auprès d'un premier réseau de 22 structures, puis d'entretiens semi-directifs auprès du second réseau musiques actuelles constitué de 63 associations. Les résultats obtenus permettent de dégager des préconisations quant aux conditions, à la fois technico-économiques et socio-politiques, à examiner dans la perspective de la constitution d'un groupement d'employeurs. Le cadre théorique mobilisé pour cela fait appel aux apports de la sociologie militante, à la théorie des conventions (Boltanski et Thévenot 1991), et à la théorie de la régulation sociale (Reynaud 1993), en faisant l'hypothèse que ce sont à la fois les

niveaux de gouvernance associative, les divers mondes en présence, et les formes de régulations en présence qu'il est nécessaire de prendre en compte pour évaluer la faisabilité ou non de la mise en œuvre d'un groupements d'employeurs. [Lire](#)

Etat des lieux de 2015 des démarches SOLIMA

[Site internet] / <http://www.culturecommunication.gouv.fr>

LE SOLIMA (schéma d'orientation de développement des lieux de musiques actuelles) est une méthode de travail entre les collectivités publiques, l'État et les acteurs concernés par le développement des musiques actuelles sur des territoires non prédéfinis. En ce sens cette démarche est originale et ce qui en fait son intérêt c'est d'être utilisable et appropriable par chacun des participants potentiels parce qu'elle place la concertation au centre du dispositif. Le SOLIMA n'est pas une fin en soi, il est un processus permanent de co-construction, qui doit conduire à imaginer des politiques publiques en faveur des musiques actuelles proches des besoins territoriaux, dans l'écoute et la prise en compte des différents acteurs de ces territoires. Le site présente le dispositif et les démarches en cours. [Lire](#)

Sodavi Nouvelle Aquitaine

[Site internet] / <http://sodavi-nouvelleaquitaine.org/>

Le Sodavi Nouvelle-Aquitaine est une démarche de concertation qui s'adresse aux artistes, collectivités, structures culturelles, professionnel-les des arts plastiques et visuels ou des domaines connexes... et a pour objectif de construire ensemble un plan d'actions pour favoriser durablement la place des arts visuels dans cette région. [Lire](#)

Culture et territoires vers de nouvelles coopérations des acteurs artistiques et culturels ?

[Ouvrage] / Pignot Lisa, Quilès Jean-Pascal, *Observatoire des Politiques Culturelles*, 12/2013 - 104 p.

La crise actuelle des financements publics et la réforme des collectivités masquent une autre question plus déterminante : celle de la capacité des acteurs territoriaux à coopérer et à créer de la valeur. D'où la question posée par cet ouvrage : comment travailler ensemble autrement sur les territoires ? Autour de l'exemple de l'Ardèche, mais sans s'y limiter, puisque les auteurs proviennent de toute la France, de Belgique et du Brésil, l'ouvrage développe un certain nombre de points de vue, d'idées et d'exemples concrets sur les politiques culturelles transversales et sur la capacité de produire de nouvelles postures communes, de nouveaux comportements collectifs, via le travail coopératif : mise en réseau, participation des habitants, échanges entre les secteurs, outils numériques, mutualisation...

La culture, levier du développement économique et social des territoires

[Article] / *Observatoire de l'Économie Sociale et Solidaire en Ile de France*, 11/2013 - 7 p.

Dans le secteur des arts et de la culture, l'économie sociale et solidaire fait émerger un espace culturel et artistique d'innovations sociales. Ces acteurs œuvrent pour la construction de lieux citoyens, pour l'accès au savoir et à la culture de tous, pour tous et tout au long de la vie. Ils revendiquent une économie solidaire où l'échange n'est pas forcément lié à une dimension monétaire. Ancrés sur les territoires, ils participent à un développement économique et social endogène. Plus globalement, ils rappellent combien la culture est un enjeu crucial pour une société en profonde mutation. [Lire](#)

Les friches culturelles d'hier à aujourd'hui : entre fabriques d'art et démarches artistiques partagées

[Article] / Henry Philippe, 01/2013 - 12 p.

La revitalisation de bâtiments industriels et commerciaux délaissés en espaces de projets artistiques et culturels est récemment devenu un enjeu d'aménagement local. Ces espaces peuvent désormais se situer assez loin des premières expériences de friches culturelles, apparues en Europe dès la fin des années 1970. Héritières des formes de contestation sociale et politique de cette époque, celles-ci se sont longtemps voulues exemplaires d'une

circulation entre processus artistiques et autres dimensions de la vie sociale. Les équipes artistiques qui gèrent aujourd'hui de tels espaces ne se réclament pas toutes de cette dynamique historique. Elles se trouvent plus nettement confrontées à une tension croissante entre, d'une part, leur volonté d'être ou de rester des lieux d'expérimentation et de présentation artistiques, au sein de filières qui se sont fortement professionnalisées, et, d'autre part, leur désir – très variable selon les cas – de prise en compte des préoccupations identitaires et culturelles des personnes vivant dans leur territoire de proximité. [Lire](#)

Artistes et espace rural : l'émergence d'une dynamique créative

[Article] / Delfosse Claire, Georges Pierre-Marie, - Territoire en Mouvement, n° 19-20 consacré aux Artistes et territoires créatifs en Europe. 05/2013 - p. 77-89

Le rôle des artistes, dans des territoires ruraux encore marqués par les succès de « l'évidence patrimoniale », est rarement identifié comme le marqueur d'une possible économie culturelle, trop souvent associée à la ville. Pourtant, la place occupée par les artistes à la campagne évolue en synergie avec des constructions territoriales tout en se confrontant aux caractéristiques inhérentes aux espaces ruraux : faible densité et absence d'équipement. Une place complexe qui interroge les formes particulières de l'économie créative en milieu rural. [Lire](#)

Artistes et territoires créatifs en Europe

[Article] / Territoire en Mouvement volume 1 et 2, n°s 17-18 et 19-20, 2013

Le numéro 17/18 de Territoire en mouvement traite de la question des « artistes et territoires créatifs en Europe » sous l'angle des quartiers culturels et créatifs. Le second volume (n° 19/20) regroupe des articles qui interrogent la notion même de territoire créatif ainsi que les méthodologies qui permettent d'appréhender les spatialités et territorialités créatives.

Lire [Volume1](#) et [volume2](#)

Culture et développement des territoires ruraux - quatre projets en comparaison

[Etude] / Guillon Vincent, Scherer Pauline – Ipamac- 01/2012 - 114 p.

À partir de la comparaison entre quatre projets culturels ce travail précise les liens entre action culturelle et développement local, entre culture et organisation territoriale. Il met en évidence « le diagnostic d'un nouveau rapport global/local, témoigne du rôle accru des territoires dans la production des identités culturelles et la formulation des politiques culturelles ». [Lire](#)

Coopérations culturelles sur les territoires : quels enjeux, quels outils ?

[Etude] / Conseil général du Finistère, Opale - 11/2012 - 36 p.

Journée du 29 novembre 2012, organisée à l'initiative du Service Arts et Territoires du Conseil général du Finistère, conçue et animée par Opale. Extraits des échanges et fiches expériences. [Lire](#)

Territoire, culture et politiques de développement économique local : une approche par les métiers d'art

[Article] / Kosianski Jean-Michel - Revue d'économie régionale et urbaine, 01/2011 - 02/2011

Avec la crise du modèle de production fordiste et la reconnaissance du territoire dans l'analyse économique, il a pu être pris en compte l'existence de facteurs non proprement économiques du développement. La culture est au nombre de ceux-ci. A partir de l'exemple des métiers d'art, soutenus en France par des programmes de développement territorial allant de l'intra communal au régional, nous proposons de voir comment des concepts issus de l'économie territoriale et de l'économie de la culture permettent d'envisager un développement méso et macroéconomique basé sur une ressource culturelle. [Lire](#)

Culture et développement territorial : osons l'innovation et la solidarité

[Actes] / *Ufisc, Les Articuluteurs - Synthèse du colloque national 30 et 31 mai 2011 En Pays de Redon*

Les arts et la culture portent des dynamiques essentielles pour faire converger développement territorial, économique et social dans une vision d'intérêt général nécessairement renouvelée. Ces initiatives permettent l'émergence d'« écosystèmes socio-économiques » originaux, autour de nouveaux modes de coopération et de gouvernance partagée. Elles s'appuient sur des valeurs telles que la diversité culturelle, les droits de l'Homme, mais aussi sur des orientations européennes. Ancrées dans le territoire qu'elles aident à redéfinir et à réinventer, ces initiatives interrogent la démocratie locale et la construction avec les collectivités publiques. [Lire](#)

Associations culturelles - coopérer et mutualiser (2) - Nouvelles expériences

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

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.

Réseau des villes créatives

[Site internet] / <https://fr.unesco.org/creative-cities/>

Le Réseau des villes créatives de l'UNESCO est actuellement formé de 116 membres dans 54 pays couvrant sept domaines créatifs : artisanat et arts populaires, design, film, gastronomie, littérature, musique et arts numériques. [Lire](#)

Mise en œuvre des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) dans le secteur culturel. Diversités entrepreneuriales et difficultés managériales

[Article] / *Emin Sandrine, Guibert Gêrôme - Innovations, 2009/2, n° 30 - p. 71-97*

Comment expliquer que le statut SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif), créé par la loi du 17 juillet 2001, n'a pas jusqu'à présent rencontré le succès que l'on pouvait légitimement escompter ? Alors qu'en France de nombreux acteurs, dans la culture comme dans d'autres secteurs d'activité, ont portés et réclamés la création d'une entreprise à vocation sociale, on ne compte qu'une centaine de SCIC (dont 10 % environ dans la culture) plus de cinq ans après sa mise en place. Pourtant, si l'on considère uniquement le champ de la culture, c'est plusieurs centaines de projets qui, théoriquement, seraient susceptibles d'entrer dans le cadre défini par la SCIC. C'est ce paradoxe qui constitue le questionnement principal de cet article. [Lire](#)

5. Les nouveaux territoires de l'art et de la culture : territoires et numérique

La révolution numérique : tiers-lieux, hauts-lieux et territorialisation

[Article] / *Liefooghe Christine, Leducq Divya - Territoire en mouvement n° 34, 2017*

Ce numéro de la revue Territoire en mouvement porte sur l'émergence de nouveaux lieux de travail et de nouveaux dispositifs de valorisation des ressources locales en lien avec le web 2.0, la mobilité numérique, les pratiques collaboratives... Trois clés d'entrées sont envisagées : les tiers lieux (cantines numériques, *coworking spaces*, *fablabs*...), les *hacklabs* et *living labs*, les politiques territoriales pour développer les usages numériques. [Lire](#)

Culture : le choc du numérique

[Article] / Girard Hélène, Chevrier Claire, *La gazette des communes*, n°2373, 03/07/2017 - p. 32-39

Ce dossier évoque les points suivants :

- . Déstabilisation - Beaucoup de jargon, des technologies et des pratiques en perpétuelle évolution... le numérique culturel déconcerte nombre d'élus et de professionnels. De plus, il déstabilise les politiques publiques conduites jusqu'à présent.
- . Adaptation - Au fil d'expérimentations, les collectivités pionnières ébauchent une méthode et définissent leur rôle. L'impératif est de repérer les boussoles qui doivent les guider pour donner du sens à leurs nouvelles interventions.
- . Ouverture - L'expérience montre que les croisements entre secteurs et la transversalité entre services sont un facteur de réussite. Cela conforte le rôle des collectivités et renforce la lutte contre les fractures sociales, générationnelles et territoriales.

Comment le développement culturel des territoires peut-il s'appuyer sur le numérique ?

[Article] / Courtial Claudia, Vergès Emmanuel - *La Nacre*, 06/2017 - p. 38-40

Extrait de « territoires de cultures, cultures de territoires : quand élus, artistes et habitants co-investissent les territoires ruraux ».

En milieu rural, l'enjeu de l'Internet et de l'accès à ces ressources numériques, est de pouvoir remettre de l'intelligence dans ces territoires qui peuvent apparaître comme des périphéries de la métropolisation. Où l'on imagine que les réseaux numériques puissent inverser les flux que les autoroutes ont drainés vers les villes. Ou quand les écoles ferment, puis les commerces, puis les bars, les seuls lieux de fréquentation quotidienne n'existent plus. Un tiers-lieu représente alors là une piste pertinente. Parce qu'il est un lieu de convivialité, de lien, de réseau... Parce qu'il est un lieu d'activité, de connexion, de socialisation. [Lire](#)

La place du numérique dans le projet associatif en 2016

[Etude] / SolidaTech et Recherches & Solidarités, 14/11/2016 - 54 p.

Les résultats de cette étude offrent une photographie de l'évolution des usages entre 2013 et 2016, des effets du numérique au sein des associations et des principaux leviers d'action pour en tirer le meilleur parti. [Lire](#)

Le numérique au service du projet associatif

[Fiche] / La Fonda, *RéZolutions Numériques*, 12/2016 - 4 p.

La transition numérique est un enjeu majeur. Les associations doivent s'en saisir pour renforcer leurs projets, que ce soit dans leur gouvernance, la gestion de leurs adhésions, le recrutement de leurs bénévoles. Organisées le 30 mai 2016 à Lyon, les RéZolutions Numériques ont réuni de nombreux experts du numériques associatif qui ont proposé des solutions pour accompagner les associations dans leur révolution numérique. [Lire](#)

Développement culturel des territoires et numérique

[Fiche mémo] / *La Nacre*, 05/2015 - 16 p.

Sur internet, il existe d'innombrables ressources sur l'art et la culture numérique ainsi que sur les politiques culturelles et le numérique. Beaucoup de plateformes de veille travaillent à recenser tout ce qui se publie sur le numérique et le secteur de la culture. Dans cette fiche mémo, nous avons essayé de ne sélectionner que les ressources les plus pertinentes notamment au regard de la rencontre professionnelle : « Comment le développement culturel des territoires ruraux peut-il s'appuyer sur le numérique ? ». [Lire](#)

Numérique et développement culturel des territoires

[Fiche expérience] / La Nacre, 05/2015

A l'occasion de la rencontre professionnelle intitulée : "Comment le développement culturel des territoires ruraux peut-il s'appuyer sur le numérique ?" qui a eu lieu à Poncins (42) le 19 mai 2015, plusieurs fiches concernant des projets numériques ont été publiées.

. Désert numérique (Saint Nazaire le Désert) - 4 p. - [Lire](#).

. Classes culturelles numériques, ERASME - Service usages numériques de la Métropole de Lyon - 4 p. - [Lire](#)

. Expérimentation 1D Touch (Saint-Christo-en-Jarez). Fiche-expérience - 4 p. - [Lire](#)

. Médiathèque départementale (Puy de Dôme). - 4 p. - [Lire](#)

Le numérique dans les territoires ruraux

[Article] / Pecas Sarah - La tribune fonda n° 223, 09/2014 - p. 28-33

Le développement des usages du web transforme profondément notre société. Alors qu'un tiers des humains sont reliés à Internet au niveau mondial, celui-ci devient le lieu privilégié pour se rencontrer, se connaître, devenir amis, partager des passions, s'informer ou défendre des causes. Que cela inquiète et/ou enthousiasme, la culture numérique a pris une place croissante dans notre société. Si les associations sont aujourd'hui en grande majorité sur Internet pour offrir une vitrine à leurs actions, si elles sont de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux, peu utilisent les possibilités ouvertes par le numérique, au-delà des échanges de mail, pour mener à bien leur ambition de faire ensemble, de coopérer. Néanmoins, quelques associations des territoires ruraux ont décidé d'utiliser au mieux les opportunités offertes par le développement du numérique pour s'associer.. [Lire](#)

Vers un média territoire. Perspective pour un territoire numérique ouvert et partagé

[Vidéo] / Média 2030 2ème édition - 2013 - Conférence de Franck Cormerais - Durée 31 :23

Partie 1 : "Média 2030", le sens d'un rassemblement ou l'invention d'un faire en commun.
Partie 2 : Une méthode d'analyse de l'inscription territoriale des pratiques médiatiques situées ("le devenir media" du territoire).

Partie 3 : L'opposition entre deux développements des pratiques : le modèle cluster, le modèle A2M (Agence Media Métropolitaine)

[Ecouter](#)

Industries créatives, industries de territoire : la géographie culturelle d'une métropole régionale

[Article] / Béraud Philippe, Cormerais Franck - Communication & organisation, 2012 - p. 203-216

Cet article s'intéresse à l'influence exercée par les industries culturelles et créatives sur le design territorial. Les industries créatives peuvent être caractérisées comme des industries de territoire. Leur ancrage territorial constitue une caractéristique structurelle, avec une forte influence sur les processus d'innovation, et sur les conditions de valorisation des biens culturels. L'interprétation met en lumière la dynamique des projets culturels à Nantes, qui s'organisent à l'intérieur d'un véritable cluster métropolitain. [Lire](#)

Médias localisés, territoire informationnel et mobilité

[Article] / André Lemos, Sociétés 2011-1- p. 81-91

Cet article développe l'idée de territoire informationnel et de mobilité pour comprendre les nouveaux processus de spatialisation en œuvre avec les médias numériques, et plus particulièrement les médias localisés. Nous allons montrer qu'il y a une nouvelle façon d'utiliser l'espace public qui met l'accent non plus sur les informations dans le cyberspace « là-haut », mais sur les informations dans un contexte local « ici-bas ». Et cela produit des nouvelles significations des lieux et de l'espace urbain. [Lire](#)

Ars Industrialis

[Site internet]

« L'association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit », Ars Industrialis, est une association culturelle dans le sens le plus traditionnel du terme : les premières activités de ses membres comme de ses animateurs sont l'étude et la réflexion, individuelle et collective, le mûrissement et l'échange de points de vue. C'est aussi une association politique qui intervient dans le débat public et s'efforce, chaque fois que c'est possible, de mettre en œuvre ses propositions par des expérimentations ou des actions. Posant qu'il n'y pas de vie de l'esprit sans instruments spirituels, Ars Industrialis s'est fixé pour but d'imaginer un nouveau type d'agencement entre culture, technologie, industrie et politique autour d'un renouveau de la vie de l'esprit. [Lire](#)

IRI Institut de recherche et d'innovation

[Site internet]

En 2006, le Centre Pompidou, sous l'impulsion du philosophe Bernard Stiegler, a créé en son sein l'Institut de recherche et d'innovation pour anticiper, accompagner, et analyser les mutations des activités culturelles, scientifiques et économiques induites par les technologies numériques, et pour développer de nouveaux dispositifs critiques contributifs. L'Iri a constitué une plateforme de réflexion et de développement sur les enjeux épistémologiques, culturels et politiques du numérique en articulant étroitement une dimension internationale dans le cadre du réseau Digital Studies mis en place en 2012 (<https://digital-studies.org>) et une dimension territoriale dans le cadre du projet Territoire Apprenant Contributif de Plaine Commune initié en mai 2016 (<https://recherchecontributive.org/>).

Fondé dès son origine sur une vision originale de la figure de l'amateur et de l'organologie des savoirs, le programme de recherche de l'Iri articule actuellement des objets de recherche théoriques et technologiques: Capacitation et économie de la contribution ; Architectures de données et production des savoirs ; Technologies pour l'enseignement ; Traitement de données et technologies contributives. [Lire](#)