

LES PARCOURS APPRENANTS

Un programme destiné aux porteurs
et porteuses de projets artistiques
et culturels

INNOVATION

Aller plus loin dans les démarches
d'innovation et de développement
durable pour un engagement
en faveur des enjeux sociétaux
et environnementaux.

KIT RESSOURCES

QU'EST-CE QU'UN KIT RESSOURCES IDDAC ?

Les Kits Ressources sont conçus par l'iddac afin d'élargir le champ des savoirs et des ressources abordés durant les Parcours Apprenants. Ils permettent de prolonger les apprentissages, d'élargir son socle de références et d'approfondir le développement de son projet.

Sont proposés 4 Kits Ressources, complémentaires les uns aux autres, articulés aux 4 Parcours (structuration / développement / innovation / technique).

Dans chaque Kit, les éclairages théoriques sélectionnés côtoient les outils pratiques dans une diversité d'auteur-e-s, de sources et de formats (écrits, vidéos, podcasts...). Les ressources les plus récentes sont favorisées pour garantir une adéquation avec les problématiques contemporaines. Cette sélection n'a pas vocation à être exhaustive, mais plutôt à offrir des pistes d'approfondissement aux grandes thématiques couvertes par les parcours.

Pour faciliter l'appropriation et le ciblage, ces ressources sont organisées par thématiques et font l'objet d'un résumé permettant d'en saisir rapidement le contenu.

Afin d'en garantir l'accessibilité, les contenus proposés sont soit disponibles gratuitement en ligne, soit consultables au Centre de ressources de l'iddac. Cet espace propose la consultation de plus d'un millier de références d'ouvrages, études, dossiers, traces de projets... couvrant les champs d'intervention de l'agence, et constitue également un espace de ressources pour l'agence et ses partenaires. L'ensemble de son catalogue est accessible en ligne via le portail Biblioatlantique : www.biblioatlantique.com

LÉGENDE

À consulter au centre de ressources de l'iddac

À écouter (podcast, enregistrement, émission...)

À visionner (captation, webinaire, tutoriel...)

Contact :

Clémence Rabre, Chargée de la ressource et de la veille
Pôle Ingénierie et Ressources Territoriales
05 56 17 36 40
clemence.rabre@iddac.net

Retrouvez les Kits Ressources en libre accès sur le site de l'iddac dans la rubrique « Ressources ».

DÉCOUVRIR LES LIENS ENTRE LA CULTURE ET L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Elles se structurent autour de 4 grands principes : la poursuite d'une utilité sociale, la gouvernance démocratique, la recherche d'un modèle économique viable, la lucrativité limitée et la rentabilité au service de la finalité sociale. Elles bénéficient d'un cadre juridique renforcé par la loi dite Hamon du 31 juillet 2014.

Les liens sont nombreux entre le monde de la culture et celui de l'ESS. La forte présence de structures associatives, l'impact social des projets artistiques et culturels sur les publics et habitant·e·s, ou encore la participation au développement territorial sont autant de ponts entre ces deux champs qu'il s'agit encore de rapprocher.

RAPPROCHER LA CULTURE ET L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Bernard Latarjet, *Le Labo de l'ESS*, 2018

Cette enquête de Bernard Latarjet s'appuie sur des témoignages de professionnel·e·s de l'ESS et sur des études et enquêtes extérieures, notamment celles d'Opale. L'ancien délégué général de la Cinémathèque met l'accent sur la coopération entre acteurs culturels, le renforcement de leurs capacités entrepreneuriales, et l'amélioration de la connaissance de l'ESS au sein du secteur culturel.

www.lelabo-ess.org

Les trois agences régionales L'A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, et ARTIS en Bourgogne, poursuivent leur collaboration avec l'Association des Maires Ruraux de France en alimentant leur collection *Culture : une fiche pour l'essentiel*. En trois pages destinées aux élu·e·s, cette fiche rappelle les fondamentaux de l'ESS et les principaux défis et leviers en matière de politique culturelle.

www.fr.calameo.com

LES LIENS ENTRE LA CULTURE ET L'ESS

L'A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, ARTIS Lab, AMRF - *Culture : une fiche pour l'essentiel*, 2021

CULTURE & ESS : VOIES D'ACTION POUR DÉVELOPPER L'ÉCONOMIE CULTURELLE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le Labo de l'ESS – Collège Culture & ESS, 2020, 2019

Le collège Culture & ESS du Labo de l'ESS indique dans ce guide 20 voies d'action pour renforcer le secteur culturel : 9 sont réalisables avec des moyens limités, et 11 s'inscrivent dans le long terme. Elles articulent l'accompagnement des porteurs et porteuses de projet, la valorisation des compétences, et la mise en place de politiques publiques spécifiques.

www.avise.org

LA BOUSSOLE DE L'ART CITOYEN

Fondation Daniel & Nina Carasso,
2018

La fondation Daniel & Nina Carasso a engagé une démarche d'évaluation d'impact de projets artistiques et culturels, en lien avec 34 porteurs et porteuses de projets. Fruit de ce travail, ce guide pratique émaillé de témoignages est à la fois une boîte à outils et un rappel de bonnes pratiques destiné à tout artiste ou porteur-euse de projet culturel.

www.fondationcarasso.org

ORGANISMES RESSOURCES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

- **Avisé**
www.avise.org
- **Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine (CRESS)**
www.cress-na.org
- **Coopérative des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine**
www.coop.tierslieux.net
- **La Fonda**
www.fonda.asso.fr
- **Le Labo de l'Économie Sociale et Solidaire**
www.lelabo-ess.org
- **Opale – Centre de Ressources DLA Culture**
www.opale.asso.fr
- **Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire (RTES)**
www.rtes.fr
- **TerrESS – Chaire universitaire Territoires de l'Économie Sociale et Solidaire de Sciences Po Bordeaux**
www.sciencespobordeaux.fr

Cette cartographie représente de manière lisible les différentes offres de financement que peuvent mobiliser les porteurs et porteuses de projet de l'ESS, en fonction du stade d'avancement de leur projet. Subventions, dons, prêts ou encore garanties y sont recensés.

www.avise.org

CARTOGRAPHIE DES OFFRES DE FINANCEMENT LIÉES À L'ESS

Avisé, 2022

GUIDE DE LA MESURE D'IMPACT SOCIAL

(IM)PROVE, Fondation Rexel, 2015

Afin d'accompagner les entrepreneurs et entrepreneuses de l'ESS dans leur mesure d'impact social, ce guide propose une méthodologie qui s'appuie sur des cas pratiques, notamment tirés du secteur de l'énergie. Les huit étapes clefs de la mesure d'impact sont détaillées et illustrées : cadrage de la mesure d'impact, cartographie des parties prenantes, formalisation de la mission sociale, cartographie des impacts sociaux, définition des indicateurs, formalisation de la méthodologie, collecte des données, analyse et restitution des résultats.

GLOSSAIRE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

- **Droits culturels**: les droits culturels garantissent à chacun la liberté de vivre son identité culturelle, c'est-à-dire « l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité » (Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 2007).
- **Gouvernance**: manière dont le pouvoir est organisé et exercé dans une organisation (Avisé).
- **Impact social**: ensemble des changements positifs ou négatifs, attendus ou inattendus, et durables, engendrés par les activités mises en place par les entrepreneurs sociaux et associations, et attribuables à leurs activités.
- **Innovation sociale**: l'innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. [...] Elles passent par un processus en plusieurs démarches: émergence, expérimentation, diffusion, évaluation. (Conseil Supérieur de l'Économie Sociale et Solidaire).
- **Mutualisation**: action de mettre en commun des moyens ou des ressources (qu'ils soient humains, financiers, logistiques) ou de les répartir solidairement parmi les membres d'un groupe.
- **Raison d'être**: la raison d'être est le projet de long terme dans lequel s'inscrit l'objet social de l'entreprise (Loi Pacte).

L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LES TERRITOIRES: LES ENJEUX D'UNE COOPÉRATION D'AVENIR

Raphaël Daufresne et François
Rousseau, Éditions Territorial, 2021

Ce guide pratique destiné aux collectivités explore de façon méthodique et pragmatique les applications des principes de l'ESS qui peuvent être faites à l'échelle d'un territoire. Il contient tous les éléments à connaître pour initier une démarche « territoire à impact ».

Trois ans après un premier rapport, cette parution de l'association France Tiers-Lieux recense avec finesse les caractéristiques, modes d'action et singularités des 2500 tiers-lieux du territoire français. Les entrées thématiques font la part belle aux différentes transitions auxquelles contribuent ces « lieux intermédiaires », qu'il s'agisse d'emploi, d'écologie, de lien social ou encore de culture. Des portraits de lieux, mais également d'élu-e-s qui les soutiennent et les accompagnent, sont proposés au fil de la lecture. Ce rapport photographie la dynamique en cours avec précision: un indispensable pour quiconque s'intéresse à ces lieux étonnants!

NOS TERRITOIRES EN ACTION: DANS LES TIERS-LIEUX SE FABRIQUE NOTRE AVENIR!

France Tiers-Lieux, 2021

MILLE LIEUX: L'IMPACT DES TIERS-LIEUX SUR LES TERRITOIRES

Lab Chronos et Ouishare, 2019

Cette étude pluri-partenaire a été conçue pour rendre compte de l'impact des tiers-lieux sur leur territoire, au-delà du seul prisme économique. Focalisée sur 8 tiers-lieux (6 implantés en France dont 1 en Nouvelle-Aquitaine, dans la Creuse, 1 en Belgique et 1 en Espagne), elle propose notamment une grille récapitulative pour comprendre sur quels terrains s'engage chaque lieu: soutien des filières locales, connexion entre acteurs...

www.banquedesterritoires.fr

Dans ce petit ouvrage, l'auteure amène à repenser la question culturelle, la place de l'artiste et son rôle dans les enjeux territoriaux à l'aune de ces lieux qui inventent de nouvelles manières de faire. Nourri de nombreux exemples, les trois grandes étapes de développement d'un tiers-lieu culturel sont explicitées et analysées. Depuis le projet d'implantation d'un tiers-lieu jusqu'à sa programmation culturelle, en passant par le diagnostic ou encore la gouvernance, ce guide couvre l'essentiel des points de vigilance et informations utiles à celui ou celle qui souhaite ouvrir un tiers-lieu culturel.

LES TIERS-LIEUX CULTURELS: MÉTHODES, OUTILS ET PARTAGE D'EXPÉRIENCES DES NOUVELLES FORMES DE POLITIQUES CULTURELLES

Mélanie Fioleau, Éditions Territorial,
2022

QUELQUES CHIFFRES DE L'ESS EN GIRONDE

1,7 %

croissance moyenne annuelle
des emplois dans l'ESS en 10 ans

5 027

établissements employeurs

5 000

emplois créés en 10 ans
par des associations

55 134

salarié-e-s

67,7 %

de femmes dans les emplois de l'ESS

890

salarié-e-s dans le domaine
des arts et du spectacle

Source: *Panorama de l'Économie Sociale et Solidaire: Gironde et Bordeaux Métropole* – 2021 (Département de la Gironde, Bordeaux Métropole, CRESS Nouvelle-Aquitaine)

www.cress-na.org

Contact au Département de la Gironde:
Direction des coopérations et du développement des territoires:
dgat-dcddt@gironde.fr

ENTAMER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE SON PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

Alors que l'accélération du réchauffement climatique impacte tous les secteurs de l'activité humaine, le monde culturel s'empare à son tour de cette problématique. Quels changements dans les pratiques pour s'adapter au monde de demain ? Comment les artistes peuvent-ils peser sur notre rapport à la nature ? Autant de questionnements qui forment la base d'un cheminement entamé par un nombre croissant d'artistes et de structures.

PEUT-ON CONCILIER ART ET ÉCOLOGIE ?

Oriane Heméry et Solweig Barbier, En aparté, 2021

Le podcast « En aparté » donne la parole aux artistes pour raconter « l'envers de la création ». Dans cet épisode hors-série, l'invitée Solweig Barbier, cofondatrice de l'association ARVIVA - Arts Vivants, Arts Durables, met en avant l'évolution nécessaire des pratiques artistiques et pointe du doigt l'écueil de la culpabilisation à outrance. Des pistes concrètes d'action, à travers la feuille de route d'ARVIVA, sont dévoilées tout au long de l'épisode.

www.podcasts.apple.com/fr

GRAINE Nouvelle-Aquitaine, réseau régional d'éducation à l'environnement, a donné la parole à l'iddac le temps d'un article dans sa revue annuelle Plumes d'Orfée. L'occasion pour l'agence de revenir sur la première rencontre d'une nouvelle communauté Culture et Environnement, constituée avec les Directions de l'Environnement, de la Culture et de la Citoyenneté du Département de la Gironde. Artistes, opérateurs, mais aussi professionnelles de l'environnement ou encore lieux de résidence se sont réunis en octobre 2021 pour élaborer des pistes de réflexion et de collaboration.

www.graine-nouvelle-aquitaine.fr

FAIRE COMMUNAUTÉ EN FAVEUR D'UNE ÉDUCATION SENSIBLE À L'ENVIRONNEMENT

iddac, Plumes d'Orfée n°13, GRAINE Nouvelle-Aquitaine, 2022

MOBILITÉ ARTISTIQUE ET DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE : DANS QUELLES DIRECTIONS ALLONS-NOUS ?

Cité Internationale des arts et On the Move, 2022

On the move, réseau européen dédié aux mobilités culturelles, organisait en mai 2022 une table ronde avec la Cité internationale des arts dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne 2022. Un panel d'artistes venu-e-s de Pologne, Tunisie, Irak, Italie, Ukraine, Grande-Bretagne et France ont débattu sur les défis de la mobilité liée à l'activité artistique et de la non-mobilité liée notamment aux résidences. Ce compte-rendu reprend les grands points des échanges et propose également un panel de ressources à consulter.

www.thegreenroom.fr

ZOOM SUR LES FORMATIONS CONFER

• Acquérir et appliquer des pratiques responsables pour son projet culturel

L'organisme de formation et conseil CONFER, structuré en SCIC, a pour objectif de produire, dans un intérêt collectif, des services de formation et de conseil ayant un caractère d'utilité sociale au profit du secteur culturel de Nouvelle-Aquitaine. L'iddac est sociétaire de la SCIC depuis sa création.

Né des réflexions de professionnelle-s du secteur culturel et de l'économie créative, CONFER s'appuie non seulement sur ce réseau d'expert-e-s pour organiser la remontée des besoins en formation mais également sur les futur-e-s bénéficiaires. C'est à travers la coopération que CONFER construit et développe des services dédiés au secteur. CONFER est certifié Qualiopi par l'Afnor : toutes ses formations peuvent être l'objet d'une demande de financement par un organisme public ou mutualisé (Afdas, Pôle emploi...). La coopérative propose entre autres la formation ci-dessus.

L'intégralité des formations proposées est à retrouver sur le site internet de CONFER : www.confer-culture.org

DÉCARBONONS LA CULTURE !

The Shift Project,
Plan de transformation
de l'économie française, 2021

The Shift Project, think thank engagé dans la réduction des émissions carbone, a publié fin 2021 le rapport final « Culture » du Plan de Transformation de l'Économie Française. Un groupe de professionnelle-s a passé au peigne fin les possibilités de réduction des émissions carbone du secteur culturel. Les champs principaux ont été balayés : arts visuels, spectacle vivant, musique, audiovisuel, édition... L'approche choisie reprend les quatre piliers du PTEF : adopter une approche globale, systémique et cohérente ; s'intéresser aux vraies ressources rares ; faire des propositions pragmatiques ; ne pas se reposer sur le pari de la croissance économique. L'introduction est particulièrement intéressante, en ce qu'elle présente une « note aux décideurs ». Une synthèse de ce rapport final est également disponible sur le même site pour une lecture plus brève.

www.theshiftproject.org

DÉCARBONER LA CULTURE

David Irlle, Anaïs Roesch, Samuel
Valensi, PUG et UDA Éditions, 2021

Écrit à six mains par des spécialistes dont certain-e-s contribuent au Shift Project, ce petit ouvrage décrit le contexte contemporain et la dépendance énergétique du secteur culturel. Après cet état des lieux, le livre bascule sur un ensemble de pistes stratégiques qui pourraient être empruntées par les pouvoirs publics pour décarboner la filière artistique et culturelle.

PRATIQUES DE L'ÉCO-RESPONSABILITÉ DANS LE SPECTACLE VIVANT

Marine Le Bonnois, Elaine Méric,
Antoine Raimondi, Thibault Sinay,
Samuel Valensi et une animation
de Gwénola David - SACD
et Artcena, 2022

Dans le cadre d'un cycle «L'écologie de la création en question», Artcena a réuni des artistes et technicien-ne-s mettant en œuvre différentes initiatives porteuses de principes du développement durable dans le spectacle vivant. Qu'il s'agisse de se fédérer en association, de réfléchir la durée de vie des décors, ou de relocaliser des productions, les pistes d'action évoquées sont nombreuses et touchent aux différentes facettes de la filière.

www.artcena.fr

ORGANISMES RESSOURCES SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

- **ADEME**: agence française de la transition écologique
www.ademe.fr
- **Apesa**: centre technologique associatif au service des transitions, basé en Nouvelle-Aquitaine
www.apesa.fr
- **ARVIVA**: association Arts Vivants, Arts Durables
www.wp.arviva.org
- **COAL**: association mobilisant artistes et acteurs culturels sur les enjeux sociaux et environnementaux
www.projetcoal.org
- **Cultura21**: réseau transversal et translocal, à l'échelle internationale, proposant une plateforme d'échanges en ligne et d'apprentissages mutuels
www.ressource0.com
- **Le Lierre**: réseau écologiste des professionnel-le-s de l'action publique
www.le-lierre.fr
- **REEVE**: réseau éco-événement
www.reseau-eco-evenement.net
- **Ressource0**: média et centre de ressources français réunissant l'art et l'écologie, par l'association COAL
www.ressource0.com

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

Dans ce livre blanc écrit par deux consultantes, une vingtaine de propositions destinées aux acteurs du spectacle vivant sont théorisées, leur permettant de se situer dans les transitions à l'œuvre. Une large sélection d'exemples émaille les 90 pages du livret pour illustrer les propositions.

www.galateaconseil.com

Sophie Lanoote et Nathalie Moine,
Galatea Conseil & Florès

Cet article synthétique dévoile dix moyens de réduire l'empreinte carbone du spectacle vivant, du point de vue des artistes, des technicien-ne-s, ou encore des opérateurs. Autant de portes d'entrée vers une réflexion plus large.

10 PISTES POUR RÉDUIRE SON EMPREINTE CARBONE

Marie-Agnès Joubert,
La Scène n°93,
2022

GUIDE POUR L'ACTION

ARVIVA, 2021

L'association ARVIVA - Arts Vivants, Arts Durables, a conçu de manière collaborative un guide en ligne pour les professionnelle-s du spectacle et les structures souhaitant débiter ou approfondir une démarche éco-responsable. Nourri au fur et à mesure des recherches, avancées, expérimentations, cet outil en ligne est régulièrement réactualisé par le collectif. Son originalité réside notamment dans la facilité de circulation entre les 4 grandes catégories d'actions: Au plateau, Au bureau, En tournée, Le public.

www.wp.arviva.org

ADERE est un outil en ligne développé par l'ADEME qui propose d'évaluer les principaux impacts environnementaux d'un événement (professionnel, culturel ou sportif). 8 catégories sont proposées, comme par exemple les lieux, la scénographie, ou encore l'alimentation et la communication, pour faire le point sur l'impact de l'événement à toutes les étapes de sa mise en œuvre. Le site de l'ADEME propose en outre différentes ressources pour mettre en place un événement responsable.

www.evenementresponsable.ademe.fr

ADERE - AUTO DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL POUR LES RESPONSABLES D'ÉVÉNEMENTS

ADEME - Agence de la Transition
Écologique

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT CULTUREL ÉCO-RESPONSABLE

L'A. Agence culturelle
Nouvelle-Aquitaine, Agence
Auvergne Rhône-Alpes Spectacle
Vivant, ARTIS, en partenariat
avec l'Association des Maires
Ruraux de France - Culture :
une fiche pour l'essentiel, 2021

Trois agences régionales, dont L'A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, se sont engagées dans la rédaction de fiches destinées aux élu·e·s des collectivités. Elles forment la collection *Culture: une fiche pour l'essentiel*, abordant de manière synthétique des sujets transversaux qu'il est important de saisir pour exercer un mandat en lien avec la culture (politique culturelle, droits culturels, éducation artistique et culturelle...). La fiche *Organiser un événement culturel éco-responsable* s'attache plus particulièrement à l'impact environnemental des événements culturels, proposant des clefs méthodologiques et des exemples d'action possibles sous un format illustré très pédagogique.

www.la-nouvelleaquitaine.fr

LA COMMUNAUTÉ ART / ENVIRONNEMENT

À l'image de notre société, l'art et la culture sont traversés, bousculés par les problématiques écologiques. Les artistes s'en saisissent dans leurs créations, en font une source d'inspiration, questionnent notre société, nos modes de vie et nos pratiques. La création, par l'imaginaire et le sensible, joue un rôle notable dans nos perceptions de la nature et du vivant. Elle peut être un important vecteur de sensibilisation. De son côté, le Département de la Gironde s'est engagé à travers ses politiques publiques pour la préservation de l'environnement et la valorisation des Espaces Naturels Sensibles dont il a la gestion.

Un partenariat a ainsi été tissé entre la Direction de l'Environnement et l'iddac pour développer une sensibilisation à la nature à travers des propositions artistiques. L'art, le spectacle vivant permettent de toucher le grand public, de lui faire découvrir les richesses naturelles de son territoire et de le faire réfléchir aux enjeux de sa préservation. L'iddac encourage donc les projets de création en résonance avec les questions du paysage

et de l'environnement à travers des accueils en résidence dans les domaines départementaux (Certes, Hostens, Île Nouvelle...), des apports en production et des aides à la diffusion...

À partir d'objectifs communs est née l'envie d'impulser la création d'une « Communauté Art / Environnement » favorisant des passerelles entre artistes, opérateurs culturels et structures environnementales. Une première étape a eu lieu le 13 octobre 2021 au Domaine de Certes et Graveyron à Audenge avec une journée d'échanges co-construite par l'iddac et le Département de la Gironde (Directions de l'Environnement, de la Culture et de la Citoyenneté). Cette journée a réuni 70 personnes, structures environnementales, opérateurs culturels et artistes pour imaginer les coopérations de demain. Dans la continuité, une deuxième journée a eu lieu le 8 septembre 2022 aux Terres-Neuves, dans les locaux de l'iddac et de l'école 3iS.

La synthèse de la journée du 13 octobre 2021, « Création artistique et enjeux environnementaux », est accessible en ligne : www.iddac.net / rubrique ressources

L'ÉGALITÉ, LA DIVERSITÉ ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR CULTUREL

Au sortir de la crise sanitaire du covid-19, les points de fragilité du secteur culturel ont été exacerbés par les difficultés économiques générées. Au moment où certaines cartes semblent rebattues telle que la place de l'artiste dans la société et son lien au public, quels sont les leviers d'amélioration pour tendre vers un milieu professionnel plus juste et plus égalitaire ? Cette sélection de ressources se concentre sur le volet social du développement durable : égalité, diversité, qualité de vie au travail.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, DIVERSITÉ

La Scène n°96, 2020

Ce dossier évoque de manière panoramique les enjeux liés au manque de diversité et de mixité du spectacle vivant. Manque de moyens pour les artistes femmes, nombre réduit de directrices, mais aussi insertion des comédien·ne·s issu·e·s de la diversité ou faible représentativité sur les plateaux... sont autant de sujets discutés et mis en perspective sur une vingtaine de pages.

À l'origine d'un rapport explosif paru en 2006 révélant les inégalités femmes-hommes dans le secteur culturel, Reine Prat, haut-fonctionnaire au Ministère de la Culture, reprend la plume avec un essai percutant. Très court, il fait le point sur une époque où les minorités (femmes, personnes racisées...) ne cachent plus les discriminations dont elles sont victimes, alors même que l'institution publique peine à faire disparaître le plafond de verre qui ralentit l'accès des femmes aux postes à responsabilités. Vitrine de ces combats et revendications, le monde artistique en est également l'un des terrains de lutte pour celles et ceux qui sont victimes du patriarcat.

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

Reine Prat, Éditions de l'Echiquier,
2021

LE GENRE DES CARRIÈRES : INÉGALITÉS DANS L'ADMINISTRATION CULTURELLE

Alban Jacquemart, Marion Charpenel, Marion Demonteil, Reguina Hatzipetrou-Andronikou, Catherine Marry - DEPS du Ministère de la Culture, Ministère de la Culture & Les Presses de Sciences Po, 2022

Cette étude se fonde sur 65 témoignages de fonctionnaires ayant évolué dans l'administration culturelle. À travers leurs récits de vie, l'équipe d'étude met en exergue les nombreuses difficultés auxquelles se heurtent les femmes désirant faire carrière dans la fonction publique culturelle. Des modèles genrés de carrières se dessinent, montrant une accession bien plus faible aux fonctions d'encadrement, et la féminisation d'une prétendue « expertise » qui empêche les femmes d'évoluer vers des postes plus généralistes.

Écrite par trois chargées d'études de la Direction des Études, de la Prospective et des Statistiques, ce rapport se base sur vingt ans d'études « Emploi » de l'INSEE. Il rend compte d'une réalité à première vue paradoxale : les femmes sont plus souvent salariées que les hommes dans le secteur culturel, mais la part d'hommes augmente et les métiers se féminisent peu. Les autrices plongent dans les données statistiques pour offrir la photographie de vingt ans d'emploi féminin dans le monde culturel.

LA LENTE FÉMINISATION DES PROFESSIONS CULTURELLES

Marion Gouyon, Frédérique Patureau, Gwendoline Violat - DEPS du Ministère de la Culture, 2016

BON CHIC BON GENRE

Charles A. Catherine, Ballroom n°22, 2019

Ce dossier de la défunte revue Ballroom analyse l'impact de l'émergence des « gender studies » (études de genre) sur le monde de la danse. Hommes, femmes, personnes non-binaires se côtoient sur les plateaux et réinventent des rôles traditionnellement assignés à un seul genre. Une partie de la nouvelle scène contemporaine entend quant à elle faire souffler un vent non-conformiste sur les pratiques et les postures.

45 %

de femmes parmi les salarié·e·s ayant une profession culturelle comme emploi principal

67 %

de femmes dans les emplois d'administration du spectacle vivant

35 %

de femmes dans les salarié·e·s du spectacle vivant d'employeurs locaux

33 %

nombre de structures labellisées dirigées par des femmes (2021)

QUELQUES CHIFFRES EN NOUVELLE-AQUITAINE

5 %

dans l'ensemble des professions culturelles, le salaire brut par équivalent temps plein des hommes est inférieur à celui des femmes de 5 %*

17 %

Le salaire des hommes dans le spectacle vivant est en moyenne supérieur de 17 % à celui des femmes

16 %

part des équipes artistiques conventionnées par la DRAC qui sont dirigées par des femmes

Source : L'A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, 2021

L'Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la culture en Nouvelle-Aquitaine.

* À l'échelle nationale, dans l'ensemble des professions culturelles, le salaire brut annuel par ETP des hommes est supérieur à celui des femmes de 15%.

DÉCOLONISER LES ARTS : LIBÉRER LES IMAGINAIRES, REMODÉLISER LA MATIÈRE

Africa is / in The Future ; Narratives
of Alternatives Futures - Point
Culture et Culture & Démocratie,
2021

Cette table ronde organisée par l'association belge Point Culture en lien avec la revue Culture & Démocratie met en présence des chercheuses et des artistes issu-e-s du continent africain pour analyser la place de la colonialité dans les institutions culturelles. Que peut-on faire entrer dans le cadre de la décolonisation alors même que représentations, méthodologies, transmission des connaissances se font encore sous le spectre des empires coloniaux ?

www.youtube.com

Ce numéro de l'émission «Ça se cultive» est consacré à la place des personnes en situation de handicap sur les plateaux de théâtre. Quelle place occupe le handicap dans l'acte de création artistique? Comment est reçue la présence du handicap sur scène? Quels sont les enjeux de l'inclusion? Autant de sujets évoqués par les trois invités (Aurore Boby - Coordinatrice du CRCH de l'Évasion, Richard Leteurre - Directeur du Théâtre Eurydice, Olivier Couder - Directeur du Théâtre du Cristal), sur le plateau de Pierre Gelin-Monastier.

www.profession-spectacle.com

THÉÂTRE ET HANDICAP : VERS UNE NORMALISATION, MAIS À QUEL PRIX ?

Ça se cultive, animation
de Pierre Gelin-Monastier,
Profession Spectacle

IMPACTS DE LA CRISE COVID-19 SUR LES PARCOURS PROFESSIONNELS DES ARTISTES EN NOUVELLE-AQUITAINE : LE BOULEVERSEMENT, L'INÉGALITÉ ET LA RELATION

L'A. Agence culturelle
Nouvelle-Aquitaine et UBIC -
Les études de L'A., 2021

La crise sanitaire du covid-19 a fortement impacté l'activité des artistes qui ont très souvent été freiné-e-s dans leur processus de production, création ou diffusion. Avec le soutien de la plateforme de recherche UBIC (Université Bordeaux Inter-Culture), l'agence régionale L'A. a recueilli les paroles de 57 artistes de tous champs disciplinaires pour dresser une photographie sensible de leur situation professionnelle. Ce recueil rassemble des pensées, impressions, revendications, autour notamment du rapport au temps, de la place croissante qu'a pris le numérique durant les périodes de confinement, des disparités de situations économiques et de traitement des périodes d'inactivité. Un indispensable pour ne pas oublier comment la crise sanitaire a ébranlé les artistes jusque dans leur volonté de créer.

www.la-nouvelleaquitaine.fr

LA MISSION DIVERSITÉ / ÉGALITÉ DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

Depuis plusieurs années, le Département de la Gironde s'inscrit dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, et dans la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. Preuve de son engagement, le Département bénéficie de la double certification Diversité et Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Poursuivant sa dynamique, la collectivité élargit son champ d'action à la promotion de la diversité, et à la lutte contre les discriminations. Dans ce cadre, la Mission égalité femmes-hommes mise

en place en janvier 2016, porteuse de ce projet et de son plan d'actions, est devenue depuis le 1er mars 2021, la Mission Diversité-Égalité, à laquelle est associé l'iddac. Des référent-e-s, issu-e-s des directions, services, et « satellites », se réunissent régulièrement pour élaborer des pistes d'action en lien avec les grandes orientations du Plan d'Actions Diversité Égalité Femmes-Hommes 2022-2027.

ÉTUDE SUR L'IMPACT PSYCHOLOGIQUE DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MÉTIERS DU SPECTACLE ET DU DIVERTISSEMENT

INSAART (Institut de Soins
et d'Accompagnement
pour les Artistes et Techniciens),
2022

Cette étude, première française du genre, s'appuie sur les réponses de plus de 1300 professionnelle-s. Elle vise à alerter les pouvoirs publics et les instances professionnelles des risques réels qui pèsent sur la santé mentale des artistes et technicien-ne-s. Dépendance, manque de sommeil, anxiété, dépression... sont autant de troubles dont sont susceptibles de souffrir les différents acteurs de la filière.

PRÉVENTION DES RISQUES DANS LE SPECTACLE VIVANT

Les Nuits de Fourvière,
2019

Dans le cadre des Nuits de Fourvière, un panel d'acteurs dont la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, l'AFDAS, et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant organisait une journée professionnelle dédiée à la prévention des risques. Des actes très complets ont été publiés, reprenant aussi bien la jurisprudence et les évolutions règlementaires que le contenu des différents ateliers: l'organisation du travail, la prévention de l'usure professionnelle, le dialogue social...

www.prevention-spectacle.fr

Le numéro de l'été 2021 de la revue L'Affût était consacré à la prévention des risques psycho-sociaux. Le secteur culturel, en plus des risques communs à d'autres domaines d'activités, présente en effet ses propres facteurs de risques : horaires atypiques, contrats précaires, environnement de travail bruyant aux éclairages prononcés ou très faibles... Les professionnelles de Nouvelle-Aquitaine s'exprimant dans ce numéro évoquent aussi bien les difficultés psychologiques, l'addiction, le sexisme, que l'épuisement ou les problématiques de management.

LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX. LES PRENDRE EN CONSIDÉRATION : UNE OBLIGATION DE PRÉVENTION ET UN ENJEU D'AVENIR

L'A. Agence culturelle
Nouvelle-Aquitaine -
L'Affût, 2021

LE RÔLE DE L'IDDAC

Depuis plus de 30 ans, l'iddac, agence culturelle du Département de la Gironde, déploie les missions confiées par sa collectivité de tutelle et met en œuvre son savoir-faire à l'attention de tous et toutes les girondin-e-s.

L'agence est engagée sur le soutien à la création, l'accessibilité aux pratiques culturelles, la formation, la mise en réseau, le travail d'observation et d'analyse, l'aide à la décision, à la structuration, le dialogue entre collectivités et acteurs culturels sur le terrain...

Ses piliers d'intervention mais aussi sa capacité à expérimenter, à innover... en font un outil de prospective et de développement en lien avec les acteurs du territoire girondin et en phase avec les évolutions du secteur artistique et culturel. Qui dit expérimentations, dit souplesse, réactivité, mais aussi prise de risque, qu'il s'agisse de s'aventurer sur de nouveaux territoires de création, d'imaginer des dispositifs, d'innover dans ses pratiques.

3 PÔLES D'ACTIVITÉS

Création

- Créations in situ et projets artistiques de territoire ;
- Patrimoines culturels, immatériels, naturels et espaces publics ;
- Émergences et accompagnements artistiques ;
- Mutualités, diversifications des esthétiques et projets à destination du Jeune Public.

Médiation

- Éveil culturel et Éducation Artistique Territoriale ;
- Développement social et culturel ;
- Laboratoire de médiation et explorations artistiques territoriales.

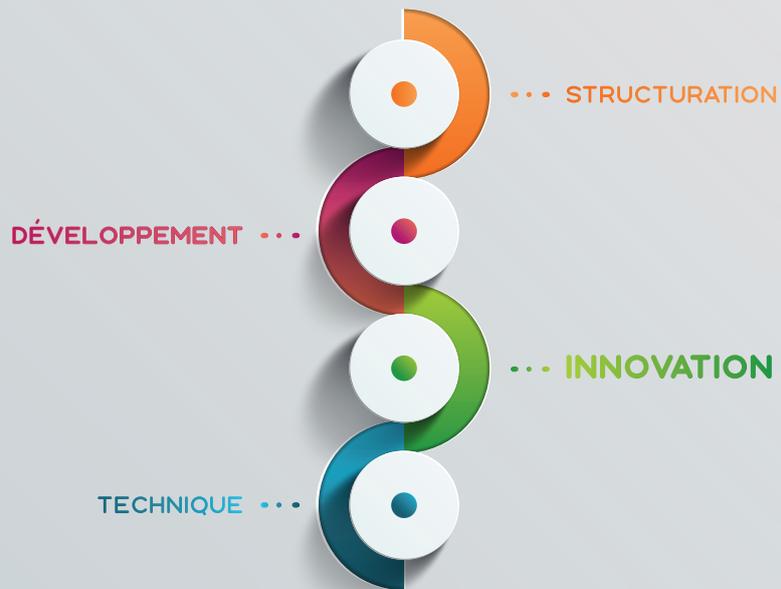
Ingénierie

- Ingénierie, formations et ressources territoriales ;
- Parcs de prêts de matériel scénique territorialisés ;
- Soutien à l'emploi et à l'économie du secteur.

**POUR APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES,
INSCRIVEZ-VOUS AUX PARCOURS APPRENANTS DE L'IDDAC !**

**RETROUVEZ TOUTES LES DATES
SUR NOTRE AGENDA EN LIGNE, SITE IDDAC.NET**

LES PARCOURS APPRENANTS

iddac
51 rue des Terres Neuves
CS 60001
33130 Bègles Cedex

05 56 17 36 36
accueil@iddac.net

www.iddac.net

 facebook.com/iddac.gironde
 linkedin.com/company/iddac

