

Table des matières

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Quand la culture et l'économie sociale et solidaire ont rendez-vous	5
--	----------

HERVÉ DEFALVARD

PREMIÈRE PARTIE

Culture et ESS, une affaire d'institutions

CHAPITRE 1

Les micro-entreprises culturelles au prisme de l'ESS	19	171
---	-----------	------------

PHILIPPE HENRY

Introduction	19
Une proximité de valeurs à interroger	20
Modalités plus solidaires et réalités incontournables	22
Facteurs favorables et écueils récurrents	24
Conclusion	25

CHAPITRE 2

Quelle fabrique de la gouvernance au sein des organisations culturelles ?	27
--	-----------

CYRILLE FERRATON, FRANCESCA PETRELLA, NADINE RICHEZ-BATTESTI ET DELPHINE VALLADE

Introduction	27
Notre enquête auprès de trois structures culturelles	28
Action collective et valeurs raisonnables	29
L'idée de « gouvernance démocratique »	31
La gouvernance avec quelles règles ?	32
Conclusion	34

CHAPITRE 3

Comment construire du collectif avec des artistes dont l'ego prime ? 35

HERVÉ CHARMETTANT

Introduction	35
Solidarité collective et autonomie des artistes	37
Une structure coopérative au service des artistes	37
Une solidarité confrontée à la préservation de l'autonomie des artistes	38
Des incompatibilités à dépasser entre individuel et collectif	39
Les risques d'incompatibilité entre autonomie individuelle et solidarité collective	39
Responsabilisation individuelle et adhésion au projet collectif en réponse au défi	40
Conclusion	42

CHAPITRE 4

À quoi servent les bénévoles ? 43

STÉPHANIE HAVET-LAURENT ET CAMILLE DE BOVIS

Introduction	43
Les bénévoles	44
Les dirigeants bénévoles	45
Les bénévoles non élus	45
Place et rôle du bénévolat	46
La place du bénévolat	47
Le rôle des bénévoles	48
Bénévolat et identité organisationnelle	49
Conclusion	50

CHAPITRE 5

Acteurs culturels et fédérations associatives 51

LAURENT FRAISSE

Introduction	51
Co-construire l'action publique : émergence d'une revendication chez les acteurs associatifs des arts et de la culture	52
Les musiques actuelles, laboratoire de la co-construction d'une action publique territoriale	53
De la négociation à la concertation	54
De la concertation à la co-construction	55
Le SOLIMA : la co-construction en pratique	56
D'une politique sectorielle à une action publique transversale	56
Entre co-constructions professionnelle et territoriale	57

Diffusion et élargissement d'un référentiel émergent des politiques culturelles	57
La réforme territoriale : une fragile fenêtre d'opportunité pour la co-construction institutionnelle	58
Une politique des droits culturels, condition d'une co-construction citoyenne	59
Conclusion	60

CHAPITRE 6

Co-construction de l'action culturelle publique et innovation sociale

FRANÇOISE LIOT

Introduction	63
L'association culturelle : les limites d'un partenariat historique	64
À l'origine de l'intersectorialité	65
De nouveaux instruments d'action entre société civile et collectivités publiques	66
Complexité et ambiguïté de l'action	68
Quelle innovation sociale ?	69
Conclusion	70

CHAPITRE 7

Pour la négociation d'un nouveau compromis éditorial

THIERRY QUINQUETON

Introduction	71
Compromis éditorial	72
La rupture du compromis	73
<i>L'édition sans éditeurs</i> (Schiffrin, 1999)	73
Économie de plateformes et intelligence artificielle	74
Les conditions de la « bibliodiversité »	75
Tester la recomposition des métiers et des rôles	75
Conclusion	77

DEUXIÈME PARTIE

Culture et ESS ont rendez-vous dans les territoires

CHAPITRE 8

De l'impact social et économique des lieux-intermédiaires

CÉCILE OFFROY

Introduction	81
Des espaces coopératifs où se construit de la professionnalité	82

173

Des espaces hétérogènes et pluriactifs dans l'économie sectorielle.....	84
Des territoires de culture ouverts aux cultures du territoire.....	85
Conclusion	87

CHAPITRE 9

L'intermédialité des coproductions artistiques dans l'ESS	89
--	----

SOAZ JOLIVET

Introduction	89
Cartographie spatio-temporelle de l'évolution des lieux-intermédiaires.....	90
Inventaire	90
De l'usage du lieu pour nom	92
Processus de territorialisation.....	93
Modes d'organisation des lieux-intermédiaires	94
Dynamique intermédiaire et réciprocité avec l'ESS	95
Conclusion	96

CHAPITRE 10

Secteurs culturels et ESS : quelles formes collectives d'organisation ?	97
--	----

BASILE MICHEL ET JOSSELIN LE CLAIRE

Introduction	97
Des formes collectives d'organisation dans les secteurs culturels	98
Collectifs associatifs d'artistes et réseau collaboratif dans le quartier des Olivettes	99
Des enquêtes qualitatives dans le quartier culturel des Olivettes	99
Des collectifs d'artistes au quartier : deux échelles d'organisation collective	99
Du recours aux organisations collectives de l'ESS dans les secteurs culturels : entre passion, survie économique, culture du faire ensemble et liens affectifs	102
Conclusion	105

CHAPITRE 11

La culture comme lieu de vie en commun : une approche par l'économie solidaire	107
---	-----

MELAINÉ CERVERA

Introduction	107
Lieux de vie en commun et économie solidaire	108
La compagnie.....	108
Quelle forme d'hybridation des ressources ?.....	109
Culture commune de territoire, réciprocité et municipalisme.....	111

La culture comme point de jonction entre économie solidaire et économie du commun	111
De la réciprocité au municipalisme	113
Conclusion	115
CHAPITRE 12	
Innovations sociétales et processus culturels sur les territoires ruraux	117
ALBAN COGREL ET PATRICIA COLER	
Introduction	117
Droits culturels en milieu rural	118
Des innovations socioculturelles renouvelant le développement local	119
Des difficultés rencontrées aux pistes pour les surmonter	122
Conclusion	124
CHAPITRE 13	
Diversité d'actions et culture, les ingrédients d'un projet de transformation vers davantage de soutenabilité	125
MICKAËL LANDEMAINE	
Introduction	125
Bienvenue à Emmaüs Lescar-Pau	126
<i>S'ouvrir aux autres</i>	127
Miser sur des dispositifs inclusifs	128
Multiplier les liens	128
Associer des expériences culturelles : vecteur de coopération et de cohésion	129
Conclusion	131
CHAPITRE 14	
Culture et économie sociale en Corée du Sud	133
SUNG AI LEE ET HERVÉ DEFALVARD	
Introduction	133
Cultures de l'économie sociale en Corée du Sud	134
Les formes confucianistes de l'économie sociale traditionnelle	134
Les formes nouvelles de l'économie sociale en Corée du Sud	135
Les activités culturelles au cœur de la nouvelle économie sociale de territoire à Chuncheon	137
La stratégie de régionalisation de l'économie sociale à Chuncheon	137
Quatre exemples d'entreprises sociales culturelles à Chuncheon	139
Conclusion	140

CHAPITRE 15

Vers une culture ESS du développement 143

HERVÉ DEFALVARD

Introduction 143

Culture et biens culturels dans le développement local 144

 Vers une culture du développement 144

 Biens culturels et culture du développement 146

Vers une culture ESS du développement ? 147

 La culture des PTCE 148

 Les activités culturelles dans la culture des PTCE 149

Conclusion 150

Conclusion générale 151

HERVÉ DEFALVARD

Bibliographie 155

Introduction générale 155

Chapitre 1 155

Chapitre 2 156

Chapitre 3 157

Chapitre 4 157

Chapitre 5 158

Chapitre 6 159

Chapitre 7 160

Chapitre 8 162

Chapitre 9 163

Chapitre 10 164

Chapitre 11 165

Chapitre 12 166

Chapitre 13 167

Chapitre 14 168

Chapitre 15 169

Conclusion générale 170