

Journée d'étude acteur·trice·s / chercheur·se·s

1er juin 2023 ♦ 9h - 19h

**Conservatoire National des Arts et Métiers
Site Conté, 2 rue Conté, 75003 Paris**

JOURNÉE D'ÉTUDE

**ENTRE RAPPORTS DE POUVOIR ET ÉMANCIPATIONS :
REPENSER LA COMPLEXITÉ DU MONDE
CULTUREL ASSOCIATIF**

le **cnam**

Dans le prolongement de ses travaux sur les associations culturelles employeuses, Opale – Pôle ressources Culture & Economie Sociale et Solidaire, en partenariat avec l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux et la Chaire d'économie solidaire du CNAM, ouvre un espace de réflexion et de circulation des savoirs sur la diversité des enjeux qui traversent ces organisations.

La dernière enquête décennale d'Opale sur les associations culturelles employeuses (2020) a mis en évidence le développement sans précédent de ces organisations, passées de 30 000 à 40 000 entre 2007 et 2018, et qui comptent désormais 300 000 travailleur-se-s et 7 milliards d'euros cumulés de budget. L'enquête brosse le portrait d'un monde hétérogène et rappelle qu'il n'existe pas un seul modèle, monolithique et normatif, de faire association, mais bien une pluralité de manières et de formes, modelées par l'histoire, les usages, l'environnement socio-économique et les politiques publiques qui encadrent les différents domaines et fonctions culturels, du spectacle vivant aux arts plastiques, en passant par le patrimoine ou l'éducation populaire.

Depuis les années 2000, les réseaux professionnels qui les fédèrent contribuent à produire une connaissance fine et plurielle de ces associations (notamment au travers de la méthode d'observation participative et partagée lancée par la Fédurok en 1998), mais peu perméable aux recherches universitaires qui leur ont été consacrées depuis une vingtaine d'années. Celles-ci restent à la fois peu nombreuses et éparpillées, mobilisant une diversité de disciplines (socioéconomie, sociologie, psychologie, sciences politiques, de gestion, anthropologie, histoire...).

Entendant mettre en résonance savoirs expérientiels et travaux de recherche, cette journée s'adresse aux acteur-ric-e-s associatifs et aux chercheur-se-s des différentes disciplines des sciences humaines, sociales et économiques. Intitulée « Entre rapports de pouvoir et émancipations : repenser la complexité du monde culturel associatif », elle propose de dépasser les habituels clivages qui tendent à opposer approches possibilistes et approches critiques et d'entamer un dialogue renouvelé et fécond pour penser un champ d'études en devenir.

Quatre axes ont été soumis à la réflexion dans le cadre d'un appel ouvert à communications :

1. Fait associatif, coopérations et formes d'organisation collective
2. Les associations culturelles et artistiques à l'épreuve du travail
3. Associations et pouvoirs publics, entre tensions et co-constructions
4. Acteur-ric-e-s d'un monde en transitions et en transformations

Clôturé le 3 février, cet appel à communications a permis de recueillir une trentaine de propositions de contribution. Toutes n'ont pas pu être retenues à l'occasion de cette première édition, mais Opale tient à remercier chaleureusement chacun-e de leurs auteur-ric-e-s, dont les analyses et les retours d'expérience ont nourri l'organisation de la présente journée.

9h	Accueil	Salon d'honneur
9h30	Plénière introductive	Amphithéâtre Gaston Planté
11h	Ateliers thématiques 1, 2 et 3	
	Atelier 1 - Cultures populaires, entre quête de reconnaissance et horizon d'émancipation	Amphithéâtre Gaston Planté
	Atelier 2 - Des pratiques de réflexivité aux droits culturels : vers un renouvellement des professionnalités ?	Salon d'honneur
	Atelier 3 - Egalité professionnelle et santé au travail dans les associations artistiques et culturelles	Salle 31.2.85
12h30	Déjeuner	Salon d'honneur
14h	Ateliers thématiques 4, 5 et 6	
	Atelier 4 - Par-delà la valeur marchande : l'économie solidaire, une ressource pour penser les bifurcations ?	Salle 31.2.85
	Atelier 5 - Lieux intermédiaires, des communs de proximité sur des territoires en mutation ?	Amphithéâtre Gaston Planté
	Atelier 6 - Engagement et pratiques de coopération au sein des associations artistiques et culturelles employeuses ?	Salle 30.1.21
16h30	Synthèse des ateliers et plénière conclusive	Amphithéâtre Gaston Planté
17h30	Pot de clôture de la journée	Salon d'honneur

••• **9h30 : PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE (Amphithéâtre Gaston Planté)**

Avec : Luc de LARMINAT (Opale), Jean-Louis LAVILLE (Conservatoire national des arts et métiers) et Cécile OFFROY (Opale & Institut de recherche sur les enjeux sociaux)

••• **11h -12h30 : ATELIERS THÉMATIQUES**

ATELIER 1 - Cultures populaires, entre quête de reconnaissance et horizon d'émancipation. Amphithéâtre Gaston Planté

Ou comment l'activité des acteur-ric-e-s associatif-ve-s des musiques actuelles et de l'éducation populaire, confrontée aux pressions politiques, économiques et aux évolutions sociétales, peut être traversée par des controverses (radicalité vs institutionnalisation, démocratisation vs droits culturels, inclusion vs exclusion...) et des rapports sociaux (de genre, de race, de classe...) qui mettent en tension leurs valeurs et leurs pratiques professionnelles.

Avec :

- Marie DUCCELLIER (Laboratoire d'anthropologie du contemporain) : « Les professionnel-le-s de l'éducation à l'image à l'épreuve de la transition numérique. Le cas de la Ligue de l'enseignement »
- Jedediah SKLOWER (Institut de recherche médias, culture, communication et numérique & LabEx ICCA) : « Zebrook, un projet de démocratie musicale en Seine-Saint-Denis, entre éducation populaire, politiques publiques et industrie musicale »
- Héléne WIDMANN (Haute école de musique de Lausanne) : « Demander une reconnaissance pour les musiques "de création" : rapports sociaux de production et exclusions de genre, de race et de classe du système de subventionnement en Suisse »

Discutant : Jérôme GUIBERT (Institut de recherche médias, culture, communication et numérique)

Rapporteuse : Cécile VERSCHAEVE (Fédération des lieux de musiques actuelles & Editions Mélanie Seteun)

ATELIER 2 : Des pratiques de réflexivité aux droits culturels : vers un renouvellement des professionnalités ? Salon d'honneur

Ou comment l'engagement des acteur-ric-e-s associatif-ve-s dans des démarches de recherche-action et de réflexivité leur permet d'appréhender la complexité des situations rencontrées, de réinterroger le sens de leurs pratiques – notamment au prisme des droits culturels, d'affirmer leur pouvoir d'agir et, plus largement, de questionner les conditions d'émergence d'un croisement des savoirs entre acteur-ric-e-s culturel-le-s et chercheur-se-s, en dépit des logiques d'invisibilisation ou d'instrumentalisation à l'œuvre.

Avec :

- Donalíe-An TRAN (Peuple et Culture) : « La manufacture croisée de l'éducation populaire et des droits culturels. L'exemple de l'apprentissage linguistique par les pratiques artistiques et culturelles »
- Roseline MOUCHEL-L'ABBÉ (Laboratoire Interdisciplinaire de recherche en innovations sociétales & Confédération nationale des foyers ruraux) : « Les droits culturels, une approche créatrice favorisant la révélation du champ des possibles »
- Chloé NATAF (Tremolino) : « Elaborer une fonction recherche-innovation à Tempo »

Discutante : Shirley HARVEY (Bien commun)

Rapporteuse : Gaëlle FERVAL (Union fédérale d'intervention des structures culturelles)

ATELIER 3 - Egalité professionnelle et santé au travail dans les associations artistiques et culturelles. Salle 31.2.85

Ou comment, à contre-courant de l'idéologie du talent qui structure les mondes de l'art et de la culture, des associations et fédérations culturelles contribuent à penser le travail dans sa dimension matérielle, organisationnelle, économique et sociale (et particulièrement les rapports de genre), affirmant une exigence de santé au travail et d'égalité professionnelle.

Avec :

- Agnès DELBOSC (Bifurques) et Elsa LANEYRIE (Laboratoire GRePS / Université Lyon 2) : « Promouvoir la qualité de vie au travail et la santé dans le spectacle vivant : accompagnements passés, en cours et à venir ! »
- Stéphanie GEMBARSKI (Fédération des lieux de musiques actuelles) : « Déconstruire les représentations, faire entendre les récits : la force du collectif ou ce que la sororité transforme de nos pratiques professionnelles et de notre rapport au monde »
- Nathalie REDANT et Chloé ROUGER (AGEC&CO - Pôle culture & richesses humaines) : « Les richesses humaines au cœur de la responsabilité sociétale des organisations »

Discutante : Cécile OFFROY (Opale & Institut de recherche sur les enjeux sociaux)

Rapporteuse : Lucile RIVERA-BAILACQ (Opale)

••• **12h30 : DÉJEUNER (Salon d'honneur)**

••• **14h - 16h15 : ATELIERS THÉMATIQUES**

ATELIER 4 - Par-delà la valeur marchande : l'économie solidaire, une ressource pour penser les bifurcations ? Salle 31.2.85

Ou en quoi, malgré l'injonction qui leur est faite d'aligner leurs pratiques économiques et gestionnaires sur le modèle marchand de l'entreprise, les associations culturelles disposent d'un vaste registre de pratiques, de relations et d'éthiques qui constituent autant de ressources pour penser les bifurcations économiques, sociales et écologiques.

Avec :

- Patricia COLER (Union fédérale d'intervention des structures culturelles) et Christophe LE FRANÇOIS (Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens et plasticiens) : « Droits culturels et économie solidaire : composer des formes d'organisation fondées sur les relations, le collectif et les coopérations »
- Sarah HELLY (Cie Grain de sel) : « Transformer les structures pour transformer le monde »
- Marie-Catherine HENRY (Cose comune) : « La réciprocité, une dimension trop souvent invisibilisée des associations culturelles »
- Béatrice PARREIL (Initiative Doubs Territoire de Belfort – Dispositif local d'accompagnement du Doubs) et Benoît PEREZ (Aléis Conseil) : « De la valorisation des modèles d'activités des structures culturelles de l'économie sociale et solidaire à l'analyse de leur valeur sociale »
- Lucile RIVERA-BAILACQ (Opale) : « L'économie sociale et solidaire, alternative nécessaire pour les acteurs culturels dans un monde en transitions ? »

Discutant : Laurent FRAISSE (Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique)

Rapporteur : Luc de LARMINAT (Opale)

ATELIER 5 - Lieux intermédiaires, des communs de proximité sur des territoires en mutation. Amphithéâtre Gaston Planté

Ou comment les lieux intermédiaires associatifs, en tant que ressources professionnelles gérées collectivement, habitent leurs territoires d'implantation et sont perméables aux mutations sociologiques mais aussi politiques qui les traversent, de l'engouement pour les tiers-lieux aux projets culturels de territoire.

Avec :

- Laura AUFRÈRE (Centre d'économie de l'université Paris 13 & La Main, foncièrement culturelle) : « Le commoning à l'épreuve de la gestion d'une infrastructure culturelle professionnelle : le cas d'un artist-run space »
- Aurélie BESEVAL (Hybrides - Coordination régionale des lieux intermédiaires et indépendants en Bretagne) : « Projets culturels de territoire, entre action publique et initiative d'acteurs et d'actrices pour des territoires en transition »
- Mathilde GOUTEUX (Laboratoire d'économie et de sociologie du travail & Friche la Belle de mai) et Stéphane PINARD (Friche la Belle de mai) : « La redirection du projet de la Friche La Belle de Mai. Une approche par les communs »
- Philippe HENRY (Université Paris 8) : « Des lieux artistiques intermédiaires en lien étroit avec leur territoire de proximité »
- Jean-Marc NGUYEN (Artfactories/Autrespairs) : « Des NTAs aux tiers-lieux. L'histoire des lieux intermédiaires et indépendants comme analyseur des relations entre associations et pouvoirs publics »

Discutant : Grégoire PATEAU (Union fédérale d'intervention des structures culturelles)

Rapporteuse : Marie DUCCELLIER (Laboratoire d'anthropologie du contemporain)

ATELIER 6 - Engagement et pratiques de coopération au sein des associations artistiques et culturelles employeuses. Salle 30.1.21

Ou comment l'examen des rapports de pouvoir et des interactions à l'œuvre dans une diversité de situations (salarié-e-s, bénévoles et adhérent-e-s, artistes et administrateur-riche-s...) met en exergue les paradoxes de la gouvernance des associations d'arts vivants, mais aussi les pratiques de coopération, l'engagement dans l'activité et le sens que lui confèrent les acteur-riche-s culturel-le-s.

Avec :

- Anne CARBONNEL (Centre européen de recherche en économie financière et gestion des entreprises) et Jean-François ROUSTAN (Cie C cédille) : « La sociocratie, une gouvernance dynamique au service d'enjeux communs dans des contextes culturels diversifiés »
- Laure de VERDALLE (Centre national de la recherche scientifique & Laboratoire professions, institutions, temporalités) : « Travailler pour, travailler avec. Structuration des activités, statuts d'emploi et engagement relationnel des administrateurs et administratrices du spectacle vivant »
- Julie MOMBOISSE et Kenneth QUIGUER (Les 3A) : « Retour d'expérience d'un bureau d'accompagnement mutualisé »
- Sophie RIEU (Conseil en gestion d'entreprises artistiques et culturelles 69) : « Salarié-e-s, bénévoles et usager-e-s des associations culturelles : des rôles à définir »

Discutante : Stéphanie MAUPILÉ (Opale)

Rapporteuse : Hélène BILLY (Université Sorbonne Nouvelle)

••• **16h30 : SYNTHÈSE DES ATELIERS ET PLÉNIÈRE CONCLUSIVE (Amphithéâtre Gaston Planté)**

••• **17h30 - 19h : POT DE CLÔTURE DE LA JOURNÉE (Salon d'honneur)**

••• COMITÉ SCIENTIFIQUE •••

Hyacinthe CHATAIGNÉ (Fédération des lieux de musiques actuelles), Patricia COLER (Union fédérale d'intervention des structures culturelles), Luc de LARMINAT (Opale), Marie DUCCELLIER (Laboratoire d'anthropologie du contemporain), Laurent FRAISSE (Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique), Gérôme GUIBERT (Institut de recherche médias, culture, communication et numérique), Shirley HARVEY (Bien Commun), Philippe HENRY (retraité de l'Université Paris 8), Priscilla MARTIN (Opale), Stéphanie MAUPILÉ (Opale), Anne-Christine MICHEU (retraitée du Ministère de la Culture), Cécile OFFROY (Opale & Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux), Dellya OMBADE (Opale), Grégoire PATEAU (Union fédérale d'intervention des structures culturelles), Maud PELLISSIER (Dispositif Local d'Accompagnement 71 & BGE Côte d'Or, Saône et Loire, Ain), Lucile RIVERA-BAILACQ (Opale), Cécile VERSCHAEVE (Fédération des lieux de musiques actuelles & Editions Mélanie Seteun)

CYCLE « INNOVATIONS CITOYENNES, SOLIDARITÉS ET TRANSFORMATIONS SOCIÉTALES : REDÉFINIR L'ÉMANCIPATION FACE AUX DÉFIS ÉCOLOGIQUES, SOCIAUX ET DÉMOCRATIQUES »

Cette journée s'inscrit dans le cadre du cycle « Innovations citoyennes, solidarités et transformations sociétales : redéfinir l'émancipation face aux défis écologiques, sociaux et démocratiques » organisé au CNAM par la Chaire d'Économie Solidaire du 31 mai au 2 juin en partenariat avec Alternatives Économiques et l'Association Internationale des sociologues de langue française.

> 31 mai (19h-21h) : Économie solidaire, gestion sociale et participation émancipatrice : l'apport des ouvertures internationales : l'exemple du Brésil

> 2 juin (10h-18h30) : Vers de nouveaux rapports entre science, action et démocratie : la Fabrique de l'émancipation

LIBRAIRIE LE RIDEAU ROUGE

Anaïs, Marie, Mathilde et Mélanie vous accueillent au Rideau Rouge depuis 2004 dans le quartier Marx Dormoy – La Chapelle, à Paris 18e.

Avec 10 000 références sur 70m2 tout près du marché de l'Olive, Le Rideau Rouge est une librairie généraliste de quartier, accueillante et engagée. Les libraires vous proposent leur sélection en littérature, essais, jeunesse, BDs, mangas, beaux-livres et pratique, ... avec, chaque saison, un travail approfondi sur deux thématiques qui leur tiennent à cœur (les « vitrines »). Depuis juin 2021, Le Rideau Rouge accueille également sa bibliothèque militante au sous-sol et est engagé sur le front de l'écologie du livre avec la création et l'animation de « l'association pour l'écologie du livre ».

> <https://ecologiedulivre.org>

LE REPAS DU MIDI EST PROPOSÉ PAR ZOÉ BOUILLON

Petite cantine de quartier, depuis 20 ans, Zoé a fait le choix de tout produire dans sa cuisine, en fonction des saisons et du marché, afin de d'offrir au plus grand nombre des mets sains et équilibrés à petit prix.

> contact@zoebouillon.fr - 01 42 02 02 83

OPALE > PÔLE RESSOURCES CULTURE & ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Depuis plus de 35 ans, Opale soutient les initiatives artistiques et culturelles associatives qui développent une autre économie. Compagnon de nombreux acteurs et actrices au croisement du monde de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), de la recherche et des pouvoirs publics, Opale porte un Pôle ressource Culture & ESS articulé autour de plusieurs fonctions :

- l'animation des acteurs et actrices de l'accompagnement, principalement dans le cadre d'une mission de Centre de Ressources Culture pour le DLA (CRDLA Culture),
- l'édition et la production d'études, d'observations et de guides pour les porteur-se-s de projets et leurs partenaires et l'animation du site ressources : www.opale.asso.fr,
- la transmission et la formation.

Agissant en coopération avec de nombreux réseaux et fédérations, notamment l'Ufisc et la Cofac, Opale est soutenu par plusieurs partenaires publics et privés.

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

IRIS / INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX

Unité mixte de recherche associant l'EHESS, le CNRS, l'Inserm et l'Université Sorbonne Paris Nord, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux réunit une soixantaine de chercheurs et plus de 100 doctorants et jeunes docteurs en anthropologie, sociologie, histoire, droit, science politique, santé publique et médecine légale. Leurs travaux explorent les enjeux sociaux, politiques et moraux des sociétés contemporaines sur des terrains français, européens, américains, africains, asiatiques et océaniques.

> <http://iris.ehess.fr>

CHAIRE D'ÉCONOMIE SOLIDAIRE DU CNAM

La chaire mène des activités qui concernent l'ensemble de l'économie sociale et solidaire avec une attention particulière portée sur ses innovations sociales et ses composantes associatives, prolongeant ainsi le rôle historique du Cnam dans le domaine de l'innovation technique.

Elle couvre les trois missions du Cnam que sont l'enseignement, la recherche et la diffusion de la culture scientifique notamment avec l'organisation de son Université Populaire et Citoyenne.

> <https://chaire-economie-solidaire.cnam.fr>

OPALE, PÔLE RESSOURCES CULTURE & ESS

www.opale.asso.fr - opale@opale.asso.fr

AVEC LE SOUTIEN DE

Cofinancé
par l'Union
européenne