

Festival - Atelier /// 23eme édition

Rencontres Professionnelles
« Artistes et financiers, la rencontre... »

Les 9, 10, 11 Juillet 2008
à la Cité de la Musique
Marseille

Organisées par l'A.M.I.
Centre de Développement pour les Musiques Actuelles

Modérateur des Rencontres

Jean-Pascal Quiles, directeur adjoint
Observatoire des Politiques Culturelles
Responsable du Master « Direction de projets culturels » de l'IUP / UPMF
de Grenoble

www.observatoire-culture.net

CONTEXTE ET ÉTAT DES LIEUX AUTOUR DES RENCONTRES

Le secteur culturel connaît une certaine fragilité économique, nourrie par la croissance des coûts et la quasi-absence de réserves de productivité. Certaines volontés d'entrepreneuriat se trouvent freinées dans leur développement suite à une double exclusion, celle de l'accès au prêt bancaire (ne disposant pas des garanties financières suffisantes) et celle de l'apport des investisseurs (due à la nature de leur projet).

Or, il est de plus en plus avéré que les initiatives culturelles génèrent du revenu, créent des emplois de qualité et catalysent innovation et créativité à l'échelle des territoires. Ces nouvelles grilles de lecture de l'activité culturelle nous semblent définir de nouvelles perspectives, d'autant que les dernières études de l'Union Européenne identifient le secteur culturel comme étant l'un des secteurs-phares de l'économie de demain.

Le 10 mai 2007, le Président de la Commission européenne a indiqué que « la culture et la créativité sont d'importants moteurs de développement personnel, de cohésion sociale et de croissance économique ». En 2003, avec ses 5,8 millions de travailleurs, le secteur de la culture emploie davantage de personnes que la population active réunie de la Grèce et de l'Irlande, génère un chiffre d'affaires égal à 2,6% du PIB de l'Union et affiche un taux de croissance supérieur à la moyenne des autres secteurs de l'économie.

Il reste que la problématique artistique ne peut se contenter de réponses libérales, que ce secteur s'inscrit aussi dans une perspective de service public. Ceci implique un équilibre «public/privé» particulièrement sensible dans la sphère financière.

ORGANISATION DES RENCONTRES / OBJECTIFS

Cette deuxième édition des Rencontres Professionnelles a été construite autour de 3 thématiques de travail et d'échanges interrogeant le rapprochement entre le secteur financier et l'économie culturelle, jusque là cloisonnés. La première journée a été l'occasion de faire un tour d'horizon des instruments financiers existants sur le territoire national sur lesquels peut émerger le secteur culturel. La seconde journée a abordé l'analyse des finances solidaires comme support de développement du secteur culturel. Enfin, le débat s'est ouvert aux différents leviers financiers existants pour des projets culturels internationaux.

Il faut ici rappeler que le choix des thématiques était une première pour l'A.M.I. mais aussi pour les intervenants et l'ensemble des participants internationaux et locaux. C'est pourquoi les Rencontres seront parfois vécues comme un chantier de nouveaux questionnements, tantôt déroutantes, mais particulièrement enrichissantes.

La fréquentation des Rencontres Professionnelles a été plus importante et plus diversifiée que l'année précédente. 27 opérateurs culturels (contre 11 en 2007) ont assisté aux débats, se déplaçant de Lyon ou Paris pour certains. On notera également la présence de 2 étudiants gabonais et d'un artiste nigérian. Les rencontres ont aussi été l'occasion d'accueillir les 8 opérateurs internationaux participant aux ateliers croisés internationaux de l'A.M.I. venant de République Démocratique du Congo, Maroc, Guinée, Comores, Liban, Burkina Faso et Gabon, ainsi que les 10 entrepreneurs locaux suivis par la couveuse d'entreprises et d'activités CADO. Si l'on y ajoute les représentants d'institutions présents, les intervenants invités au programme et les journalistes, c'est plus de 70 personnes qui sont touchées par l'opération.

L'organisation des Rencontres a été conçue de manière à permettre le maximum d'interactions entre les intervenants, les participants et l'équipe de l'A.M.I. : présentation individuelle des opérateurs lors des débats, rencontres avec les professionnels de la finance sous forme de « speed-meetings », stand de présentation de brochures et d'ouvrages, repas collectifs à la Cité de la Musique.

PROGRAMME DES RENCONTRES

Mercredi 9 Juillet 2008

QUELS INSTRUMENTS FINANCIERS POUR LE DÉVELOPPEMENT D'INITIATIVES CULTURELLES ?

A l'échelon territorial, quels sont les atouts des entreprises culturelles dans le jeu économique et social ? Comment développer et valoriser les potentialités économiques des entreprises culturelles ? Comment renforcer les capacités d'expertise des opérateurs culturels dans l'ingénierie financière ? Peut-on réfléchir à une autre façon d'entreprendre et d'investir ?

1er débat - L'entreprise culturelle, une exception économique ?

De gauche à droite : Gilles Castagnac, Bruno Rochegude, Tony Sfeir

Gilles Castagnac, directeur de l'IRMA
Centre d'Information et de Ressources pour les
Musiques Actuelles

www.irma-asso.fr

Bruno Rochegude, secrétaire général d'ESIA
Economie Solidaire et Insertion Active

www.esia.org

2ème débat - Des instruments financiers adaptés au secteur culturel ?

Nadine Verna, représentant le PRIDES - livres et disques

Pôles Régionaux d'Innovation et de Développement Economique et Solidaire

<http://www.regionpaca.fr/index.php?id=3109>

Stephane Rizzo, directeur du CPEM

Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro Entreprise, plate-forme d'initiative locale

www.cpem-marseille.com

3ème débat - Entreprendre autrement ? Investir autrement ?

Laurent d'Hauteserre, directeur

CRESS PACA - Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire

www.cresspaca.org

Jean Iozia, CJDES

Centre des Jeunes Dirigeants et des Acteurs de l'Economie Sociale

www.cjdes.org

A.M.I. Centre de Développement pour les Musiques Actuelles

Friche la Belle de Mai - 41 rue Jobin - 13003 Marseille

tel : 04 95 04 95 50 - www.amicentre.biz

Jeudi 10 juillet 2008

LES FINANCES SOLIDAIRES, UN ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL ?

Les finances solidaires combinent la mobilisation de l'épargne locale ou solidaire, le soutien financier et l'accompagnement de la personne qui crée son activité. Elles se fondent sur un constat : la plupart des organismes financiers ne prêtent pas sans garantie.

L'importance d'avoir localement des instruments financiers spécifiques, des instruments qui s'adressent aux besoins du territoire, qui agissent en complémentarité avec toutes les instances concernées, est une évidence. La finance locale participative et volontaire, impliquant entre autres l'épargne citoyenne, pourrait contribuer à un développement territorial concerté.

Le développement des finances solidaires touche de nombreux secteurs de la vie sociale, mais celui de la culture et de la production artistique n'est pas encore suffisamment concerné.

1er débat - Créer ensemble les outils financiers de la solidarité

Quels sont les grands principes des finances solidaires ? Quels en sont les enjeux ? Le secteur culturel a-t-il sa place auprès des acteurs des finances solidaires ?

Frederic Fourrier, responsable de l'Observatoire des Finances Solidaires
FINANSOL - portail de finance et solidarité

www.finansol.org

Jacky Blanc, président du directoire

La NEF - Société Coopérative de Finances Solidaires

www.lanef.com

Christian Tubeuf, directeur

Association DPA - Dynamiques Professionnelles d'Artistes

www.dynamiquesprofessionnellesdartistes.com

A.M.I. Centre de Développement pour les Musiques Actuelles
Friche la Belle de Mai - 41 rue Jobin - 13003 Marseille
tel : 04 95 04 95 50 - www.amicentre.biz

2ème débat - Les acteurs des finances solidaires

Ouverture vers les épargnants solidaires et les expériences innovantes en région PACA

Garrigue

Société de capital risque solidaire

www.garrigue.net

Le pôle de l'épargne et de la finance solidaire en Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Cigales

Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire de Marseille

www.cigales.asso.fr

Des opérateurs culturels locaux ayant bénéficié de financements solidaires

Martine Angles, directrice et chargée de développement

Association Tilt

<http://cinetilt.blogspot.com>

Laurent Boy, gérant administratif

Coopérative culturelle Akwaba

www.akwabatheatre.free.fr

«Speed meetings»

L'idée est de favoriser une rencontre personnalisée sous la forme de «speed meetings» entre les financiers et les opérateurs culturels locaux et internationaux de la Cellule d'Appui au Développement des Opérateurs (CADO).

Caroline Derot

Les Trois Mondes (conseil en mécénat)

www.lestroismondes.fr

Jean-Charles Denis

Fondation de France

www.fdf.org

Daniel Mayer

Fondation MACIF

www.fondation-macif.org

Et aussi : Les Cigales, Guarrigue, le CPEM, DPA - Dynamiques Professionnelles d'Artistes, la NEF

Nous remercions les financeurs qui se sont prêtés au jeu des rendez-vous d'une dizaine de minutes avec les 12 opérateurs présents.

Christian Tubeuf (DPA), Juliette Herdouin et Fabien Fabre (Association Emaho)

Daniel Mayer (fondation MACIF) et Ahamada Smis (Colombe Records)

A.M.I. Centre de Développement pour les Musiques Actuelles
Friche la Belle de Mai - 41 rue Jobin - 13003 Marseille
tel : 04 95 04 95 50 - www.amicentre.biz

Vendredi 11 Juillet 2008

PERSPECTIVES FINANCIÈRES À L'INTERNATIONAL

Introduction au contexte global de l'économie culturelle

Ferdinand Richard, directeur

AMI - Centre de Développement pour les Musiques Actuelles

1er débat - Comment aborder la recherche de partenariats privés dans la perspective d'une stratégie globale ?

Comprendre les motivations des entreprises et l'importance du lien au territoire. Travailler sur la convergence des valeurs pour produire des partenariats constructifs, innovants, solidaires et durables.

Bénédicte Chevallier, déléguée générale

Mécènes du Sud - Club d'entreprises de Marseille

www.mecenesdusud.fr

François-Xavier Tramond

Consultant en mécénat culturel

Enseignant à Sciences Po Paris

2ème débat - Perspectives financières à l'exportation

Jean-François Michel

Conseiller au Bureau Export de la Musique Française

Secrétaire général European Music Office

www.french-music.org

www.emo.org

Tony Sfeir, directeur

Label Incognito - Liban

www.incognito.com/lb

3ème débat - La contribution de la diaspora au développement économique du secteur culturel

Francisco d'Almeida, directeur

Association Culture et Développement

www.culture-developpement.asso.fr

Ahamada Saïd, président

Chambre de Commerce Franco-Comorienne

A.M.I. Centre de Développement pour les Musiques Actuelles

Friche la Belle de Mai - 41 rue Jobin - 13003 Marseille

tel : 04 95 04 95 50 - www.amicentre.biz

EXTRAITS DE BILAN DES PARTICIPANTS ET INTERVENANTS

« De manière générale : ces 3 jours de réflexion et de rencontres permettent à toute l'équipe d'Interexterne de réaliser un peu de veille stratégique et de sortir de nos problématiques quotidiennes. »

Olivier Jacquet – Agence Interexterne

« Enrichissant : l'approche multi-culturelle (sur le plan géographique) et le croisement d'expériences avec des problématiques similaires mais des échelles de valeur et de pression différentes... Les Rencontres Professionnelles m'ont rassurée sur la pertinence du modèle économique que j'envisageais pour mes projets, notamment, pour faire court, un mix économie associative et libérale. »

Elizabeth Luc – Les Griffonneurs

« Grand merci pour le choix du sujet - un vrai sujet - bien abordé et prospectif ! »

Gilles Castagnac – IRMA

« J'ai apprécié de pouvoir participer à cet espace de réflexion qui nous élève un peu au dessus de nos problématiques quotidiennes et nous donne à voir des perspectives différentes. Il en ressort des exemples de développement, des idées, des stratégies d'exports, des logiques de territoires, le développement de réseaux... »

Cyril Barbin – Agesca/Pôle Info Musique

« Sur les échanges entre artistes et financiers solidaires, j'ai pu découvrir les évolutions du secteur, le recours aux outils du web (myspace...) et l'émergence d'une nouvelle forme de microcrédit où le public peut financer directement les artistes rejetés par les maisons de disques. Ce qui était également très intéressant, c'est l'intervention d'artistes africains qui ont permis d'élargir le débat et d'apporter un autre point de vue, plus de recul sur le marché français. Une ouverture qui manque aux débats classiques dans le domaine de l'épargne solidaire. »

Frédéric Fourier - FINANSOL

« J'ai rencontré des personnes dont l'expérience m'inspire à plus d'un titre : c'est le cas du représentant du Liban, le guinéen Bary, Olivier Jacquet, Ahamada Smis et bien d'autres ; c'est le cas de certains managers, agences, associations... je me suis rendu compte de ce que peuvent faire la diaspora et les mécènes. Ces rencontres m'ont non seulement permis de voir l'importance de ce que je fais, mais aussi de continuer à croire que d'autres voies existent pour financer nos différentes activités.

Nous constatons que nous avons parfois les mêmes problèmes au nord comme au sud. Nos envies de faire avancer les choses nous permettent de surmonter de grandes difficultés et d'asseoir des projets auxquels on tient. »

Almamy koye – WassWong (Niger)

« Les Rencontres Professionnelles étaient pour moi l'occasion de connaître le modèle français. On s'est parfois senti en décalage par rapport aux propos, mais c'est toujours intéressant de pouvoir comparer les situations, y compris entre les contextes africains qui ne sont pas tous les mêmes. »

Karima Chakiri - Nextline (Maroc)

« Les speed meetings sont très importants. Quand tu vas voir un mécène, tu n'as pas forcément une heure pour le convaincre. Ces rencontres t'obligent à structurer ton projet. En plus elles t'ouvrent l'esprit quand tu as en face de toi des gens qui n'ont rien à voir avec ton activité.(...)»

Le stage à l'A.M.I. m'a permis de voir comment on travaille dans une situation de stress. Si on monte sa propre structure, c'est important de voir comment on maîtrise une équipe lorsque chacun est soumis à une certaine pression.

J'aurais pu davantage participer aux tâches de préparation si j'étais venue à une période plus calme. J'ai pu garder les tableaux de billetterie du festival Mimi. J'en suis très contente car cela m'aidera à mieux m'organiser sur ce point, car je n'avais pas su le faire sur mon festival.(...)

Ce séjour m'a permis d'avoir une vision de mes acquis, de ce que j'ai à apprendre et des efforts à fournir pour y arriver. »

Rosemary Tshawila Binene (RD Congo)

REMERCIEMENTS AUX PARTICIPANTS

Saleha Moudjari
Ahamada Smis, Agnès Gaujac
Clara Le Picard, Eglantine Renaut-Gallix
Olivier Jacquet, Sophie Ibos
Fabien Fabre, Juliette Herdoun
Vali Imbertie
Fabien Estival
Fred Pichot
Julien Berlioz, Jérémy Mension
Emilie Catangrel, Anthony Chevanier
Olivier Corchia
Hélène De Caix, Marina Esnault
Vanessa Denonfoux
Etienne Dubuisson
David Fontaine
Valère Hounze
Karen Jouve
Benjamin Yung
Elisabeth Luc
Sophie Massa
Jérôme Matéo
Carole Pernette
Cécile Rata, Isabelle Schmit
Raphaël Sage
Cécile Simona
Sébastien Niefer
Menouar Hammache
Ayoko Mensah
Marion Bonnefond
Johanna Tzipkine
Emma Roche
Frédéric Bruschi
Gilles Pages
Gilbert Ceccaldi
Cyril Barbin
Nadine Verna
Jean-François Belleface
Yannick Manfumbi
Rosemary Tshawila Binene
Karima Chakiri
Lama Barry
El-Galib Tourqui
Lord Ekomy Ndong
Tony Sfeir
Boukari Ouédraogo
Amadou Koye Souley

Da Town Studio (couveuse CADO)
Colombe Records (couveuse CADO)
Compagnie à Table (couveuse CADO)
Internexterne (couveuse CADO)
Emaho (couveuse CADO)
3'zM (couveuse CADO)
Le Train en Marche (couveuse CADO)
Interaction (couveuse CADO)
Défragmenté
Le Mur du Son
Cie Nine Spirit
Tilt / RDV des quais
Bless Up Management
Fairplaylist
Epicrie moderne
Guimik Galery
Agence Tagada
OSF Prod. / Underkontrol
En création d'activité
Association So Prod
Coopérative
Le chant du voisin
Cola Productions
Seconde Nature
High Quest Music
Sound System
Sud Culture
Africulture/Afriscope
Fréquence Sud
Radio Grenouille
Conseil Général 13
Conseil Régional PACA
PRMA
Ville de Marseille
Pôle Info Musique
Phonopaca
Réseau culturel français à l'étranger
Communauté de la harpe
Opératrice culturelle à Lubumbashi (RDC)
Nextline (Maroc)
Centre culturel Wakili (Guinée)
L'Interface (Comores)
Movaizhaleine / Zorbam Prod. (Gabon)
Incognito (Liban)
Etudiant Univ. Senghor d'Alexandrie (Burkina Faso)
WassWong (Niger)

RETRANSCRIPTION SONORE DES INTERVENTIONS ET DES DEBATS

Quels instruments financiers pour le développement d'initiatives culturelles ?

- 1-1 Introduction et présentation de l'AMI - Emmanuelle Choin - 17'37
- 1-2 Problématiques et présentation de l'OPC - Jean Pascal Quilès - 6'37
- 1-3 Un postulat d'exception de l'entreprise culturelle ? - IRMA - Gilles Castagnac - 10'23
- 1-4 Présentation d'ESIA - Bruno Rochegude - 13'13
- 1-5 Les raisons de la paralysie entre culture et économie, débat - 22'25
- 1-6 Quel accompagnement possible du secteur culturel vers les outils financiers ? - 11'33
- 1-7 Présentation des porteurs de projet locaux et internationaux - 31'48
- 1-8 Le besoin en fonds de roulement - 15'48
- 1-9 Le CPEM et les outils d'aide à la création d'entreprises - Stéphane Rizzo - 26'55
- 1-10 Le PRIDES et l'exemple de Phonopaca - Nadine Verna - 9'06
- 1-11 Présentation des porteurs de projet locaux et internationaux - 39'40
- 1-12 Définition de l'économie sociale selon le CJDES - Jean lozia - 9'17
- 1-13 Les enjeux de l'économie sociale - CRESS PACA - Laurent d'Hauteserre - 9'14
- 1-14 Débat sur la spécificité de l'économie sociale et ses outils d'analyse - 23'27
- 1-15 Les frontières entre l'économie classique et l'économie sociale - 6'44
- 1-16 Un modèle transposable en Europe ou à l'international ? - Conclusion - 11'12

Les finances solidaires, un acteur du développement culturel ?

- 2-1 Présentation d'Interface, Comores - El-Galib Tourqui - 7'03
- 2-2 Présentation de la compagnie à Table - Clara le Picard - 6'08
- 2-3 Présentation de Da Town Studio - Saléha Moudjari - 8'28
- 2-4 Présentation du Centre Wakili - Guinée - Lama Barry - 11'15
- 2-5 Les outils financiers de la solidarité, débat - 28'41
- 2-6 Les acteurs des finances solidaires, débat - 1'09'32

Perspectives financières à l'international

- 3-1 Introduction au contexte global de l'économie culturelle - Ferdinand Richard - 32'
- 3-2 L'intérêt des entreprises à soutenir des projets culturels - François Xavier Tramond - 19'26
- 3-3 Un exemple réussi - Mécènes du Sud, débat - Bénédicte Chevallier - 45'22
- 3-4 Les mutations de la filière - Jean François Michel - 24'46
- 3-5 La démarche d'exportation d'un producteur libanais - Tony Sfeir - 17'41
- 3-6 Débat - 40'02
- 3-7 Le rôle de la diaspora et le regroupement des opérateurs - Francisco d'Almeida - 29'57
- 3-8 La logique économique des bailleurs de fond - Ahamada Saïd - 38'54
- 3-9 Conclusion générale - Jean Pascal Quilès - 12'07

Les partenaires des Rencontres

Les partenaires financiers

Remerciements à :

APEAS, Agence Provençale pour une Economie Sociale Alternative et Solidaire
www.apeas.fr

Nadine Richez-Battesti, co-directrice
Master RH - économie sociale et solidaire, management des projets et des compétences

A.M.I. Centre de Développement pour les Musiques Actuelles
Friche la Belle de Mai - 41 rue Jobin - 13003 Marseille
tel : 04 95 04 95 50 - www.amicentre.biz