

**Coord. par Isabelle HORVATH
et Gaëlle DECHAMP**

2021 216 pages
Collection Gestion en liberté

978-2-37687-429-4 45 \$ PAPIER

éditions
ems
MANAGEMENT
& SOCIÉTÉ

L'ENTREPRENEURIAT DANS LES SECTEURS DE L'ART ET DE LA CULTURE

Comment concilier ambition créatrice et logique économique ?

Le secteur de l'art, de la culture et de la créativité fait l'objet de nombreuses recherches depuis une quarantaine d'années. Celles-ci sous-tendent une dualité historique entre l'ambition créatrice et l'ambition économique. Cette problématique reste vivace dans le champ de l'entrepreneuriat créatif, artistique et culturel. Créer et gérer, être inspiré et rentabiliser... des couples ago-antagonistes qui laissent parfois perplexes les artistes-entrepreneurs.

Aussi l'objectif de cet ouvrage est-il de comprendre la nature de cette tension et de l'interroger, aussi bien au niveau des artistes que des responsables et opérateurs culturels, en croisant les approches théoriques et les cas pratiques.

Au fil des onze chapitres, les auteurs explorent dans une première partie l'articulation entre création et gestion, dans une deuxième les outils de l'entrepreneuriat artistique et culturel et dans une troisième l'importance de l'écosystème dans la construction de l'identité des entrepreneurs.

Écrit à la fois par des chercheurs et des professionnels, français, anglais et canadiens, ce livre s'adresse à tout lecteur mobilisé par la gestion et le management des organisations artistiques, créatives et culturelles. Son ambition est de montrer que l'entrepreneuriat est un processus au service de la création dès lors que la relation de tension s'efface au profit de la dialectique.

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE. Modes de résolution des tensions rituelles entre logique de création et logique économique

- Chapitre 1. Logique artistique et logique d'entreprise : une équation paradoxale ?
- Chapitre 2. Le travail de l'artiste : comprendre la self-prescription et ses tensions dans un univers managérialisé
- Chapitre 3. L'artiste-entrepreneur à l'ère numérique
- Chapitre 4. Cultural Entrepreneurship

DEUXIÈME PARTIE. Outils et méthodes développés par les artistes-entrepreneurs

- Chapitre 5. Inventer des outils de gestion ?
- Chapitre 6. Réconcilier art et management par l'approche socio-économique de la conversion des coûts cachés au service du projet artistique
- Chapitre 7. Détourner pour mieux explorer ? Des avant-gardes artistes à la critique du management par l'Art Thinking
- Chapitre 8. Le gestionnaire sensible, un passeur de création

TROISIÈME PARTIE. Écosystème des activités créatives et culturelles

- Chapitre 9. Accompagner les entrepreneurs artistiques, culturels et créatifs
- Chapitre 10. Une taxonomie de l'entrepreneur culturel
- Chapitre 11. La quadrature du cercle : l'identité collective des conteur.euses entre émancipation et légitimité

AUTEURS

Coordonné par **Isabelle Horvath et Gaëlle Dechamp**, cet ouvrage comprend les contributions de Caroline Adoumbou, Joëlle Bissonnette, Thomas Blonski, Dominique Bourgeon-Renault, Sylvain Bureau, Annie Camus, Jacques Chabrilat, Frantz Datry, Gaëlle Dechamp, Sandrine Emin, Olivier Germain, Isabelle Horvath, Marie-Astrid Le Theule, Ariane Anita Martin, Annette Naudin, Thomas Paris, Anne-Laure Saives, Sylvie Sammut, Nathalie Schieb-Bienfait, Maryse Tremblay, Véronique Zardet.

Presses
de l'Université
du Québec

50
ans
de savoir