

ess'entiel

Les Synthèses Thématiques de
l'Observatoire Régional de l'Economie
Sociale et Solidaire en Ile-de-France

ESS et Culture : Créer du Collectif

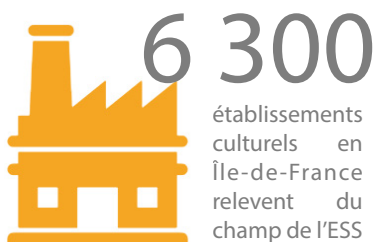
La culture est un socle fondamental pour le dynamisme et la cohésion sociale de la région francilienne. Les structures culturelles du territoire représentent un ensemble très diversifié de pratiques, d'esthétiques et d'activités.

Dans un contexte de compression des budgets alloués au développement de la culture et de la vie associative, les structures culturelles font face à des problématiques économiques récurrentes. Leur résilience leur permet pour partie de faire face aux difficultés (suppression des contrats aidés, logique concurrentielle...) et témoigne de leur capacité à inventer de nouveaux modèles économiques, plus hybrides, à développer des outils solidaires, et des processus de coopération.

Profondément nourri par les valeurs de l'ESS dont il se réclame de plus en plus, le secteur culturel francilien se caractérise par la forte présence des associations (jusqu'à 76% des structures de l'enseignement culturel et près de 70% des structures du spectacle vivant) et des initiatives de mutualisation illustrées par les Groupements d'Employeurs (GE) ou les Coopératives d'Activité et d'Emploi (CAE).

Le lien entre ESS et culture n'est donc plus à démontrer. Ces dynamiques participent pleinement à la structuration professionnelle de l'ESS. Mais il est possible d'aller plus loin encore, notamment en favorisant la diversité culturelle et les droits culturels. Elles constituent des espaces de construction collective de l'intérêt général qui méritent d'être soutenues et accompagnées (comme au sein de l'agence régionale Arcadi). Les structures culturelles ont développé elles-mêmes des formes d'entraide pour répondre à leurs problématiques et des moyens de co-construire les politiques publiques. Ce sont ces initiatives, créatrices de dynamiques collectives, de partage et de coopération, qui nous restent à développer aujourd'hui.

Les Chiffres Clés de l'ESS dans la culture en Île-de-France

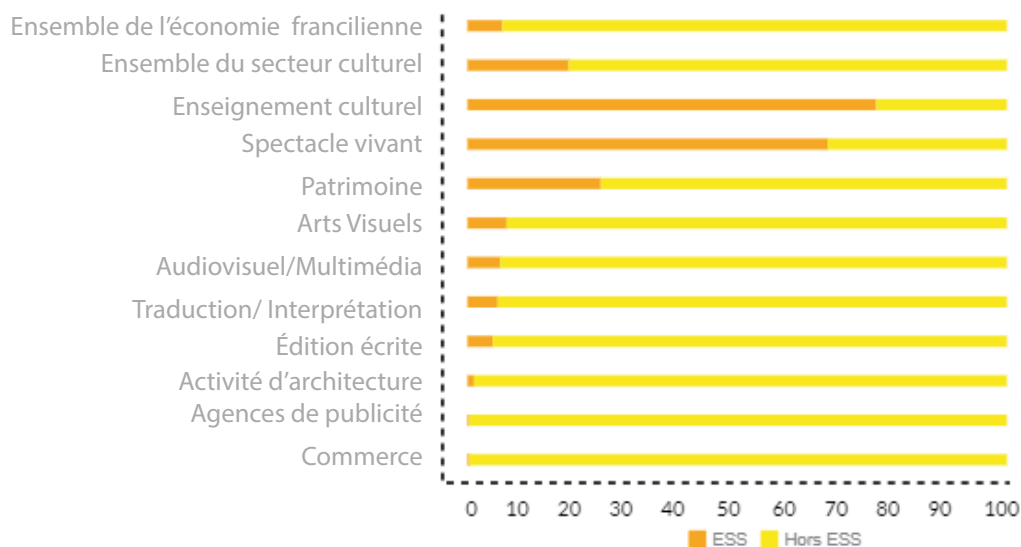

Source : Observatoire régional de l'ESS – CRESS Île-de-France, d'après SIRENE janvier 2018

La culture, un secteur fortement présent dans l'ESS

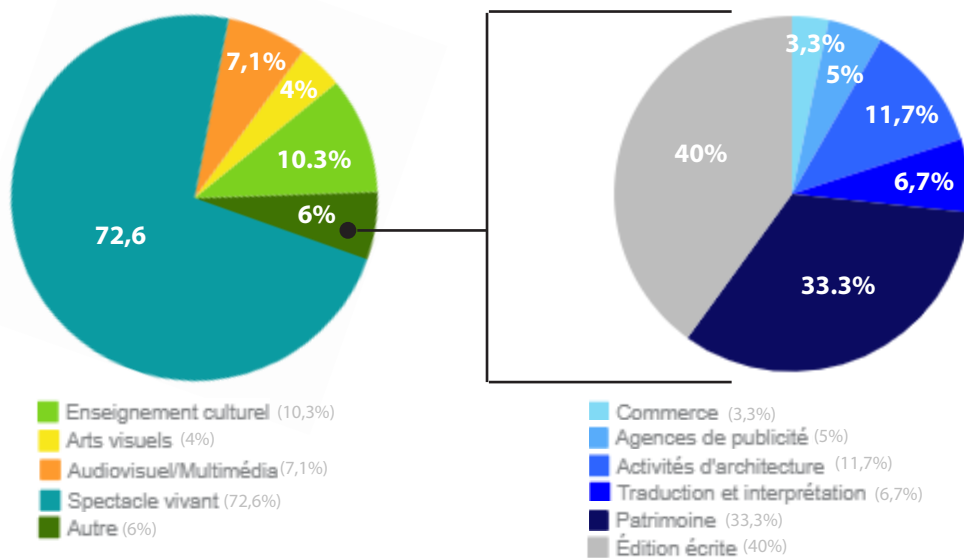
Selon les domaines, l'ESS est hégémonique ou parfois quasi inexistante. Elle représente ainsi 76% des établissements de l'enseignement culturel, 67% des établissements du spectacle vivant, mais seulement 0,4% des agences de publicité et 0,4% du commerce. Le secteur est donc très hétérogène, ce qui s'explique aisément par les problématiques extrêmement différentes que rencontrent les établissements.

Graphique 1 : Part de l'ESS dans les secteurs culturels en Île-de-France

Source : Observatoire régional de l'ESS – CRESS Île-de-France, d'après SIRENE janvier 2018

Les secteurs culturels dans l'ESS en Île-de-France

Source : Observatoire régional de l'ESS – CRESS Île-de-France, d'après SIRENE janvier 2018

Le spectacle vivant majoritaire parmi les structures culturelles de l'ESS

Avec plus de 4 550 établissements, le spectacle vivant est le secteur culturel le plus représenté dans l'ESS. Cela représente près des trois quarts des établissements, et aucun autre secteur ne dépasse les 10%. On peut cependant noter un nombre significatif d'établissements dans l'enseignement culturel (570), l'audiovisuel (500), les arts visuels (330), l'édition écrite (140) et le patrimoine (90).

La forme associative est privilégiée par une grande majorité de structures, 98% des établissements ayant choisi cette forme juridique. On compte cependant près d'une centaine de coopératives et d'une trentaine de fondations, dont 17 dans le secteur du patrimoine.

Une grande hétérogénéité des effectifs salariés

Le secteur de la culture est très hétérogène. Les structures présentent des caractéristiques, des pratiques, des problématiques très différentes selon les domaines auxquels elles appartiennent. Cette donnée met en valeur la présence plus forte d'établissements comportant davantage de salariés dans certains secteurs culturels : traduction et interprétation (entre 17,5 et 34,7 salariés en moyenne) et patrimoine (entre 8,3 et 16,2 salariés) sont des secteurs qui comptent des établissements de plus grande taille que le reste de la culture en Île-de-France. Dans une moindre mesure, l'enseignement culturel (entre 4,2 et 8,5 salariés), les activités d'architecture (entre 4 et 7,8 salariés) ont également des tailles d'établissements plus importantes.

Trois secteurs se trouvent dans le même ordre de grandeur : le spectacle vivant (entre 1,6 et 3,2 salariés), l'audiovisuel/multimédia (entre 2,7 et 4,8 salariés) et l'édition écrite (entre 2,63 et 5,2 salariés). En revanche le secteur des arts visuels est en retrait, avec entre 0,8 et 1,5 salariés. A noter que le détail des secteurs permet de relever des disparités internes : ainsi, le secteur du spectacle vivant comporte la gestion des salles de spectacle, une activité pour laquelle le nombre moyen de salariés est compris entre 11,6 et 23,9.

En comparaison avec les chiffres nationaux, les établissements d'Île-de-France comportent en moyenne significativement davantage de salariés par rapport à la moyenne nationale. C'est le cas dans la quasi-totalité des secteurs culturels, à l'exception des activités d'architecture et du commerce.

Tailles moyennes des établissements culturels de l'ESS (en tranches d'effectifs)

En rouge : moyennes supérieures à la moyenne nationale

Domaines d'activité	Effectif minimum moyen IDF	Effectif minimum moyen France entière	Effectif maximum moyen IDF	Effectif maximum moyen France entière
Enseignement culturel	4,2	3,0	8,5	5,8
Traduction et interprétation	17,5	7,2	34,7	14,2
Activités d'architecture	4,0	7,3	7,8	14,2
Activités des agences de publicité	2,3	0,7	3,8	1,2
Spectacle vivant	1,6	1,1	3,7	2,1
Activités de soutien au spectacle vivant ¹	0,7	0,7	1,4	1,3
Arts du spectacle vivant ²	1,5	0,9	2,9	1,8
Gestion de salles de spectacles ³	11,6	6,9	23,9	14,0
Edition écrite	2,6	1,8	5,2	3,5
Arts plastiques	0,8	0,5	1,5	1,0
Commerce	1,9	3,5	3,6	7,1
Audiovisuel/multimédia	2,7	1,6	4,8	2,9
Patrimoine	8,3	2,9	16,2	5,7
Total général	2,1	1,8	4,0	2,6

^{1,2 et 3} "Activités de soutien au spectacle vivant", "Arts du spectacle vivant" et "Gestion de salles de spectacles" sont les codes NAF composant le sous secteur culturel du spectacle vivant. Ils correspondent respectivement : ¹aux prestations techniques (son, lumière, costumes...) et activités de production, ²à la promotion et l'organisation de spectacles, ³aux activités réalisées par des artistes indépendants (acteurs, danseurs, musiciens...) et l'exploitation des lieux ou salles de spectacles aménagés pour des représentations publiques

Source : Observatoire régional de l'ESS – CRESS Île-de-France, d'après SIRENE et code APE janvier 2018

Un secteur concentré

Le secteur de la culture est très concentré. Près de la moitié des établissements culturels ESS d'Île-de-France sont situés à Paris. Les départements de petite couronne ont également une part d'établissements plus importante que les départements de grande couronne. Paris et la petite couronne concentrent l'essentiel des plus grands établissements (à partir de 50 salariés).

Répartition géographique des structures culturelles de l'ESS en Île-de-France

Source : Observatoire régional de l'ESS – CRESS Île-de-France, d'après SIRENE janvier 2018

Méthodologie

Cette fiche synthèse a été réalisée à partir d'éléments recueillis dans le cadre d'une étude en partenariat avec Arcadi portant sur l'accompagnement des structures culturelles en Île-de-France. La méthodologie se fonde sur le périmètre statistique de l'ESS défini par l'INSEE, ainsi que sur le périmètre statistique de la culture, qui comprend 34 codes NAF (Nomenclature d'Activité Française).

L'analyse statistique se fonde sur la base de donnée SIRENE, qui permet une analyse sous le prisme des établissements sur des chiffres récents (Janvier 2018).

L'Observatoire régional de l'ESS, porté par la CRESS Île-de-France, fait partie d'un réseau d'Observatoires régionaux qui développe et partage des méthodologies d'analyse de l'ESS.

L'Observatoire

Créé en 2010, l'Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire est piloté par la CRESS Île-de-France. Son objet est d'oeuvrer pour l'amélioration de la connaissance et la compréhension de l'ESS à l'échelle régionale. Il centralise les données quantitatives et qualitatives relatives aux structures, publie des études sectorielles et appuie l'élaboration d'actions publiques et privées.

Ses travaux s'appuient sur une méthodologie scientifique homogène, commune à l'ensemble du réseau des CRESS et sont élaborés en lien avec l'INSEE.

La Cress Île-de-France

La Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire en Île-de-France (CRESS Île-de-France) est l'organisme de promotion et de représentation de l'ESS à l'échelle régionale. Porte-parole des entreprises sociales et solidaires auprès des pouvoirs publics, des institutions et du grand public, elle appuie le développement et le maintien des structures et se mobilise pour la formation des dirigeant.e.s et salarié.e.s du secteur.

Pour en savoir plus sur la CRESS et ses activités :
www.cressidf.org

cress

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire Ile-de-France

Cress Île-de-France, 3 rue de Vincennes, 93 100 Montreuil

Pour contacter la Cress :

Contact@cressidf.org

Pour contacter l'Observatoire régional de l'ESS :

leo.voisin@cressidf.org

Avec le soutien financier de :

Publication de l'Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France - Novembre 2018 - Directeur de la publication : Eric Forti, **Auteur.e.s :** Léo Voisin, Camille Azière, Élise Naturel - **Graphisme :** Line Bobi - **Crédit photo :** Jérémie Wach-Chastel - **Impression :** La maison des impressions