

Pérennisation et développement d'espaces de travail abordables pour artistes, artisans et travailleurs de l'Industrie Créative et Culturelle :

Une étude d'espaces collectifs et/ou mutualisés

「 ATELIERS
CRÉATIFS
MONTRÉAL 」

RAPPORT RÉALISÉ POUR ATELIERS CRÉATIFS MONTRÉAL

RECHERCHE ET RÉDACTION : MÉLANIE COURTOIS, SEPTEMBRE 2014

Ateliers Créatifs Montréal

Fondé en 2007, Ateliers créatifs Montréal (ACM) est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de développer et protéger des lieux de travail et de création adéquats, abordables et pérennes pour artistes en arts visuels et artisans. Fort de ses liens et nombreux échanges avec des organismes semblables oeuvrant dans diverses villes culturelles à travers le monde, ACM souhaite poser un regard global sur la problématique de l'exode des artistes des quartiers centraux de Montréal, et ainsi participer à la réflexion et à la recherche de solutions réalistes et pratiques. Il s'agit là d'un enjeu majeur pour la métropole. Bien que plusieurs interventions ont déjà permis d'améliorer la situation depuis quelques années (voir les diverses politiques et programmes de développement depuis 2007), la présente étude nous permet d'examiner et documenter les outils, politiques et mécanismes qui ont été mis en place dans d'autres grandes villes culturelles à travers le monde, et ainsi donner un éclairage plus dense à notre propre analyse, ainsi qu'à nos actions sur le terrain, et auprès des autorités concernées.

Présent sur le territoire de Montréal, ACM s'occupe aujourd'hui de près de 300 000 p.c. d'ateliers d'artistes à titre de propriétaire, de locataire à long terme, ou encore de gestionnaire. (atelierscreatifs.org)

Mélanie Courtois

« Dans mon parcours professionnel en développement artistique et culturel, j'ai été interpellée par l'importance et la fragilité des lieux de création (notamment en arts visuels). Leur pérennisation est un défi stimulant qui nécessite de mobiliser de multiples ressources, bien au-delà des seules politiques culturelles institutionnelles. I demande notamment d'avoir une vision en aménagement de l'espace urbain ainsi que de créer des partenariats innovants entre collectivités publiques, communautés artistiques et promoteurs immobiliers.

D'où mon intérêt et mon souhait d'aller plus loin dans ce champ d'expertise, notamment grâce à un projet de doctorat en Études Urbaines sur le sujet des stratégies urbaines de pérennisation en faveur des ateliers d'artistes. Cela permettra de partager ces expertises et les développer avec l'ensemble des acteurs impliqués. »

Profil professionnel disponible sur LinkedIn / Contact : melanie-courtois@live.ca

INTRODUCTION	3
Contenu	3
PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU CHAMP D'ÉTUDE	4
Qu'entend-on par espaces collectifs/partagés ?	4
Perspectives socio-historiques	4
Les espaces ouverts (Open Space) dans le milieu du travail	4
Usages collectifs dans le monde de l'art : ateliers des peintres et squats	5
FICHES DESCRIPTIVES PAR PROJET	6
Le 100, atelier partagé_ Paris, France	6
Wikube_ Bruxelles, Belgique	9
Le Pôle de création Partagée_ Saint-Nazaire, Fr	12
Flex studios_ Toronto, Canada	15
La Mezz_ Lyon, France	18
Montreal Art Center_	21
Centre d'art de Montréal_ Québec	21
Con artists Collective_ New-York, EU	23
TYOLOGIE DES VOCATIONS ET SYNTHÈSE	25
Typologie des projets d'utilisation	25
Projets directement issus du modèle du squat	25
Besoin en partage d'équipement spécifique et/ou coûteux pour des projets d'artistes	25
Le besoin d'espace abordable et adapté	26
Espace mutualisés dans des domaines connexes	27
En conclusion : une analyse stratégique succincte	28

Introduction

Pour rappel, Mélanie Courtois agit comme consultante experte pour Ateliers Créatifs Montréal sur le sujet de la pérennisation et développement d'espaces de travail abordables (ateliers d'artistes et d'artisans, bureaux d'organismes de l'Industrie Culturelle et Créative).

Contenu

Après avoir proposé une rapide définition du champ d'étude (qu'entend-on par espaces de travail collectifs), plusieurs exemples de projets seront présentés sous formes de fiches descriptives.

Il s'agira notamment de rapporter les éléments suivants :

- **Présentation générale du projet** : genèse, vocation(s), mode de fonctionnement, services offerts, les usagers
- **Le promoteur** : statut juridique, mandat(s)
- **Autres acteurs impliqués** : dans la gestion quotidienne, partenaires financiers
- **Modèle d'affaire** : Budget total des opérations, charges, revenus, investissement
- **Le lieu, les espaces** : description générale, mode d'occupation, superficie, types d'espace(s), vocation(s), équipements, équipements mutualisés, autres espaces communs

La réalisation de cette étude (analyse des projets et de leurs modèles opérationnels) permet de dégager une variété intéressante de fonctionnements, avec toutefois des problématiques socio-économiques similaires.

Présentation synthétique du champ d'étude

Qu'entend-on par espaces collectifs/partagés ?

Le sujet de l'étude mérite d'être précisé rapidement.

Présentation et analyse de lieux qui réunissent trois critères principaux :

- Ce sont des espaces de travail (création, recherche, production) ;
- à vocation d'usage pour des artistes, artisans ou travailleurs de l'Industrie Créative et Culturelle¹ ;
- dont l'aménagement de l'espace et le projet des fondateurs ont pour objectif de créer un ou des lieux partagés.

Ils diffèrent des espaces en colocation ou sous location dont le partage de l'espace est réalisé à posteriori pour rationaliser les coûts alors que l'usage du lieu est initialement privatif.

Il peut donc s'agir de lieux avec :

- des espaces ouverts ;
- des espaces semi-privatifs avec espaces en commun.

Perspectives socio-historiques

Avant de présenter des cas concrets, voici une rapide mise en perspective des évolutions dans l'organisation spatiale du travail et sur les usages de l'atelier d'artiste.

Les espaces ouverts (Open Space) dans le milieu du travail

L'open space est un espace de travail ouvert, que l'on trouve dans les organisations de services, ou dans les pôles administratifs des entreprises. Il est lié à une certaine modernité, puisqu'il est apparu relativement récemment (au début du XXe siècle), et a évolué concomitamment avec les besoins liés à l'organisation et à la nature du travail.

Deux principales notions y sont attachées :

- Une logique de contrôle et de rationalisation de l'espace (approche taylorienne du travail : réduction des coûts, organisation calquée sur les ouvriers à l'usine) : c'est l'exemple des pools de dactylos des entreprises au début du 20e siècle.

---

¹ Selon [l'UNESCO](#) les industries culturelles et créatives sont entendues comme les secteurs d'activité ayant comme objet principal la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou la commercialisation de biens, de services et activités qui ont un contenu culturel, artistique et/ou patrimonial.

_ Pérennisation et développement d'espaces de travail abordables pour artistes, artisans et travailleurs de l'Industrie Créative et Culturelle_ Une étude d'espaces collectifs et/ou mutualisés_ Septembre 2014

- Une approche managériale de l'organisation spatiale : modernité et diffusion de l'information entre les différents services de l'entreprise. Les bureaux se décloisonnent, afin de faciliter la communication. Ils sont de plus en plus flexibles et interchangeableables, pour s'adapter à tout type de situation.

Aujourd'hui, les tâches qui sont effectuées dans ces espaces de bureaux ouverts ont évolué : il peut s'agir de centres d'appels, de sièges administratifs des grandes entreprises, de cabinets de conseil ou encore de start-up, d'entreprises telles que Google ou Apple, d'espaces de co-working pour travailleurs autonomes etc.

Le but est aujourd'hui d'offrir aux collaborateurs des espaces de travail pratiques, facilitant l'échange d'informations et la communication, propices à l'innovation, et pouvant offrir des espaces de travail adaptés à des collaborateurs nomades, souvent absents du bureau.

Multiplication des salles de réunions, bureaux interchangeableables, alcôves pour discuter, lieux conviviaux, voici la nouvelle ère de l'aménagement des espaces de travail.

Usages collectifs dans le monde de l'art : ateliers des peintres et squats

L'atelier était collectif...

Jusqu'au 19e siècle, la notion d'atelier renvoie (notamment en Europe) à des lieux où les artistes travaillent avec leurs assistants. Il s'agit d'espaces très achalandés, où le maître enseigne, crée et reçoit ses clients. A l'origine, l'atelier d'artistes était donc très éloigné de la vision solitaire et romantique associée de nos jours en occident à ce lieu de création.

Cette définition de l'atelier comme lieu de production collective avec multiplicité des usages laissera place à une notion plus individuelle notamment du fait de la restructuration du système académique (école des beaux-arts), de la démocratisation du statut d'artiste et des nouveaux moyens matériels techniques.

Le mouvement des squats artistiques renvoie également à une vision collective de l'occupation d'un espace.

Si un squat est une occupation illégale d'un espace vacant, celle-ci implique aussi une vision politique (mettre à disposition un espace pour combler des besoins sociaux : se loger, créer etc) avec un projet collectif (le lieu est investi par et pour un groupe).

Les squats artistiques ont connu un fort développement en Europe. Aujourd'hui ils sont pour beaucoup en voie de légalisation pour des formes d'occupation précaire des espaces (lieux intermédiaires). Collectivités publiques, communautés artistiques et propriétaires s'entendent pour organiser l'occupation de ces espaces vacants.

Cette rapide mise en contexte met en évidence deux principaux points :

- **La notion d'espace collectif n'est pas une notion nouvelle dans le milieu artistique ;**
- **Ces espaces ouverts, collectifs et mutualisés sont un phénomène en développement dans la structuration moderne du travail.**

Fiches descriptives par projet

Le 100, atelier partagé_ Paris, France

équipement culturel expérimental

<http://le.cent.free.fr/>

documentation disponible : photos

vidéo: http://www.dailymotion.com/video/xc86ww_le-100-rue-de-charenton-etablisseme_creation

Présentation générale du projet

Genèse

à la suite de fermetures de squats dans le 12e arrondissement de Paris, une réflexion s'amorce entre les pouvoirs publics et artistes pour trouver une réponse aux besoins en espaces de travail abordables et ouverts (sans sélection). Dans une ancienne centrale électrique (acquise en bail emphytéotique par la Ville de Paris à EDF) est mis en place en 2008 un équipement dédié à des lieux collectifs de création en arts visuels et médiatiques. Au fur et à mesure, les missions et actions du 100 se sont élargies et il a maintenant un volet important sur l'accompagnement aux artistes précaires et le développement aux petites entreprises artistiques.

Vocation(s)

Équipement culturel expérimental pluridisciplinaire

- création (arts visuels, arts de la scène)
- formation professionnelle, insertion pour artistes professionnels
- Soutien aux projets culturels

Mode de fonctionnement

Coopérative en économie sociale et solidaire

3 associations principales:

- L'atelier en commun (atelier partagé)
- le socle (soutien aux artistes et projets culturels)
- Matière première (bureau de production de projets)

Services offerts

Location d'espace pour artistes en arts visuels dans espaces partagés

Tarifs forfait horaire, calculé en fonction des revenus de l'artiste

- 40 euros/mois pour un accès illimité pour un artiste au RSA (équivalent BS) environ 56 \$
- demi journée: 2 euros (RSA), 3 euros (revenus entre RSA et SMIC), 4 euros (revenus au delà du SMIC)

- location de salles de répétitions,
- dispositif de réinsertion professionnelle pour artistes (convention de service avec la Ville de Paris),
- accompagnement au développement de projets artistiques et culturels,
- location de quelques bureaux pour organismes culturels.

Les usagers

- artistes amateurs
- artistes professionnels
- associations culturelles

Le promoteur

Statut juridique	Coopérative en économie sociale et solidaire d'intérêt collectif
Mandat(s)	La structure a été créée spécialement pour gérer le lieu et ces différentes vocations

Autres acteur impliqués

Dans la gestion quotidienne	les 3 associations principales les usagers
------------------------------------	---

Partenaires financiers	<ul style="list-style-type: none"> • Ville de Paris • 12e arrondissement • Région île de France
-------------------------------	--

Modèle d'affaire

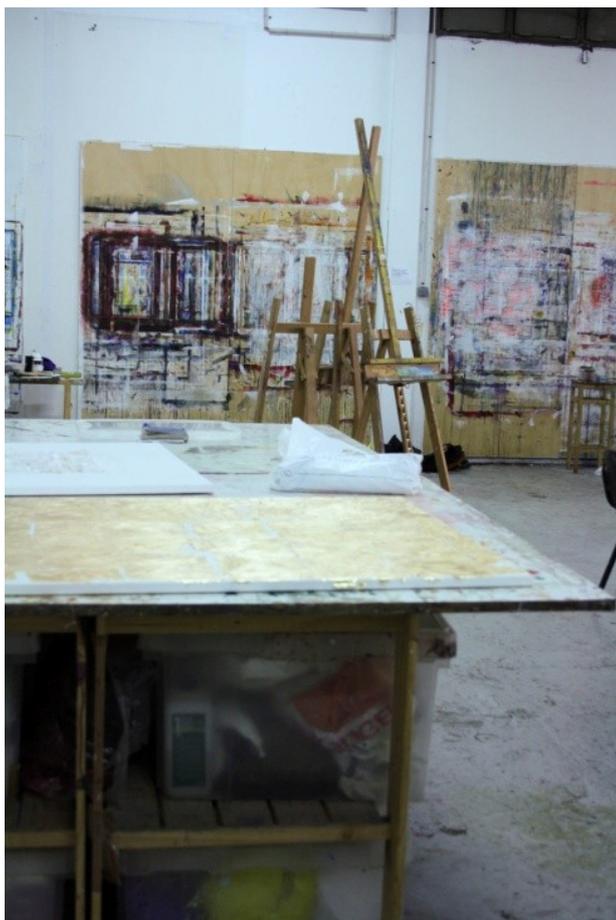
Budget total des opérations	800 000 euros annuel_ 2013
Les charges	<i>non communiqué</i>
Les revenus	55% recettes propres, 45% subventions revenus d'activité de l'atelier partagé: 180 000 euros (22,5%)_ 2013 220 000 euros de subventions de la Ville de Paris
Investissement	<i>non communiqué</i>

Le lieu, les espaces

Description générale	Ancienne centre de transformation EDF (Électricité de France)
Mode d'occupation	bail amphythéotique entre EDF et la Ville de Paris (qui met à disposition au 100)
Superficie	1 800 m2 <i>environ 20 000p2</i>
Types d'espace(s)	<ul style="list-style-type: none"> • 800 m2 pour les artistes plasticiens environ 9 000 p2 (1 plateau de 300m2 et 1 de 500m2) • 2 salles de répétition pour les arts de la scène • espaces de bureau et salles de réunion/formation Équipements petits équipements: <ul style="list-style-type: none"> • dans l'atelier partagé: tables, rangements, séchoir • autres espaces: équipement de bureau Autres espaces communs cuisine, coin café, terrasse

L'Atelier en commun : plans de travail collectifs

Des séchoirs et rangements sont disponibles uniquement pour les œuvres en création (pas de stockages d'œuvres finies)

Wikube_ Bruxelles, Belgique

www.wikube.com

documentation disponible :

- photos
- vidéo: <http://vimeo.com/69898885>

Présentation générale du projet

Genèse Aurélien Merceron (actuel gérant) et un autre artiste découvre le lieu par hasard. Aurélien a déjà une expérience de gestion d'espaces dans un squat à Bruxelles et tous les deux souhaitent se lancer dans le développement d'un nouveau lieu pour répondre au besoin d'espaces de création. Pour gérer administrativement le lieu, un ASBL est créée.

Vocation(s) lieu de création, production (voire diffusion) abordable

---

Mode de fonctionnement Organisme à but non lucratif qui a des sous-locataires
Les résidents ont des baux précaires de 1 an renouvelable

Services offerts

- location d'espaces semi privatifs (dans un open space)
210 euros / mois pour les espaces clos du 2e étage, *environ 300\$*
150 euros/ mois un espace en open space d'environ 15 m2
Soit 210 \$ pour 160 p2
- + 10euros/mois /personne qui utilise l'espace
- diffusion (espace galerie)

Les usagers Artistes peintres ; dessinateurs, organisme culturel, production audio-visuelle

---

Personnel

- pas de personnel salarié
- le gérant et fondateur a, en contrepartie de son investissement, un espace de travail qu'il ne paie pas.

Le promoteur

Statut juridique organisme à but non lucratif créée pour gérer administrativement le lieu

---

Mandat(s)

- location d'espaces abordables
- organisation événementielle ponctuelle

Autres acteurs impliqués

Dans la gestion quotidienne aucun

Partenaires financiers aucun

Modèle d'affaire

- Les résidents paient un tarif toutes charges comprises qui couvrent les frais de location et d'exploitation du bâtiment. Le loyer abordable de l'édifice permet un équilibre mais ne génère pas de revenus suffisant pour professionnaliser ou même investir (rénovations, équipement).
- Beaucoup de récupération de matériel (mécanismes de solidarité)

Budget total des opérations

22 320 euros annuels (*un peu moins de 32 000\$*)

Les charges

loyer: 1 260 euros par mois (*environ 1 800\$*)
fluides: 600 euros mensuels (*845 \$*)

Les revenus

participation (loyers toutes charges comprises) des résidents

---

Investissement

aucun en dehors des opportunités de récupération de matériel

Le lieu, les espaces

Description générale

bâtiment sur 3 étages
rdc: espace bar et galerie
1e et 2e étage: espaces semi privatifs

Superficie

300 m2 (*3 300p2*)

Vocation(s)

- création, production
- diffusion ponctuelle

Types d'espace(s) et modes d'occupation

- chaque étage est un espace d'environ 100m2
- des séparations mobiles sont installées pour déterminer les espaces dédiés

---

Équipements

tables, chaises, dispositif d'accrochage

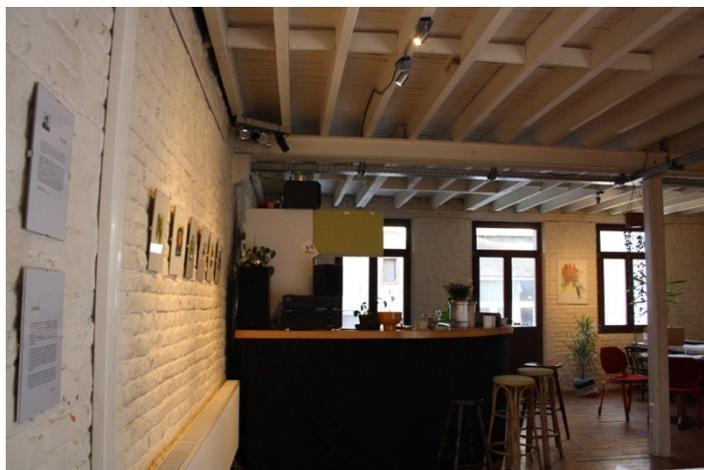
Équipements mutualisés

non

Autres espaces communs

espace cuisine/bar

Des surfaces modulables grâce à des séparations d'espaces semi-privatifs mobiles

Le Pôle de création Partagée_ Saint-Nazaire, Fr

<http://pcp.saint-nazaire.cc/>

documentation disponible :

- photos
- dossier de présentation

Présentation générale du projet

Genèse à la suite d'une étude qui a démontré le manque d'espaces de travail pour les artistes dans la Région Pays de la Loire, le département de la Loire-Atlantique a souhaité mettre à la disposition d'artistes des bâtiments lui appartenant. Un appel d'offre a été lancé et gagné par l'association APO33 pour créer et gérer un pôle de création dans des anciens bâtiments de la DDE (Direction Départementale de l'Équipement) en 2013. Le PCP a ouvert ses portes en février 2014.

Vocation(s)

- "Lieu atelier-projet": recherche, création, expérimentation
- Conçu en tant qu'espace de création et d'expérimentation (artistiques, techniques, théoriques, etc.), le lieu-atelier PCP est un projet ouvert aux pratiques libres et inventives. Il représente tout d'abord un lieu et une ressource pour la création artistique, individuelle et collective, dans le bassin de l'estuaire Nazaire et Nantes, et leurs périphéries. et il participe à l'articulation dynamique entre Saint-Nazaire et Nantes, et leurs périphéries.

Mode de fonctionnement

- Initiative publique et gestion confiée à un groupe communautaire
- l'association APO33(groupe communautaire) a été choisie sur appel à projet pour gérer le pcp en 2014
- Initiative du Conseil Général du département de Loire-Atlantique
- incitation à une prise en charge collective du lieu (implication des artistes)

Services offerts

- Accompagnement professionnel aux artistes
- Mise à disposition d'un espace atelier:
- 6 espaces ateliers attribués à l'année
- ateliers variables (entre 1 semaine à plusieurs mois)
- mise à disposition d'un bureau permanent pour 2 organismes communautaires : APO33 (gestionnaire), SNALIS (récupération matériel informatique)
- Les artistes n'ont pas de loyer au m2 à payer mais une participation mensuelle aux charges bâtiment de 50 euros.(70 \$)

Les usagers artistes professionnels en arts visuels

Personnel 1 poste de coordinateur (emploi subventionné 26h/semaine)

Le promoteur

Statut juridique   Organisme à but non lucratif

Mandat(s)   Cette association d'artistes professionnels avait pour mandat principal la création/recherche et est devenue gestionnaire du Pôle de création partagée après avoir gagné l'appel à projet.

Autres acteurs impliqués

Dans la gestion quotidienne   les artistes

Partenaires financiers   le Conseil Général de Loire-Atlantique

Modèle d'affaire

Budget total des opérations   13 500 euros/année (18 000\$)

Les charges

- charges bâtiment 6 000 euros annuels (8 500\$)
- charges patronales et salariales: 4 512 euros annuels (5 600\$)
- achat de fonctionnement courant 1 200 euros annuels (1 700\$)
- assurances, abonnement internet 1 788 euros annuels (2 500\$)

Les revenus

- subvention: 7 500 euros annuels (10 000\$)
- participation aux charges par les artistes (50 euros mensuels), 10 artistes en moyenne: 6 000 euros (8 500\$)
- emploi aidé (seules les charges sont à payer soit 9 960 euros annuels de prise en charge par le système, 14 000\$)
- public d'aide à l'emploi ASSEDIC)
- pas de loyer, bâtiment mis à disposition

Investissement

aucun

Le lieu, les espaces

Description générale

- ancien bâtiment de la direction de l'équipement du département
- Huit à dix espaces ateliers (individuels et collectifs)
- un espace d'essai: pour tester ou prototyper une réalisation en grandeur nature, pour accueillir un(e) artiste sur une durée courte, pour réaliser et présenter des collaborations entre artistes, etc, un atelier de fabrication (machines, électronique, stockage, etc.) pouvant accueillir deux à trois artistes un espace/coordination PCP / APO33 (coordination du lieu et du projet, Régine Fertillet).
- un grand espace extérieur (2000 m²) est disponible pour des réalisations expérimentées en plein air. 22 000p2

Mode d'occupation

- individuel et collectif
- à l'année ou ponctuel

Superficie

422 m2 (4 500p2) et terrain extérieur de 2000m2 (22 000p2)

Types d'espace(s)

- La superficie des espaces disponibles varie entre 10m² et 90m² pour une superficie globale de 422m²;
- ils sont répartis sur 3 niveaux :
- sous-sol (plateau partagé de montage et de construction (machines, électronique, stockage, etc.), et possibilité de trois ateliers "volume") : une grande pièce carrelée 82,5m², avec une hauteur de 2,5 m.
- rez-de-chaussée : trois pièces de 18,75 à 24,5 m² (dont une pour la coordination PCP/Apo33) et une pièce de 42,7m² (espace collectif, galerie d'essai), avec une hauteur de 2,75 m.
- premier étage : cinq pièces de 15m², 18,4m² et 24,5m², avec une hauteur de 2,5 m.

Vocation(s)

- recherche, création, production
- diffusion (espace galerie, portes ouvertes, organisation d'événements)

Équipements mutualisés outils et petites machines

Autres espaces communs un plateau/studio de fabrication au sous-sol,

- une salle collective d'essai au rez-de-chaussée
- un espace collectif de rangement sécurisé
- un espace repas

Un ancien bâtiment de service public mis à disposition temporaire pour servir d'ateliers d'artistes

Flex studios_ Toronto, Canada

<http://artscapeyoungplace.ca/about-us/>

Documentation   photos

Présentation générale du projet

Genèse Une ancienne école a été rachetée et réhabilitée par l'organisme Artscape pour en faire un "creative hub". Ce bâtiment centenaire a été réaménagé avec un mix d'usages et d'usages: ateliers privés, galeries, café, lounge et des espaces collaboratifs. Au total ce sont 75 000p2 dédiés à l'art dont 9 350 p2 pour les Hallway Galleries.

La partie partagée sont les Flex Studios

Vocation(s)

- espaces de travaux privés et collectifs, en location ou propriété, abordables pour artistes et organismes
- lieu de diffusion (galeries)
- espaces publics: café, lounge
- espaces en location

Mode de fonctionnement

- Artscape est le propriétaire et développeur de Artscape Young place
- Une structure de gestion dédiée a été créée: Artscape Youngplace Condominium Corporation

Services offerts

- location ou achat d'ateliers et bureaux pour artistes, organismes culturels
- location d'espaces pour événements (galeries, shows, etc)
- location d'espaces collaboratifs et modulables (flex studios)

Les usagers

- Pour les Flex studios: artistes en arts visuels, théâtre et arts de la scène (artistes individuels et compagnies),
- photographes, collectifs artistiques et professeurs (cours en programmes créatifs)

Personnel

- Flex studios: 1 poste temps plein d'administration/coordination
- Youngplace: 1 poste de direction et une assistante à temps partiel (administration et réservation)

Le promoteur

- Statut juridique
- Artscape Youngplace Condominium Corporation
  - Artscape est le propriétaire majoritaire et responsable du développement du lieu:
    - Assure la gestion quotidienne
    - Garant de la vocation du lieu et de la pérennité de son usage

Mandat(s) Artscape est un organisme qui a pour vocation de préserver et développer des espaces de vie et de travail abordables pour artistes (à Toronto notamment)

Autres acteurs impliqués

Dans la gestion quotidienne : personnel salarié de Artscape

Partenaires financiers Toronto District School Board (commission scolaire)
Toronto Lands Corporation (pour l'achat)

Modèle d'affaire

Le modèle d'affaire d'Artscape est le suivant

- Mécénat et dons: notamment pour l'achat des bâtiments
(Par exemple pour Youngplace: 2 000 000\$ par The Michael Young Family Foundation, 1 300 000 par Patrimoine Canada)
- 4% du budget de fonctionnement de l'organisation est publique
- Chaque bâtiment doit avoir un modèle d'affaire équilibré

Budget total des opérations non communiqué

Les charges

Les revenus

- locations d'espace à tarifs abordables
- locations d'espaces au tarif du marché (événements corporatifs etc)
- loyers et frais de condos des autres propriétaires/locataires
- subventions ponctuelles (aides aux projets)

Investissement la réhabilitation a coûté 17 millions \$

Le lieu, les espaces

Description générale Flex studios : 4 studios de 1 000p2 chaque (anciennes salles de cours)

Superficie totale 4 000p2

Vocation(s)

- diffusion
- création
- répétition
- événementiel
- enseignement
- co-working

Types d'espace(s) et modes d'occupation

- **Trois des studios sont à réserver à l'heure du jour ou de la semaine** et sont ouverts aux artistes et aux membres de la communauté pour accueillir les classes, les événements et présentations de projets artistiques, y compris le travail de théâtre, des expositions et des répétitions

- **2 Le quatrième studio accueille un modèle de co-working, avec 14 espaces de travail disponibles (studio 108)**

plutôt orienté vers les travailleurs créatifs, du lundi au vendredi 8 heures-17 heures.

- **3 Visual Art Open Studio**

les dimanches et lundis de 5pm à 1pm des artistes en arts visuels peuvent venir travailler au studio 108

Tarifs

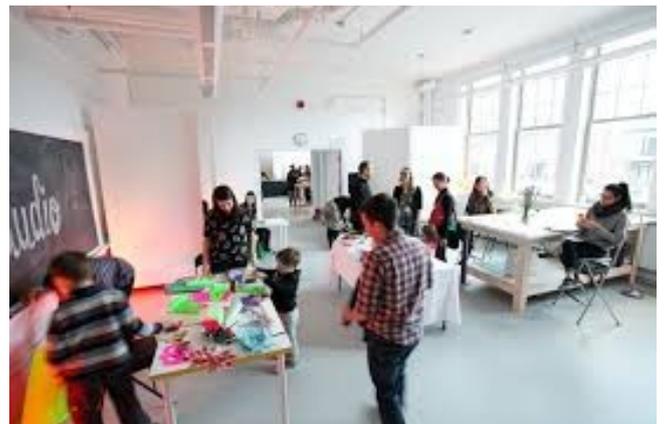
- Les Studios privés plus importants sont de 20 \$ / h pour les membres individuels et jusqu'à 40 \$ pour les organisations membres. Non-membres paient 50 \$ / h
- La location aussi possible à la demi-journée, journée de travail et j 24h complet.
- Les tarifs des membres sont environ la moitié de ceux des non-membres.
- le coworking est réservée aux membres et n'est disponible que par le biais des abonnements mensuels à partir de 100 \$ / mois pour un accès illimité, du lundi au vendredi, 8 heures-17 heures, 25 \$ / 50 heures, et le pass jour de 20 \$.
- Visual art open studio: 50 \$ par mois

Équipements

Équipements mutualisés

tables mobiles, chaises roulantes, kitchenette et un vestiaire / stockage
flex Desck pass (coworking): accès wifi et à un casier de rangement

Autres espaces commun cuisine

L'aménagement rend possible de multiples utilisations et différents types d'usagers (et donc les sources de revenus)

La Mezz_ Lyon, France

<http://lamezz.fr/>

Documentation disponible

- photos
- dossier de présentation avec plan

Présentation générale du projet

Genèse

- 5 artistes ont eu le projet de créer un lieu de création collectif.
- Ils se sont regroupés en association et ont recherché un lieu.
- Ils ont aussi recherché d'autres artistes en recherche d'espace collectif.
- depuis 3 ans, ils louent une ancienne laiterie en périphérie de Lyon

Vocation(s)

- Lieu de création avec une gestion collective
- Espace de travail adapté et abordable
- ponctuellement réaliser de l'événementiel (exposition etc)

Mode de fonctionnement

- Gestion du lieu par les membres (modèle coopératif)
- chaque artiste paie un droit d'utilisation de l'espace mensuel (155 euros)
- Ce n'est donc pas un loyer par m2 ou temps d'utilisation
- en contrepartie de ce loyer peu cher, les membres doivent s'investir dans le fonctionnement du lieu

Services offerts

- Mise à disposition d'espaces semi privés et espaces mutualisés
- Atelier collectif avec petite machinerie

Les usagers

- 2 types de résidents: permanents et ponctuels
- 17 résidents permanents: artistes arts visuels, numériques, artisans, designer, arts de la scène (scénographie, création lumière etc)
- Les résidents ponctuels sont peu nombreux (manque de ressource pour la coordination)

Personnel

- Aucun salarié
- toutefois c'est un souhait de l'association de pouvoir développer à l'avenir un poste grâce à un soutien des pouvoirs publics

Le promoteur

Statut juridique

- association loi 1901 (organisme à but non lucratif)
- elle loue le bâtiment à une agence privée avec un bail précaire (le bâtiment est situé sur la future localisation d'un agrandissement du périphérique)

Mandat(s)

- Créer et gérer un lieu de travail partagé pour offrir un lieu de création abordable et sécuritaire
- Favoriser la pluridisciplinarité et les échanges.

Autres acteurs impliqués

Dans la gestion quotidienne les membres

Partenaires financiers aucun

Modèle d'affaire

Modèle auto suffisance:

- budget annuel prévisionnel divisé par le nombre de membres
- avant la signature du bail, un modèle d'affaire a été réalisé pour valider la viabilité du projet. Pour ce lieu il fallait au minimum 15 personnes.

Budget total des opérations 31 620 annuels euros

Les charges

- loyer (1 300 euros mensuel)
- impôts
- fluides (électricité, gaz, eau etc)
- assurances, internet et téléphonie,
- comptable
- budget pour travaux et investissement

Les revenus loyer des membres : soit 155 euros mensuel de 17 membres
soit 2 635 mensuels et 31 620 annuels
environ 44 620 dollars

Investissement pas de rénovations majeures

Le lieu, les espaces

Description générale

- Une ancienne laiterie: bâtiment de plein pied
- avec surfaces pour faire du "sale" (dalle de béton) et espaces plus propres
- lumineux et modulable
- déjà équipé d'une cuisine, douche etc

Superficie 400 m2 (environ 4 300 p2)

Vocation(s)

- Création (lieu de travail pluridisciplinaire)
- mutualisation d'espace et d'équipement

Types d'espace(s) et modes d'occupation

L'organisation de l'espace s'articule en 3 zones

Les ateliers:

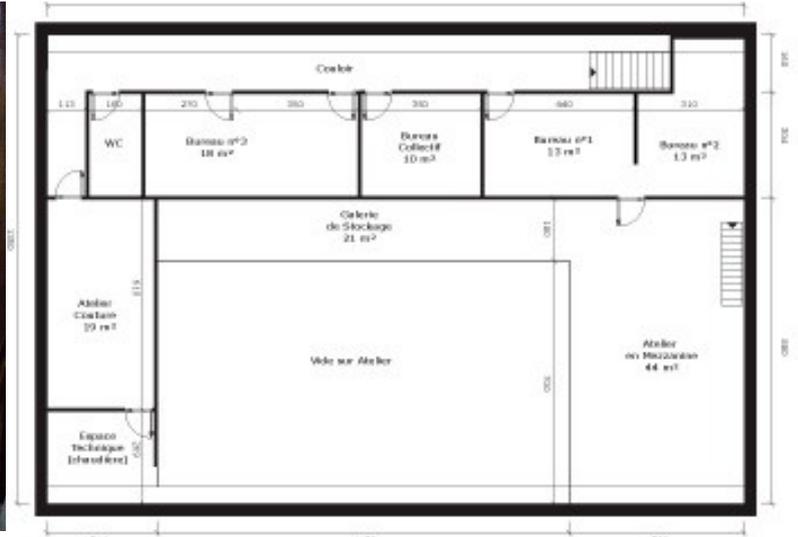
- Zone de construction (étailli, machines, plan de travail)
- Zone de peinture
- Zone de couture (isolée de la poussière)
- Zone de stockage (matériel commun ou personnel)
- Emplacements individuels pour que chaque occupant bénéficie d'un espace fixe et personnalisé.
- Les bureaux:
pour une activité informatique, de dessin, de conception et de gestion de projet

- Les espaces communs:
- Cuisine collective, lieu de détente et de documentation (bibliothèque)
- Salle partagée pour activités temporaires (exposition, réunion, stages...)

Le lieu fonctionne de façon très modulable en fonction des résidents et de leur besoins. Des cloisons sont fréquemment montées ou démontées (espace qui bouge)

Tarifs

155 euros mensuels pour devenir membre permanent

Un espace central atelier partagé et des espaces privés ou semi-privatifs autour.

_ Pérennisation et développement d'espaces de travail abordables pour artistes, artisans et travailleurs de l'Industrie Créative et Culturelle_ Une étude d'espaces collectifs et/ou mutualisés_ Septembre 2014

Montreal Art Center_

Centre d'art de Montréal_ Québec

montrealartcenter.com

documentation disponible

photos

Présentation générale du projet

Genèse	<p>Un propriétaire privé a acheté cette vieille bâtisse pour y implanter un centre d'art C'est un homme d'affaire passionné d'art qui investit dans cette zone en phase de régénération urbaine (développement de Griffintown).</p> <p>Développement en cours dans les bâtiments annexes: bar, restaurant, pub (beaucoup de condos en construction en proximité)</p>
Vocation(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de création • école d'art (pour artistes amateurs) • diffusion (3 galeries)
Mode de fonctionnement	<p>Locatif privé</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70 espaces disponibles pour artistes et artisans dans des espaces ouverts (50 occupés présentement) - 1 galerie réservée aux œuvres des artistes résidents (1 œuvre exposée par résident) - 1 galerie réservée aux membres (chaque artiste dispose d'1 expo annuelle) - 1 galerie ouverte en location externe (ouverture sur rue)
Services offerts	<ul style="list-style-type: none"> - Location d'espaces de création dans espaces ouverts: 200 dollars mensuels pour environ 100p2 <p><i>(chaque résident bénéficie d'une exposition annuelle dans une des galeries et a une de ces œuvres exposée dans la galerie des membres)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - location d'espaces d'exposition - location espace pour événements (galerie des membres)
Les usagers	<ul style="list-style-type: none"> • arts visuels et artisanat • en grande majorité artistes amateurs mais quelques professionnels (pas de sélection présentement)
Personnel	<ul style="list-style-type: none"> - manager des opérations - personnel administratif (3 temps partiel et quelques bénévoles notamment pour la coordination de l'école et des communications)

Le promoteur

Statut juridique promoteur privé

Mandat(s) Développer un centre pour les arts dans Griffintown (création et école d'art)

Autres acteurs impliqués

Dans la gestion quotidienne bénévoles et personnel salarié
Partenaires financiers actionnaires

Modèle d'affaire

investisseur privé

Projet qui demande de grandes capacités financières pour l'investissement et le démarrage (pas rentable actuellement)

Budget total des opérations *non communiqué*

Les charges

- rénovations du bâtiment
- fluides
- personnel

Les revenus

- loyers des artistes
- locations des espaces galeries

Investissement

rénovations majeures

Le lieu, les espaces

Description générale

bâtiment sur 3 niveaux

Superficie

15 000 p2

Vocation(s)

Création (lieu de travail pluridisciplinaire)

Types d'espace(s) et modes d'occupation

2 salles réservées à l'école (moins de 300 p2)

3 salles avec espaces ouverts pour les artistes

1 galerie avec ouverture sur rue et 2 dans le bâtiment (2e et 3e étage)

Con artists Collective_ New-York, EU

<http://conartistnyc.com/>

Documentation disponible :

- Fiche des tarifs
- contrat des membres
- vidéo <http://conartistnyc.com/blogs/news/10543057-need-workspace>

Présentation générale du projet

Genèse

Con artists est un collectif qui gère un lieu (espaces de travail partagés et galerie).

Leur objectif était d'avoir un lieu de travail adapté, abordable et surtout un lieu où il est possible de diffuser et de vendre sans le tarif habituel des galeries (ici c'est 70% qui est reversé à l'artiste)

Vocation(s)

- Lieu de création
- Lieu de diffusion
- événementiel

Mode de fonctionnement

le collectif loue de lieu et le gère

Services offerts

- Mise à disposition d'espaces semi privés et matériel
- Diffusion et vente des travaux des membres

Tarifs

pour l'occupation d'espaces, différentes options sont possibles

- régulier:
  - Illimité: 24 heures par jour, 365 jours par an. \$ 229 mois dernier et \$ 229 mensuel
  - Freelancer: 11 heures 18 heures du mardi au samedi. \$ 179 mois dernier et \$ 179 mensuel
  - Démarreur: Un accès journée par semaine. \$ 129 mois dernier et \$ 129 mensuel
- à la carte:
  - Horaire: 14 \$ l'heure
  - Quotidien: 39 \$ par jour
  - Semaine: 99 \$ pour 24 heures d'accès, 7 jours consécutifs.
  - Mensuel: 299 \$ pour 24 heures d'accès, 31 jours consécutifs.
- Stockage
  - Durée de stockage: 40 \$ par mois par unité
  - Boîte de rangement: 20 \$ par mois
  - Stockage pour ordinateur: 25 \$ par mois
  - Stockage Cubby: 20 \$ par mois par casier
  - Storage de laptot : \$ 10 grand / \$ 8 petit, par mois et par casier

Les usagers

artistes en arts visuels, numériques, designers, photographes (environ 300 membres)

_ Pérennisation et développement d'espaces de travail abordables pour artistes, artisans et travailleurs de l'Industrie Créative et Culturelle_ Une étude d'espaces collectifs et/ou mutualisés_ Septembre 2014

Personnel aucun officiellement

Le promoteur

Statut juridique le collectif est incorporé en organisme à but non lucratif
Il loue le lieu à un propriétaire privé

Mandat(s) Créer un lieu de création et diffusion pour le collectif

Autres acteurs impliqués

Dans la gestion quotidienne les membres

Partenaires financiers aucun

Modèle d'affaire

Modèle d'auto-gestion

Budget total des opérations *non communiqué*

Les charges *non communiqué*

Les revenus

- revenus de locations d'espace et stockage
- vente œuvres et produits dérivés comme tee-shirts (30% des ventes reviennent au collectif)
- opération de levée de fonds pour le démarrage du projet (9 000 dollars)

Investissement *non communiqué*

Le lieu, les espaces

Description générale dans lower east side de Manhattan

Superficie 3 000 p2

Types d'espace(s) et modes d'occupation 1 espace rez de chaussée ouvert sur rue (galerie)
2 étages d'espaces de travail partagés

Équipements

Équipements mutualisés sérigraphie
table lumineuse
ordinateurs avec logiciels professionnels
éclairages professionnels
laveuse à pression
studio photo
outils

Typologie des vocations et synthèse

L'objet de cette étude était la transmission d'éléments techniques relatifs aux projets d'espaces mutualisés. Sa réalisation a permis de générer du contenu ainsi que différentes analyses générales.

Typologie des projets d'utilisation

On peut remarquer :

- des projets directement issus du modèle du squat;
- le besoin en partage d'équipement spécifique et/ou coûteux (technique et innovation);
- le besoin d'atelier abordable et adapté ; et/ou création de communauté.

Projets directement issus du modèle du squat

certains projets se revendiquent directement du modèle du squat.

Il est également intéressant de noter que ces projets sont tout à fait légaux, structurés au sein d'organismes avec des statuts juridiques légaux et ne sont pas l'initiative de collectifs artistiques pré existant au projet (dans ces cas, c'est le lieu qui crée le collectif).

Il peut s'agir de projets reproduits par :

- des organismes culturels : exemple le 100, établissement culturel solidaire à Paris avec notamment son atelier en commun pour les arts visuels
- des individuels : exemple de Wikube à Bruxelles (espace ouvert avec emplacements semi privatifs)

Le fonctionnement des lieux intermédiaires peut aussi se retrouver dans cette catégorie.

D'autres projets à regarder :

- Le karting à Nantes (<http://www.iledenantes.com/fr/projets/247-karting-activites-creatives.html>)
- Curry Vavart à Paris (<http://www.curry-vavart.com/>)

Besoin en partage d'équipement spécifique et/ou coûteux pour des projets d'artistes

C'est l'histoire assez classique de la création des pluparts des centres d'artistes: au départ il y a des besoins communs en matériel ou/et équipement spécifique, que seul regroupement peut assumer. Cela vaut notamment pour des ateliers en bois, métallurgie, gravure (estampe, lithographie, etc), photographie, etc, etc.

Ils sont à vocation d'artistes, de projets d'artistes professionnels. La très grande majorité fonctionne par membership.

Ces espaces ateliers sont donc utilisés par des communautés d'artistes. Des espaces de travail y sont dédiés. Il peut s'agir d'espaces occupés à l'heure, demi-journée, semaine voire sur plusieurs mois.

Les centres d'artistes sont nombreux au Québec, on peut trouver la liste sur le site internet du regroupement des centres d'artistes auto-gérés du Québec :

<http://www.rcaaq.org/>

La grande majorité reçoit des financements publics importants pour leur fonctionnement, ce qui leur permet d'offrir des services concurrentiels à leurs membres.

Par exemple :

- **Atelier Clark** : recherche, production et diffusion avec notamment un atelier bois très populaire auprès des artistes montréalais.

<http://www.clarkplaza.org/>

- **Le Cabinet**, espace de production photographique : Recherche et production (service d'impression, espace de travail, outil de numérisation partagé)

<http://cabinetphoto.org/>

- **Ateliers Silex** (propriétaire de son lieu, à Trois Rivières) : ateliers bois, métal, verre mais aussi espaces de travail privés

<http://www.ateliersilex.info/>

Les enjeux pour ces centres :

- Assurer une activité qui permet de générer un revenu d'activité intéressant et des tarifs abordables pour les membres;
- Pouvoir réinvestir régulièrement dans les équipements (ce qui est coûteux);
- Gérer la confidentialité (par exemple pour des artistes préparant des projets 1% par exemple).

Le besoin d'espace abordable et adapté

Certaines initiatives de lieux découlent directement de dispositifs ou organismes créent pour répondre à la difficulté de disposer d'ateliers abordables et adaptés pour artistes et artisans (ainsi que pour l'ensemble des travailleurs du milieu culturel).

La réponse n'est pas toujours de réaliser des ateliers privés (qui par ailleurs sont très souvent occupés par plusieurs artistes) mais parfois la réponse apportée est celle d'un espace ouvert ou semi-privatif.

On retrouve dans cette catégorie, différents modèles : projets soutenus par des collectivités locales, organisme dédié à la gestion d'ateliers d'artistes et aussi projets privés d'artistes.

Certains artistes et collectifs s'organisent aussi en interne pour gérer ce type d'espaces. C'est le cas par exemple :

- IPN, collectif pluridisciplinaire à Toulouse, France

<http://collectif-ipn.net/>

- CINQUQUATRE : atelier de sérigraphie à Montréal

<http://www.cinququatre.com/>

Espace mutualisés dans des domaines connexes

La tendance du partage de l'espace ouvert ne se retrouve pas uniquement pour du co-working de travailleurs créatifs mais aussi dans d'autres structures émergentes : partage d'équipement et d'expertises en nouvelles technologies.

On retrouve dans ce domaine, **le réseau des fablabs**.

Un Fab Lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets.

La caractéristique principale des Fab Labs est leur « ouverture ». Ils s'adressent aux entrepreneur·euse·s, aux designers, aux artistes, aux bricoleur·euse·s, aux étudiant·e·s ou aux hackers en tout genre, qui veulent passer plus rapidement de la phase de concept à la phase de prototypage, de la phase de prototypage à la phase de mise au point, de la phase de mise au point à celle de déploiement, etc. Ils regroupent différentes populations, tranches d'âge et métiers différents. Ils constituent aussi un espace de rencontre et de création collaborative qui permet, entre autres, de fabriquer des objets uniques: objets décoratifs, objets de remplacement, prothèses, orthèses, outils..., mais aussi de transformer ou réparer des objets de la vie courante.

Pour être appelé Fab Lab, un atelier de fabrication doit respecter la charte des Fab Labs, mise en place par le Massachusetts Institute of Technology (MIT)².

Au Québec :

<http://fablabs-quebec.org/>

A Montréal :

- Échofab

<http://www.echofab.org/>

---

² Source : Carrefour numérique de la cité des Sciences (Paris)
_ Pérennisation et développement d'espaces de travail abordables pour artistes, artisans et
travailleurs de l'Industrie Créative et Culturelle_ Une étude d'espaces collectifs et/ou mutualisés_ Septembre 2014

Les cantines numériques (France)

Les Cantines sont des dispositifs pensés par des acteurs territoriaux de l'innovation numérique. Fortement influencée par les espaces de coworking américains, la première Cantine a ouvert en 2008 à Paris, à l'initiative de Silicon Sentier.

Dispositif opérationnel au service de l'innovation, avec pour missions :

- dynamisation de communautés,
- l'accompagnement d'acteurs émergents
- diffusion des savoirs à travers l'organisation d'événements.

Ce sont des lieux d'échanges et de rencontres autour du web avec 3 dimensions :

- un espace de coworking
- un lieu d'animation
- un territoire d'expérimentation et de rencontres

<http://reseaudecantines.org/presentation/>

En conclusion : une analyse stratégique succincte

Les espaces mutualisés en arts et autres domaines créatifs :

- sont issus pour la grande majorité de besoins précis d'une communauté (besoin en matériel, espace dédié).
- existent sous différentes structurations : centres d'artistes, initiative publique ou entrepreneur privé.
- Donnent accès à de l'espace TRÈS abordable, notamment parce qu'ils sont implantés dans des lieux choisis pour leur faible coût.
- Le coût d'accès est souvent un droit d'usage ou membership et non un prix pour la surface utilisée.

Les défis majeurs pour l'implantation d'espaces mutualisés sont de plusieurs niveaux :

- S'adresser à une communauté créative (qui peut être pluridisciplinaire);
- S'assurer de l'adéquation entre le coût de gestion du lieu et le modèle d'affaire;
- Si cet espace mutualise notamment des ateliers de fabrication, le modèle d'affaire doit intégrer des modalités de financement pour l'investissement (voire le personnel technique);
- Penser la gouvernance : une gestion collective bénévole permet de sauver des coûts de personnel mais peut aussi fragiliser la pérennité de la structure.

Pour aller plus loin sur la question des espaces mutualisés, il pourrait être possible de faire un focus sur les modèles d'affaires de certains centres d'artistes avec des vocations techniques.