

Gestion des arts et des organismes culturels

Bibliographies sommaires

Center for Cultural Management, University of Waterloo, 1997

A Bibliography of Canadian Cultural Management and Policy Compiled and Edited by Jill Humphries and D. Paul Schafer

Cette bibliographie peut-être téléchargée à l'adresse suivante :
<http://ccm.uwaterloo.ca/cultbib/>.

HEC, Montréal, janvier 1995

Bibliographie sélective sur la gestion des organismes culturels réalisée par Pierre-François Ouellette, sous la direction de Laurent Lapierre.

Cette bibliographie peut-être téléchargée à l'adresse suivante :
http://wwwhec.ca/~p1002955/Biblio_organismes_culturels.htm

Ces bibliographies s'adressent aux étudiants et à tous ceux qui s'intéressent à la gestion des organisations culturelles. Elles présentent un choix d'articles et de livres retenus afin de permettre au lecteur de faire un tour d'horizon de la littérature récente dans le domaine. De grands classiques y figurent tels que les ouvrages de W. Baumol et W. Bowen, *Performing Arts: the economic dilemma* et de S. Langley, *Theatre Management in America*. Ces bibliographies se veulent un complément aux bibliographies qui existent présentement telles que *A Basic Bibliography for Arts Administration Students* (1989) de l'Association canadienne de formation en gestion des arts, *Pour favoriser l'essor des conseils culturels : une bibliographie annotée* (1993) du Centre de gestion culturelle de l'Université de Waterloo, *Arts Management in the 90's* (1990) de Nikki Whittingham et *Arts Management Bibliography* de l'University of Massachusetts (1988). La bibliographie qui suit souligne l'existence d'ouvrages en français non mentionnés dans les bibliographies précitées. Elle est divisée en 12 sections : les ouvrages d'ordre général, les textes sur les conseils d'administration, l'économie culturelle, le financement privé, la politique culturelle, la sociologie de l'art, les musées, le théâtre, la gestion des bénévoles, la planification stratégique, les actes de colloques et de conférences et les revues. Nous n'avons pas cherché à être exhaustifs mais à donner des points de repères. Entre autres, l'ouvrage de François Colbert et autres, *Le marketing des arts et de la culture* (1993), présente à lui seul les questions fondamentales de marketing et offre sur le sujet une excellente bibliographie que nous n'avons pas tenté de reproduire.

Général

Chiapello, Eve (1993), *L'influence idéologique sur la gestion des organisations culturelles: une comparaison France-Angleterre à la lumière des années Thatcher*, Les cahiers de recherche de la Chambre de commerce et d'industrie de France, n° 457, 72 p.

Clifton, Roger L. (1988), *The Road Map to Success: A Unique Development Guide for Small Arts Groups*, Boston, Massachusetts Cultural Alliance, 173 p.

Cochran, June (1990), *Entrepreneurial Activity and Synergistic Partnership in Performing Arts*, Ann Arbor, Mich., UMI Dissertation Information Service, 82 p.

Colbert, François (1993), *Le marketing des arts et de la culture*, Boucherville, G. Morin, 308 p.

DiMaggio, Paul (1986), *Nonprofit enterprise in the arts: studies in mission and constraint*, New York, Oxford University Press, 370 p.

Ce recueil d'essais traite des différences entre les organismes culturels et les autres types d'organismes du secteur à but non lucratif. Il examine aussi les conflits entre la gestion et la mission artistique. Un des essais offre aussi une perspective européenne.

DiMaggio, Paul (1987), *Managers of the Arts: Careers and Opinions of Administrators of US Resident Theatres, Art Museums, Symphony Orchestras, and Community Arts Agencies*, Washington, National Endowment for the Arts, 89 p.

L'auteur examine le cheminement de carrière et la formation des gestionnaires des arts qui lui font part de leurs attentes, de leurs motivations et de leurs attitudes face aux missions artistiques de leurs organisations. Il s'agit là d'un portrait fort pertinent des gestionnaires de musées, d'orchestres symphoniques et de théâtre.

Dorn, C. (1992), «Arts Administration: A Field of Dreams?», *Journal of Arts Management and Law*, vol. 22, n° 3, p. 241-251.

Dreeszen, C. (1987), *Fundamentals of Arts Management*, University of Massachusetts Press, 185 p.

Dunbar, Ann (1986), *Alice in Arts Administration*, Washington, Woodchuck Press, 64 p.

Emploi et Immigration Canada (1989), *Série d'analyses de professions - Administrateur des arts*, Direction générale des informations sur les professions et les carrières, 160 p.

Analyses très détaillées des tâches principales et des connaissances nécessaires à la gestion des arts. Ce travail a porté en particulier sur l'administration de théâtre et a été validé par un panel de dirigeants d'organismes culturels canadiens.

Evrard, Yves (1993), *Le Management des entreprises artistiques et culturelles*, Paris, Economica, 391 p.

Ouvrage portant très spécifiquement sur le contexte juridique de la France en matière de gestion d'organismes culturels.

Gibson, Shirley M. (1986), *The Cultural Imperative: Creating New Management for the Arts*, Toronto, Association of Cultural Executives, 187 p.

Guiot, Jean M. (1988), *Arts Councils as Organized Anarchies and Factor Regulatory Agencies: Some comments on the bureaucratization of artistic production*, working paper 88-37, University of Ottawa, Administration Faculty, 13 p.

Horwitz, T. (1978), *Arts Administration: How to Set Up and Run Successful Nonprofit Arts Organizations*, Chicago, Press Review, 256 p.

- Jeffri, J. (1980), *The Emerging Arts: Management, Survival, and Growth*, New York, Praeger, 245 p.
- Jeffri, J. (1988), «Notes from Artplex: Research Issues in Arts Administration», *Journal of Arts Management and Law*, vol. 18, n° 1, p. 5.
- Kaderlan, Norman S. (1981), *The Arts Administrator: The Nature of the Role and its Organizational Environment*, Madison, WI, Center for Arts Administration, University of Wisconsin-Madison, 62 p.
- Langley, Stephen (1990), *Jobs in Arts and Media Management*, New York, American Council for the Arts, 281 p.
- Lapierre, L. (1978), «La gestion des arts et l'art de la gestion», *Gestion, revue internationale de gestion*, avril 1978, vol. 3, n° 2, p. 16-25.
- Lapierre, Laurent (1990), *L'art de gérer les arts : la gestion : un art? Gère-t-on les arts?*, Montréal, École des Hautes Études Commerciales, 28 p.
- McDaniel, Nello (1990), *Rethinking and Restructuring the Arts Organization*, New York, FEDAPT, 141 p.
 L'auteur porte un regard critique sur la structure traditionnelle des organisations. L'environnement des organismes culturels est de plus en plus complexe : l'auteur tient compte de la pluralité culturelle de la société, de la prolifération d'organismes culturels endettés, du vieillissement de la population, de la dévastation du SIDA et du désengagement de l'État. On y aborde principalement la mission des organismes culturels dans un tel contexte. Huit histoires de cas de compagnies théâtrales, de danse, de musique et de festivals y sont présentées.
- Mollard, C. (1989), *Profession : Ingénieur culturel*, Éditions Charles le Bouil, 176 p.
 Face au désengagement de l'État en matière de financement du secteur culturel, l'auteur présente une approche qu'il a baptisée «ingénierie culturelle» axée sur le partenariat avec le secteur privé.
- Pick, John (1986), *Managing the Arts?: the British Experience*, London, Rhinegold, 215 p.
 En tenant compte des contextes historique et social, l'auteur nous fait part de sa réflexion sur les fonctions du gestionnaire d'organisme culturel. Il se penche de façon intéressante sur le dilemme de la relation entre l'aspect administratif et l'aspect artistique avec lesquels doivent vivre de tels gestionnaires.
- Powers, L. (1987), *Management of the Small Dance Organization*, Thèse M.A., American University, 73 p.
- Purser, Rosemary C. (1990), *The American Performing Arts Organization: Scenario for Survival*, Ann Arbor, Mich., UMI Dissertation Information Service, 457 p.

Raymond, T., Greyser, S. (1978), «The Business of Managing the Arts», *Harvard Business Review*, vol. 56, p. 123-132.

Raymond, Thomas C. (1975), *Cases in Arts Administration*, Cambridge, Mass., Arts Administration Research Institute, 389 p.

Reiss, Alvin H. (1979), *The Arts Management Reader*, New York, Audience Arts.

Rohrer, G. J. (1985), *The Nature of Managerial Work in Cultural Organizations*, UMI Dissertation Information Service, 119 p.

Adoptant la méthode de recherche de Mintzberg sur la nature du travail de gestionnaire, l'auteur identifie 13 rôles du gestionnaire à partir de quatre études de cas. L'accent est mis sur les rôles de leader et d'entrepreneur.

Shore, H. (1987), *Arts Administration and Management: A Guide for Arts Administrators and Their Staff*, New York, Quorum Books, 218 p.

Il s'agit d'un manuel de base concis sur la gestion des organismes culturels qui adopte la perspective classique du PODC.

Truskot, Joseph; Anita Belosky et Karen Kittilstad, éd. (1984), *Principles of Orchestra Management, 3e édition*, Washington, D.C., American Symphony Orchestra League, 586 p.

University of Massachusetts, Arts Extension Service (1987), *Fundamentals of Arts Management*, Amherst, University of Massachusetts, 185 p.

Conseil d'administration

Carver, J. (1990), *Boards That Make a Difference: A New Design for Leadership in Nonprofit and Public Organizations*, San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 242 p.

Conseil pour le monde des affaires et des arts du Canada (1987), *Developing Effective Arts Boards*, Don Mills, 44 p.

Houle, Cyril O. (1990), *Governing Boards, Their Nature and Nurture*, San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 223 p.

Dans un ouvrage considéré comme une référence importante, l'auteur nous livre ses réflexions comme membre de plusieurs conseils d'administration. Y sont abordés les thèmes de la composition et de la structure d'un conseil d'administration, du partage des responsabilités entre le conseil, le dirigeant et le personnel de même que de la responsabilité sociale d'un organisme public et des relations avec l'environnement.

McDaniel, Nello, éd. (1992), *Arts Boards: Myths, Perspectives, and New Approaches*, Dubuque, Kendall/Hunt Publ., 175 p.

Cette anthologie d'articles aborde la structure et les fonctions du conseil d'administration en donnant la parole à des dirigeants qui font part de leurs expériences quotidiennes. L'essai de

Thorn remet en question la structure hiérarchique traditionnelle avec le conseil comme apex stratégique. Il propose un nouveau rapport entre le conseil et le dirigeant.

McDaniel, Nello et Thorn, George, éd. (1990), «Governance in the arts: Trusteeship in Transition», numéro spécial de *The Journal of Arts Management and Law*, vol. 20, n° 2, été 1990.

Paquet, Marion A. (1988), *Guide des administrateurs d'organisations culturelles : rôles, obligations et fonctions*, Waterloo, Presses de l'Université de Waterloo, 73 p.

Ce livre sous forme de reliure à anneaux pour feuilles mobiles est un outil de travail pour les membres d'un conseil d'administration. On y examine le statut des organismes à but non lucratif, les rôles, obligations et fonctions du conseil, en particulier en ce qui a trait à l'élaboration des politiques. On y propose des moyens concrets de développement et d'évaluation des conseils.

Paquet, Marion A. et Humphries, Jill (1993), *Pour favoriser l'essor des conseils culturels : une bibliographie annotée*, Centre for Cultural Management, University of Waterloo, 73 p.

Économie culturelle

Association for Cultural Economics (1989), *Cultural Economics 88: A Canadian Perspective*, , 285 p.

Baumol, W. J., Bowen, W. G. (1966), *Performing Arts: The Economic Dilemma*, MIT Press, 582 p.

Dupuis, X., Rouet, F. (1987), *Économie et Culture*, Paris, La Documentation française, 4 volumes.
Actes d'un colloque international portant sur l'état de la recherche des économistes s'intéressant à la culture. On y examine les outils de l'économie, la culture en devenir et la volonté publique, la confrontation au marché et l'ère de la subvention au nouveau libéralisme.

Financement privé

Brebisson, Guy de (1986), *Le Mécénat*, Paris, PUF, coll. Que sais-je, 127 p.

Jeffri, J. (1989), *ArtsMoney: Raising It, Saving It, and Earning It*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 292 p.

Vescia, R. (1987), *Le Mécénat*, Paris, Economica, 250 p.

La politique culturelle

Arpin, R. (1991), *Une politique de la culture et des arts*, Québec, Gouvernement du Québec, 326 p.

Important ouvrage d'orientation du gouvernement québécois proposant une politique culturelle pleinement intégrée. On y fait état des raisons de l'engagement nécessaire du gouvernement dans ce domaine et des interventions concrètes y sont proposées.

Banfield, E.C. (1984), *The Democratic Muse: Visual Arts and the Public Interest*, New York, Basic Books, 243 p.

Benedict, S. (1991), *Public Money and the Muse*, New York, W.W. Norton and Co., 290 p.

École des HEC (1991), *Pouvoirs publics et politiques culturelles : enjeux nationaux*, Montréal, 332 p.
Actes d'un colloque prestigieux où sont analysés de façon critique certains modèles d'intervention culturelle étatique, les liens entre publics et artistes, de même que le rôle de l'État. On y aborde aussi l'évaluation des politiques.

Fortier, A., Schafer, P. (1989), *Review of Federal Policies for the Arts in Canada 1944-1985*, Ottawa, Conférence canadienne des arts, 95 p.

Les auteurs nous proposent un examen de l'évolution des politiques du Gouvernement canadien de 1944 à 1988 en matière des arts d'interprétation, des arts visuels et de la littérature.

Fumaroli, M. (1991), *L'État culturel : Essai sur une religion moderne*, Paris, Éditions de Fallois, 306 p.

Ouvrage controversé qui examine l'évolution de la politique culturelle en France et qui pose de grandes questions sur l'effet de mode de «la culture».

Lewis, Justin (1990), *Art, Culture and Enterprise: The Politics of Art and the Cultural Industries*, London, Routledge, 164 p.

Wallon, E. (1991), *L'artiste et le prince : pouvoirs publics et création*, Québec, Musée de la civilisation, 286 p.

Woodcock, G. (1985), *Strange Bedfellows: The State and the Arts in Canada*, Vancouver, Douglas & McIntyre, 198 p.

La sociologie de l'art

Becker, W.S. (1982), *Art Worlds*, Berkeley, University of California Press, 392 p.

Moulin, R. (1986), *Sociologie de l'art*, Paris, La documentation française, 459 p.

Actes d'un colloque international traitant des politiques et des institutions culturelles, des professions artistiques et des marchés des arts, des publics et de la perception esthétique de même que de la sociologie des œuvres. On y trouve un article fort intéressant de Richard Peterson sur l'évolution du travail de gestionnaire dans les arts, *The Role of Formal Accountability in the Shift from Impresario to Arts Administrator*.

Zolberg, V. (1990), *Constructing a Sociology of the Arts*, New York, Cambridge University Press, 252 p.

Musées

Côté, M.(éd.) (1991), *Musées et Gestion*, Québec, Musée de la civilisation, 170 p.

Premier ouvrage québécois de réflexion et de questionnement sur les particularités de la gestion des musées. On y couvre trois axes : gestion/théorie, gestion/praxis et gestion/réalité professionnelle. Un chapitre fort intéressant porte sur la motivation chez les «nomades de l'emploi» (les emplois précaires du secteur) et un autre fait part d'expériences concrètes de la gestion de musées régionaux.

Côté, M., Routhier, C. (1992), *Bibliographie sélective en gestion muséale*, Québec, Musée de la civilisation, 116 p.

Meyer, K. E. (1979), *The Art Museum: Power, Money, Ethics*, New York, W. Morrow and Co., 352 p.

L'auteur jette un regard critique sur le musée d'art : le rôle des conseils d'administration, les coûts de fonctionnement, l'impact du marché de l'art, la professionnalisation du personnel et le penchant pour les grandes expositions. Cet essai garde toute sa pertinence aujourd'hui.

Michaud, Y. (1989), *L'artiste et les commissaires*, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 244 p.

Sicotte, G., Séguin, F., Lapierre, L. (1993), *Roland Arpin et le Musée de la civilisation*, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 170 p.

Biographie d'un gestionnaire qui a marqué et qui marque encore la scène des institutions culturelles du Québec. On nous y présente le cheminement de carrière d'un leader.

Théâtre

Féral, J. (1990), *La culture contre l'art : essai d'économie politique du théâtre*, Sillery, Presses de l'Université du Québec, 341 p.

Langley, S. (1980), *Theatre Management in America, Principle and Practice*, New York, Drama Book Specialists, 2e éd., 490 p.

Lapierre, L. (1981), *Le théâtre et la gestion : de la mise en scène de l'entreprise théâtrale*, Rapport théorique, Université McGill, 160 p.

Lapierre, L. (1984), *Le(la) metteur(e) en scène de théâtre : un(e) gestionnaire*, Thèse de doctorat non publiée, McGill University, 498 p.

Lapierre, L. (1985), «Mise en scène et gestion», *Gestion, revue internationale de gestion*, septembre, vol. 10, n° 3, p. 28-38.

La gestion des bénévoles

Brainerd, Susan; Kuyper, Joan (éd.) (1987), «Volunteerism in the Arts», Special Issue, *Journal of Arts Management and Law*, vol. 17, n° 2, 106 p.

Kuyper, Joan (1993), *Volunteer Administration*, American Guide for the Arts, 137 p.

La planification stratégique

Bryson, John M. (1989), *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*, San Francisco, Jossey Bass Publishers, 311 p.

Guide général sur la planification stratégique qui examine les responsabilités respectives du conseil et des dirigeants dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation d'un plan stratégique. On y présente quatre organismes ayant utilisé étape par étape le modèle de l'auteur.

Hay, R. D. (1990), *Strategic Planning for Nonprofit Organizations*, Quorum, 398 p.

Manuel de base juxtaposant théorie et mise en œuvre d'une planification stratégique. Le sujet est illustré, entre autres, par des exemples de l'exercice de planification d'un orchestre symphonique.

Neeley, Cathy L. (1987), *Strategic Management in the Live, Nonprofit, Professional, Performing Arts: An Analysis of Professional Symphony Orchestras and Development of A Performing Arts Prescriptive Model*, thèse de doctorat de Tennessee University, 402 p.

L'auteure présente le processus de planification stratégique dans les orchestres à partir de quatre études de cas très approfondies, riches en enseignements.

Actes de colloques et de conférences

Association of Performing Arts Presenters (1990), *Forging Alliances - 33rd Annual Conference*, Washington, The Association, 169 p.

Association of Performing Arts Presenters (1991), *Confronting Crisis; Creating Change - 35th Annual Conference*, Washington, The Association, 159 p.

Conférence internationale sur la gestion des arts (1992), *Actes de la première conférence internationale sur la gestion des arts tenue à l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal*, HEC/Waterloo U. Press, 702 p.

Ce recueil de communications fait état de la recherche du domaine : marketing des arts, consommation des produits culturels, recherche sur les auditoires, financement privé, gestion des ressources humaines, gestion financière, planification stratégique, formation à la gestion des arts et politiques culturelles.

Management Arts and Culture International Association (1993), *Actes de la deuxième conférence internationale sur le management des arts et de la culture*, Paris, Groupe HEC Jouy-en-Josas, France, 2 volumes.

Revues

Journal of Arts Management and Law

Journal of Cultural Economics

International Journal of Museum Management and Curatorship

Nonprofit Leadership and Management

International Journal of Arts Management