

SPRE 105: Le financement des espaces axés sur les artistes:

Une approche centrée sur la collectivité

Nevine Sedki (she/her)
La collecte de fonds Further
Together

Comment continuer à payer le loyer tout en maintenant les artistes au centre du pouvoir, de l'accès à l'espace et de la collecte de fonds?

Plusieurs espaces ferment ou rétrécissent. Les artistes peinent à trouver des espaces qui correspondent à leurs besoins. Comment concilier la durabilité et la primauté de la collectivité?

C'est la tension que nous souhaitons explorer ici. L'espace n'est pas qu'un coût – l'accès à l'espace est une infrastructure de la collectivité.

Ce Que Nous Allons Aborder

La Boîte À Outils D'Aujourd'Hui!

- 1) De quoi les artistes ont-ils besoin ?
- 2) La collecte de fonds centrée sur la collectivité
- 3) Stratégie de financement des espaces axés sur les artistes
- 4) Les artistes comme cogestionnaires de collectes de fonds
- 5) Plaidoyer pour des changements plus importants

Allons-y!

SECTION 1 : Le besoin : l'accès de l'artiste à l'espace comme impact Impact

Comment les artistes ont défini l'accès à l'espace

Recherche axée sur
la collectivité pour
le programme
d'accès à l'espace
pour la collectivité
de JAGU

L'accès à l'espace inclut :

- Le fait de se sentir le bienvenu/la bienvenue
- Le fait de savoir comment utiliser l'espace
- Des heures de réservation prévisibles
- Équipement et technologie faciles d'accès
- Sécurité sur les plans sensoriel et émotionnel
- Accès au mentorat et à des hôtes
- Espace abordable ou à prix variables
- Zones de tranquillité et de repos
- Représentation à l'échelle de la direction et de la dotation de personnel

Programme d'accès à l'espace pour la collectivité de JAYU

Si on finance le loyer sans accès à l'espace, l'espace reste vide. Si on finance l'accès à l'espace sans loyer, l'espace disparaît.

SECTION 2:

Comprendre la collecte de fonds centrée sur la collectivité

Les 10 principes de la collecte de fonds centrée sur la collectivité:

1. La collecte de fonds doit être ancrée dans la justice raciale, équitable et sociale
2. Les missions d'organisations individuelles sont moins importantes que la collectivité dans son ensemble.
3. Les OSBL sont généreuses entre elles et se soutiennent mutuellement
4. Toutes les personnes qui contribuent au renforcement de la collectivité sont valorisées au même titre : bénévoles, personnel, donateurs ou membres du conseil d'administration.
5. Le temps vaut autant que l'argent.
6. Nous traitons les donateurs comme des partenaires, ce qui signifie une transparence de notre part et entraîne parfois des conversations difficiles.
7. Nous promouvons un sens d'appartenance et non d'exclusion.
8. Nous promouvons l'idée que tout le monde (donateurs, personnel, bailleurs de fonds, membres du CA, bénévoles) bénéficie à titre personnel de sa contribution à la justice sociale – il ne s'agit pas que de charité et de compassion.
9. Nous percevons le rôle de la justice sociale comme holistique et transformateur, et non transactionnel.
10. Nous reconnaissons que la guérison et la libération nécessitent un engagement envers la justice économique.

La CFCC par rapport à l'accès de l'artiste à l'espace

La collecte de fonds centrée sur la collectivité change radicalement notre façon d'approcher le financement de l'espace :

- L'accès à l'espace est un enjeu relié à la race, à l'économie et à la justice, ce n'est pas un privilège
- L'espace dessert l'écosystème et non une seule organisation
- Artistes, personnel, donateurs et bailleurs de fonds sont tous parties prenantes
- Le temps, le soin et le travail sont des ressources à préserver et non à exploiter
- Le financement de l'espace relève de l'appartenance et non de transactions
- La justice économique est essentielle à un accès durable à l'espace

SECTION 3: Stratégie de financement des espaces axés sur les artistes

Le problème : le loyer semble infinançable

La solution : recadrer le loyer comme infrastructure d'accès à l'espace

Barrières communes :

- Les bailleurs de fonds incluent le loyer dans les "frais administratifs" ou les "coûts indirects"
- Les donateurs ont une relation difficile avec le loyer
- Les membres du CA le perçoivent comme fixe et non flexible

Recadrage par la CFCC :

- Loyer = infrastructure culturelle
- Loyer = facilitateur d'accès à l'espace
- Loyer = ressource de la collectivité (et non propriété immobilière privée)

Les bailleurs de fonds voient:
des "frais administratifs"

Nous leur montrons: "plus de
300 heures par mois d'accès
à l'espace pour les artistes"

Bâtir son budget à partir de besoins identifiés par la collectivité

Besoin	Partie du budget correspondante	Mettre l'accent sur l'aspect financier
Utilisation de l'espace prévisible	Accès à l'espace le soir/la fin de semaine	"Accès à l'espace flexible pour les artistes"
Orientation + accueil	Recrutement d'hôtes/de mentors	"Soutien humain et mentorat"
Design sensoriel	Outils d'éclairage et de son, zone de repos	"Environnements créatifs accessibles"
Accès à de l'équipement et du matériel	Budget de location et d'achat d'équipement technologique et de matériel	"Réduire les écarts numériques et économiques entre les créateurs"

Insérez ces éléments dans votre budget de base, pas comme des ajouts.

Quelle proportion de votre loyer ou de votre budget d'opérations serait mieux à même de refléter vos valeurs en matière d'accès à l'espace?

3 façons de rendre votre loyer financierable

1. Recadrer le loyer comme générateur d'impact

“Cet espace permet plus de 150 heures/mois de temps de création abordable pour des artistes qui méritent un traitement équitable.”

2. Créer un fonds d'accès à l'espace

50 \$/mois = accès à l'espace pour un artiste (financement d'un pourcentage du loyer)

3. Étagger les sources de revenu

Bourses, donateurs, revenu gagné = sources diversifiées et harmonisées avec les valeurs

Le gâteau étagé comme modèle de revenu

Un mélange de revenus harmonisé aux valeurs

BOURSES → INCLUENT LOYER /
HYPOTHÈQUE ET ÉQUIPEMENT COMME
"GÉNÉRATEURS D'IMPACT" * FRAIS FIXES +
PROGRAMMES SPÉCIFIQUES AXÉS SUR
L'ACCÈS À L'ESPACE

COMMANDITES + PARTENARIATS AU SEIN
DE LA COLLECTIVITÉ → NOMMER DES
ZONES DE REPOS, DES SALLES OU DES
BUREAUX D'ORIENTATION, DES
ALLOCATIONS D'ARTISTES, DE
L'ÉQUIPEMENT

DONATEURS MENSUELS → ACCÈS AU
FINANCEMENT / "ACCÈS AU CERCLE DES
CHAMPIONS"

REVENU GAGNÉ → ÉCHELLE MOBILE DES
PRIX DE LOCATION / MODÈLE DE COOP,
ATELIERS, MARCHANDISE

FINANCEMENT PARTICIPATIF /
PARTICULIER → MISE À NIVEAU DES
ÉQUIPEMENTS OU DE L'ENVIRONNEMENT
PHYSIQUE ET SENSORIEL

Un cadre simple pour des narratifs qui présentent l'espace comme finançable

Nous croyons que [VISION DE L'IMPACT].
Nous offrons [ESPACE / PROGRAMME] à
[COLLECTIVITÉ].
Cela aide les artistes [PROBLÈME].
Il en résulte [CONSÉQUENCE] pour qu'ils puissent
[IMPACT].

Exemple

Nous croyons que [tout le monde mérite de l'espace pour guérir, créer des œuvres et créer des liens].
Nous offrons [un accès aux studios et une communauté créative] à [de jeunes personnes queer et racisées].
Cela aide [les artistes à retourner à la pratique et à se sentir en sécurité au travail].
Il en résulte [une participation plus équitable en ce qui concerne l'identité, le revenu et la discipline] pour qu'ils puissent [passer d'un accès unique à une pratique artistique durable et une connectivité au sein de la collectivité].

Pourquoi notre espace est plus qu'une simple pièce

Notre studio du centre-ville est plus qu'un toit et quatre murs – c'est un carrefour de soins culturels et de création pour la collectivité. C'est un endroit où plus de 300 artistes qui méritent un traitement équitable ont accès à un espace qui reflète leurs réalités et nourrit leur pratique.

Nous cherchons un soutien opérationnel de 80 000 \$ pour couvrir les coûts du loyer, des services publics et de la dotation en personnel nécessaires au bon fonctionnement de cet espace centré sur les artistes. Les fonds soutiennent de façon directe :

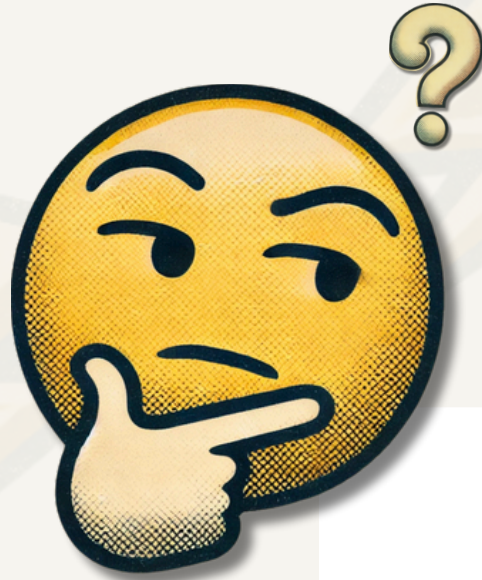
- Plus de 1 000 heures de temps de studio non restrictif par année
- Orientation dirigée par les artistes, mentorat et soutien à la réservation
- Mise en commun du matériel, de l'équipement et des zones de repos pour garantir l'accessibilité
- Temps réservé au personnel pour le mentorat et la co-conception

Au lieu d'inclure l'espace dans les frais indirects, nous le percevons comme infrastructure culturelle – la fondation qui permet la guérison, l'appartenance et la durabilité artistique. Pour citer un de nos artistes :

"C'est le premier endroit où j'ai l'impression de ne pas devoir rétrécir ma personnalité pour créer."

Grâce à votre soutien, nous pouvons nous assurer que l'espace continuera à refléter les besoins et les aspirations, en matière d'accès à l'espace, des collectivités que nous desservons.

SECTION 4: Les artistes comme cogestionnaires et non comme sujets

Les artistes comme partenaires de collecte de fonds et non comme bénéficiaires passifs

Façons dont les artistes peuvent cogérer la collecte de fonds :

- ✓ Réviser les budgets
- ✓ Modeler les priorités en matière d'accès à l'espace
- ✓ Participer à la présentation aux bailleurs de fonds
- ✓ Participer à la création des messages
- ✓ Contribuer à la définition des impacts et des indicateurs
- ✓ Participer à la gouvernance (contre rétribution!)

Les artistes ne sont pas des histoires. Ce sont des collaborateurs.

Pratiques de narration éthique :

- ✓ Consentement clair et informé
- ✓ Travail de narration et de préparation émotionnelle payé
- ✓ Revue et approbation des brouillons
- ✓ Capacité de retirer son consentement et l'expiration
- ✓ Crédit et compensation pour l'art, les images, la musique
- ✓ Éviter l'exploitation des événements traumatiques
- ✓ Laisser les artistes choisir l'histoire qu'ils souhaitent raconter

L'accès à l'espace nécessite aussi un changement systémique

Il ne suffit pas de s'améliorer à l'interne – il faut promouvoir des changements systémiques pour que l'accès à l'espace soit viable, durable et financé.

Voici ce qu'il nous faut promouvoir :

- Conversations audacieuses avec des bailleurs de fonds pour promouvoir le financement sans restriction
- Une rétribution croissante des artistes pour qu'ils puissent accéder à la location, la direction et la propriété
- Collaboration inter-organisations pour le partage de l'espace, des coûts et du pouvoir
- Changement de politique pour traiter l'espace comme une infrastructure culturelle
- Investissement public dans les espaces créatifs non commerciaux

Points cruciaux

- **Le loyer est un atout de la collectivité, pas seulement un coût**
- **L'harmonisation du financement avec l'équité et l'accessibilité renforce la mission et la durabilité.**
- **Le financement d'espaces axés sur les artistes nécessite le fait de privilégier les artistes comme des partenaires et non des bénéficiaires.**

Merci!
Des questions?

Boîte À Outils Gratuite

LinkedIn

Balado
(en anglais)

Nevine Sedki
nevine@gofurthertogether.ca
gofurthertogether.ca

