

creative
skills
europe

Plateforme européenne pour l'emploi
et la formation dans les secteurs de l'audiovisuel
et du spectacle vivant

UNIR NOS FORCES FINANCER NOS BESOINS DE FORMATION

Recommandations pour le développement
de solutions de financement de la formation
dans le secteur créatif

La série Creative Skills Europe

Cinq publications ciblées pour inspirer les organisations et les professionnels des secteurs créatifs européens à entreprendre des activités de formation et à élaborer des solutions sur mesure pour le développement des compétences et la gestion de carrière.

- **Un temps d'avance – Formation à l'innovation**

Bonnes pratiques européennes en matière de formation pour accompagner les transformations structurelles des secteurs créatifs

- **Un investissement garanti – Formation et gestion des talents**

Une boîte à outils pour le développement de solutions RH soutenant le renforcement des compétences dans le secteur créatif

- **Un nouveau monde – Formation et environnement numérique**

Exemples d'outils et d'actions de formation pour les professionnels des secteurs créatifs dans l'environnement numérique

- **Unir nos forces – Financer nos actions de formation**

Recommandations pour le développement de solutions de financement de la formation dans le secteur créatif

- **Renforcer les coopérations – Formation et dialogue social**

Exemples d'initiatives de partenaires sociaux soutenant le développement des compétences et des carrières dans les secteurs créatifs européens

Publications préparées par Daphné Tepper, cheffe de projet, Creative Skills Europe

Mise en page : Laurence Dierickx

Publié en mars 2019

*Ce projet bénéficie du soutien de la Commission européenne.
Cette publication ne reflète que le point de vue des auteurs
et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage
qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.*

Avant-propos

S'assurer que les professionnels disposent des compétences nécessaires pour faire face aux enjeux actuels et futurs est essentiel, tant pour la survie des entreprises que pour sécuriser les carrières individuelles.

Aux niveaux européen et national, le développement des compétences a été placé au centre des stratégies de politique publique dans le but de lutter contre le chômage et de préserver la qualité et la compétitivité de nos économies.

Les programmes de formation professionnelle sont cependant des domaines d'action complexes qui nécessitent l'implication d'une variété d'acteurs et un suivi et une compréhension constants des développements et des besoins sur le terrain.

Creative Skills Europe, la plateforme européenne pour l'emploi et la formation dans les secteurs de l'audiovisuel et du spectacle vivant, est un projet qui vise à collecter des informations et à concevoir des outils pour aider le secteur à adapter ses compétences aux réalités du terrain.

Dirigée par un partenariat de syndicats européens, d'organisations patronales et d'organismes nationaux actifs dans le secteur de la formation, Creative Skills Europe s'est appuyée sur l'expertise du secteur en matière d'évolutions et de besoins. L'objectif était de créer des synergies nationales et européennes et d'inspirer de nouveaux types d'actions, tant au niveau de l'entreprise que de manière collective, au niveau sectoriel. Nous voulions orienter les discussions sur l'évolution des besoins en compétences dans nos secteurs et promouvoir des initiatives pour répondre à ces besoins.

Après une première phase d'activités (2014-2016) qui a permis d'identifier les tendances clés influant sur les compétences dans nos secteurs, il a été décidé de poursuivre la coopération en se basant sur les besoins concrets émergeant du terrain.

En 2017-2018, quatre ateliers thématiques ont été organisés dans différentes villes européennes sur les thèmes de l'innovation, de la gestion des ressources humaines, de l'environnement numérique et du rôle du dialogue social.

Au cours de ces rencontres, des intervenants représentant des organismes et instituts de formation, ainsi que des représentants du secteur ont échangé leurs connaissances et analyses sur nos marchés du travail et présenté des bonnes pratiques en matière de formation.

Les résultats de ces échanges sont présentés dans cette série de publications.

Trouver les bons mécanismes pour financer nos besoins de formation

Pour de nombreuses entreprises des secteurs du spectacle vivant et de l'audiovisuel, se lancer dans des actions de formation peut représenter un investissement considérable en temps et en moyens financiers.

Comprendre les besoins en compétences, identifier l'offre de formation adéquate, accommoder les créneaux horaires de formation et financer les activités de formation elles-mêmes, même si elles sont considérées comme très pertinentes, peuvent faire peur à certaines entreprises, en particulier les très petites, qui sont déjà soumises à des emplois du temps chargés.

Le développement des compétences, en particulier dans les secteurs culturel et créatif fortement impactés par la numérisation, est toutefois reconnu comme essentiel pour la durabilité et le développement de nos secteurs, et s'avère rentable pour les entreprises qui y participent.

Intégrer la formation dans notre réflexion stratégique, c'est intégrer l'évaluation des compétences dans toutes nos activités, et trouver des solutions pour financer nos divers besoins de formation.

Parce que nos secteurs comptent un nombre limité de grands employeurs, et se composent en revanche d'une constellation de petites et très petites entreprises, ainsi que d'un nombre important et croissant de travailleurs indépendants (travailleurs autonomes, free-lances, etc.), les partenariats sectoriels sont la voie à suivre pour permettre au plus grand nombre de professionnels de bénéficier de formations au cours de leur carrière.

S'il n'existe pas de solution unique permettant de répondre à tous les besoins dans les différents contextes nationaux et sous-secteurs créatifs, on peut s'inspirer des initiatives expérimentées ces dernières années dans différents pays européens.

Celles-ci sont la preuve qu'aider les professionnels à évaluer leurs compétences et à en acquérir de nouvelles peut revêtir des formes différentes. Elles peuvent répondre à des besoins à court terme ou envisager l'évolution du secteur et des parcours professionnels individuels à plus long terme et peuvent s'avérer plus ou moins coûteuses.

Elles démontrent surtout que des solutions existent et que ces solutions devraient être déployées plus systématiquement par nos secteurs dans tous les pays européens.

Solutions de formation : des inspirations de toute l'Europe

La mise en commun des ressources par les employeurs : fonds d'investissement pour les compétences au Royaume-Uni

ScreenSkills est l'organisme de formation pour les secteurs de l'audiovisuel au Royaume-Uni – animation, cinéma, jeux vidéo, télévision, effets spéciaux et technologie immersive. Les fonds pour les compétences constitués à partir des contributions versées par le secteur constituent l'une des principales sources de revenus de l'organisation. ScreenSkills gère le *Film Skills Fund*, le *Animation Skills Fund*, le *High-end TV Skills Fund*, le *Children's TV Skills Fund* et le *Television Skills Fund*. Ces fonds sont destinés à soutenir les nouveaux entrants ainsi que les professionnels expérimentés, opérant à tous les niveaux de la chaîne de valeur, y compris la production, la post-production, l'exploitation et la distribution. En alimentant ces fonds, les maisons de production et les entreprises montrent également qu'elles sont conscientes des enjeux auxquels est confrontée une main-d'œuvre largement composée de free-lances et qu'elles sont prêtes à contribuer à les relever. Chaque fonds applique des règles et vise des objectifs légèrement différents.

Le *Film Skills Fund*, communément appelé la « taxe sur les films », existe depuis 1999. Les productions cinématographiques, quelle que soit leur taille, qui tournent au Royaume-Uni sont encouragées à contribuer à hauteur de 0,5 pour cent des dépenses de base de la production au Royaume-Uni – dans la limite de 41 800 livres sterling pour 2018/19, un chiffre augmentant légèrement tous les ans. Les projets bénéficiant d'un financement public sont tenus de contribuer au fonds comme condition d'accès à leur investissement. Le fonds soutient diverses actions, notamment un programme soutenant le placement de stagiaires, *Trainee Finder*, des bourses pour l'amélioration des compétences des professionnels du cinéma et des formations subventionnées. Il poursuit également des objectifs de diversité et d'inclusion. Par exemple, la dernière cohorte de recrues du *Trainee Finder* se composait à 66 pour cent de femmes, à 60 pour cent de personnes vivant hors de Londres et à 20 pour cent de noirs, d'asiatiques et de personnes issues d'une minorité ethnique.

D'autres fonds de compétences ont ensuite été créés parallèlement à l'introduction de nouveaux allègements fiscaux, et fonctionnent sur le modèle du *Film Skills Fund*. Le *High-end TV Skills Fund*, qui s'applique à la production télévisuelle dont le coût de production s'élève à un million de livres sterling ou plus par heure de diffusion, a été créé en 2013. Il a depuis investi plus de onze millions de livres sterling dans le soutien aux compétences et à la formation pour la production télévisée « haut de gamme ». L'*Animation Skills Fund* a également été créé en 2013 et le *Children's TV Skills Fund* a suivi en 2015. Le *Television Skills Fund* est le résultat d'un accord entre radiodiffuseurs britanniques pour investir dans la formation de la main-d'œuvre télévisuelle free-lance. BBC, Channel 4 et Channel 5 y contribuent actuellement. Depuis sa création en 2006, le fonds a investi plus de 10,4 millions de livres sterling dans le secteur par le biais de diverses initiatives de financement telles qu'un programme de soutien à la production de séries ou des actions visant à promouvoir la diversité.

Les décisions sur la façon dont les fonds sont alloués sont prises par les conseils de compétences, qui se composent de chefs de file du secteur. Outre la gestion des fonds de compétences du secteur constitués des contributions des employeurs, ScreenSkills bénéficie également d'autres partenariats.

Pour en savoir plus :

<https://www.screenskills.com/screen-industries/>

Une organisation régionale ouverte à tous : *Kulturakademin* en Suède

Kulturakademin est un programme de formation destiné aux professionnels du cinéma, de la télévision et des arts de la scène dans la région occidentale de la Suède. Il propose gratuitement des formations, des ateliers et des conférences à tous, y compris aux free-lances qui constituent une part très importante du secteur dans le pays.

Kulturakademin est une organisation à but non lucratif. Il est piloté par *Film i Väst* (le fonds régional du cinéma), l'opéra de Göteborg, l'Orchestre symphonique de Göteborg, le *Folkteatern*, le *Regionteater Väst* et le *Teater Halland*. L'organisation compte également des conseils stratégiques composés d'organisations du secteur culturel de la Suède occidentale (organismes de formation, institutions culturelles, théâtres privés, groupes indépendants, partenaires sociaux du cinéma et de la scène, bureaux régionaux de la télévision suédoise, etc.).

Outre un riche catalogue d'actions de formation présentielle, *Kulturakademin* a lancé *K-play*, une plateforme en ligne qui offre un accès gratuit à ses podcasts et webcasts.

Kulturakademin est financé par la Commission régionale de la culture et la Commission du développement régional. Il est un parfait exemple d'un partenariat sectoriel rendu possible grâce au soutien public.

Pour en savoir plus :

<https://www.kulturakademin.com/>

Adapter les programmes intersectoriels existants : *INTER.MEZZO* en Belgique

INTER.MEZZO est un projet d'accompagnement professionnel mené par *Sociaal Fonds Podiumkunsten* (SFP), le « Fonds social pour le secteur du spectacle vivant » en Belgique néerlandophone. Le SFP est piloté par les partenaires sociaux (organisations patronales et syndicales) et sa mission globale est de soutenir le développement des compétences et l'emploi dans les secteurs des arts du spectacle et de la musique.

INTER.MEZZO est un exemple d'appropriation sectorielle d'un dispositif général mis en place en Flandre pour accompagner les individus dans leur évolution professionnelle. Dans le cadre des régimes généraux, les particuliers (salariés et indépendants) reçoivent des bons de carrière qu'ils peuvent utiliser tout au long de leur vie dans des centres de carrière labellisés.

Afin d'offrir aux professionnels du secteur – d'abord aux danseurs en période de transition, puis à tous types de professionnels du secteur – un soutien pertinent, le SFP s'est établi comme centre de carrière labellisé et a formé un groupe d'experts dotés d'une bonne compréhension du fonctionnement et des besoins du secteur.

Le SFP a également conçu un modèle de financement sur mesure qui reçoit, outre la contribution du système général, le soutien du ministère de la Culture.

Pour en savoir plus :

<https://podiumkunsten.be/index.php/loopbaan/loopbaanbegeleiding/intermezzo/319>

Possibilités de formation grâce à un financement de l'UE : le programme *Creative Europe*

Le programme *Creative Europe* est le programme de financement de l'Union européenne spécifiquement destiné à soutenir les secteurs culturel et créatif. Il se compose de deux sous-programmes : le premier est axé sur les initiatives culturelles et le second sur le secteur audiovisuel. Son volet intersectoriel comprend également un mécanisme de garantie et encourage la coopération internationales.

L'actuel programme *Creative Europe* a été lancé en 2014 et courra jusqu'en 2020. Son volet audiovisuel (appelé MEDIA) comporte une ligne d'action spécifique pour les activités de formation. La nouvelle génération du programme sera lancée en 2021. Le renforcement des compétences devrait rester un objectif important du futur programme. Celui-ci est actuellement en cours de négociation dans le cadre de l'accord global sur le budget 2021-2027 de l'Union européenne.

D'autres programmes de financement de l'UE peuvent également être utilisés par les acteurs culturels et créatifs pour développer des stratégies ou des actions de formation, comme Erasmus + (éducation et formation), Horizon (recherche) ou le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional.

Pour en savoir plus :

<http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/>

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>

<http://ec.europa.eu/esf/home.jsp>

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

Former pour renforcer le pluralisme des médias : la Mediacademie en Belgique

La Mediacademie a été fondée en 2011 par des organisations du secteur de la presse écrite flamande afin d'améliorer l'offre de formation axée sur les médias. En 2013, l'initiative a été étendue au secteur audiovisuel.

Depuis 2017, deux projets coexistent : Mediacademie Journalistiek (qui couvre également les médias en ligne) et Mediacademie Audiovisuel.

En 2018, le gouvernement flamand a accordé un million d'euros à l'initiative dans le but de sauvegarder et soutenir un secteur des médias pluraliste par des actions de formation.

Mediarte, le Fonds social des secteurs de la production audiovisuelle et cinématographique en Belgique, gère le service audiovisuel de la Mediacademie. Il donne accès à une grande variété de programmes de formation – administrés par des prestataires externes – par le biais d'une base de données en ligne. Il offre également un soutien financier aux actions de formation. Il expérimente également de nouveaux formats tels que le « mediacafé », événement informel de mise en réseau visant à mettre en lumière les évolutions sectorielles à travers des cas concrets et les meilleures pratiques.

Pour en savoir plus :

<https://www.mediarte.be/nl/tag/mediacademie-0>

Les leçons à tirer et la voie à suivre

1. Identifier les dispositifs existants aux niveaux national et européen

Comme nous l'avons vu dans les pages précédentes, il existe déjà des possibilités de financement de la formation pour les professionnels des secteurs culturels et créatifs dans différents pays, et d'autres opportunités de formation ont également vu le jour grâce à des financements européens.

Un nombre croissant d'universités et d'écoles d'arts et de cinéma à travers l'Europe développent également leur offre de formation continue.

Des plateformes donnant accès à des outils de formation en ligne spécifiquement dédiées au développement des compétences pour les professionnels de la culture sont également disponibles. Beaucoup proposent leurs contenus gratuitement.

Il peut donc s'avérer plus facile et moins coûteux qu'on ne le suppose d'identifier des actions de formation pertinentes répondant à des besoins de compétences donnés.

Comme point de départ dans vos recherches, rendez-vous sur le site web de Creative Skills Europe : <http://www.creativeskillseurope.eu>

2. Explorer différentes possibilités de financement

En fonction du contexte local et/ou national, de la taille du secteur et de l'existence de programmes et d'outils intersectoriels pertinents, il peut exister différentes options de financement des activités de formation.

Les solutions de formation peuvent être conçues comme des actions ponctuelles visant à répondre à des besoins urgents, ou comme des mécanismes plus stables permettant un investissement durable du secteur dans les compétences. La création de fonds de formation à plus long terme facilite également le développement de l'expertise du secteur en matière de besoins de formation, et favorise une meilleure compréhension et anticipation des changements.

Adapter des systèmes existants aux besoins du secteur ou faciliter l'accès des professionnels de nos secteurs à ces systèmes peut également constituer un investissement intelligent pour l'avenir, sans mobiliser une trop grande part de nos propres ressources.

3. Entamer des discussions avec nos pairs et impliquer le secteur de l'éducation

Seul un nombre limité d'organisations des secteurs européens de l'audiovisuel et du spectacle vivant peuvent se permettre de concevoir leurs propres actions de formation. Les partenariats sectoriels sont donc la voie à suivre.

Le partage d'expertise au niveau sectoriel sur les transformations clés ayant un impact sur nos activités, l'analyse des compétences qui s'avéreront essentielles pour nos organisations dans les années à venir, et la mise en commun des ressources pour concevoir et financer les programmes de formation appropriés pour répondre à nos besoins sont autant d'éléments essentiels qui devraient être encouragés dans davantage de pays et régions européens.

Le maintien de contacts et des conversations régulières avec les établissements d'enseignement devraient également être une priorité à l'agenda du secteur afin de renforcer les synergies, d'améliorer la qualité des programmes de formation et d'améliorer les perspectives professionnelles individuelles.

4. Obtenir des financements publics pour répondre aux besoins du secteur

Les exemples d'initiatives sectorielles dans le domaine de la formation professionnelle qui bénéficient du soutien complémentaire de fonds publics sont nombreux et ont démontré leur efficacité.

Soutenir la formation professionnelle pour consolider les carrières et améliorer les performances des entreprises est une priorité stratégique de l'Union européenne et figure au cœur des politiques économiques de la plupart des États membres.

Lorsque nous examinons la mise en place de programmes de formation sectoriels, nous devons coordonner nos demandes avec les autres parties prenantes du secteur (institutions et représentants de l'industrie) et approcher les décideurs aux niveaux local, régional et national.

Creative Skills Europe, la plateforme européenne pour l'emploi et la formation dans les secteurs de l'audiovisuel et du spectacle vivant, est un projet piloté par les partenaires sociaux des comités de dialogue social européens dans les secteurs de l'audiovisuel et du spectacle vivant :

- CEPI – Association européenne de production audiovisuelle
- UER – Union européenne de radio-télévision
- FEJ – Fédération européenne des journalistes
- EURO-MEI – Secteur des médias, du divertissement et des arts d'UNI Europa
- FIA – Fédération internationale des acteurs
- FIM – Fédération internationale des musiciens
- Pearle* – Live Performance Europe, ligue européenne des organisations patronales dans le domaine des arts du spectacle

Creative Skills Europe bénéficie également du soutien et de l'expertise des organisations nationales suivantes :

- mediarte.be, Fonds social du secteur audiovisuel et Fonds social de la production de films / *Sociaal Fonds voor de Audiovisuele sector & Fonds voor de filmproductie* (Belgique)
- *Sociaal Fonds Podiumkunsten* (Belgique)
- Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Audiovisuel (France)
- Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Spectacle Vivant (France)
- GOC, centre d'expertise pour les industries créatives (Pays-Bas)
- ScreenSkills (Royaume-Uni)
- *Creative & Cultural Skills* (Royaume-Uni)
- *Career and Transfer Service Center* de l'Université des arts de Berlin (Allemagne)
- *Deutsche Theatertechnische Gesellschaft – DTHG* (Allemagne)
- *Kulturakademin* (Suède)

Avec le soutien financier de l'Union européenne

Plateforme européenne pour l'emploi et la formation
dans les secteurs de l'audiovisuel et du spectacle vivant