

Manifeste Catalyse 2014 : Réinventer un espace urbain créatif européen

« A son niveau le plus profond, la crise est une crise des valeurs. Cela signifie qu'une exploration culturelle plus approfondie des causes de la crise – et des possibilités qui découlent de la crise – est aussi une clé pour trouver une solution. Si nous sommes à court d'idées et de façons créatives de contrer la crise, alors nous devrions nous tourner vers l'espace le plus concerné par des idées nouvelles et visionnaires : le domaine culturel et les arts. Nous devons nous tourner vers la culture pour examiner et penser la crise, et réfléchir à la question la plus importante : et maintenant ? » Manifeste par Team Culture 2012¹

« L'espace européen est le seul endroit dans le monde où l'identité n'est pas un culte, mais une interrogation. (...) Il me semble que les intellectuels européens ne se mobilisent pas suffisamment pour l'Europe. Nous avons su le faire pour des enjeux extérieurs (...) mais nous ne nous engageons pas assez pour analyser et refonder la culture européenne. » Julia Kristeva, La Croix, 17 mai 2013.

Le futur rôle de la culture dépend de la manière dont elle peut contribuer à l'innovation. « En étant à la croisée des chemins entre les arts, le commerce et la technologie, les secteurs créatifs et culturels sont dans une position stratégique pour déclencher des retombées dans d'autres industries ». Par effet d'entraînement, la Commission Européenne, depuis 2012², fait référence à la diversité sociale des retombées culturelles, ce qui mène explicitement à une action transdisciplinaire : « Les politiques doivent donc être élaborées pour soutenir toute forme d'innovation, et pas seulement les innovations technologiques »³.

L'ambition d'entraînement de la Commission Européenne a été prise en compte par le réseau Catalyse* (Forum d'Avignon, Forum d'Avignon-Ruhr et Forum d'Avignon-Bilbao), à la fois comme une invitation à reconsidérer le rôle de la culture et de la créativité au vu de son potentiel pour des activités transfrontalières dans un contexte social élargi, mais aussi pour comprendre et faire usage de sa fonction transnationale comme un catalyseur pour l'innovation des villes urbaines en Europe. Ainsi, le projet Catalyse a été lancé, via les études de ses partenaires⁴ et ses réunions internationales, « à tous les niveaux territoriaux et impliquant – quand cela est adéquat – tous les acteurs publics et privés pertinents » pour prendre des mesures, par exemple pour « encourager et faciliter la mise en place des plateformes, réseaux et clusters entre tous les acteurs publics et privés pertinents pour CCS »⁵. Les partenaires associés au projet Catalyse sont persuadés qu'une coopération entre l'économie, l'industrie, le tourisme, l'innovation, le développement urbain et régional et l'urbanisme doit être renforcée, même si des exemples comme ceux de Bilbao, d'Essen, d'Avignon, de Metz ou de Lens démontrent déjà que la culture peut transformer des espaces urbains en de villes créatives.

Le futur rôle de la culture et des industries culturelles dépend de sa façon à contribuer à l'innovation. Le réseau Catalyse croit que des moyens de réinvestir la culture dans l'espace urbain existent, même si l'avenir semble sombre

¹ Manifeste par la Team Culture 2012, un groupe d'experts, créé cette année par le Ministre de la Culture danois, Uffe Elbæk, sous la présidence danoise du Conseil Européen.

² Communication de la Commission Européenne du 26 septembre 2012 « Promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance et l'emploi dans l'Union européenne »

³ Cette idée, promue par l'Union de l'Innovation, par le programme Europe Creative et par la communication de l'Union Européenne « Promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance et l'emploi dans l'Union européenne », est l'un des sujets dominants de l'Agenda Europe 2020, qui a également des retombées, pour ainsi dire, dans les politiques culturelles européennes.

⁴ « Culture is the key : Research, interaction, Forum, Innovation » ecce pour le Forum d'Avignon Ruhr 2013 et « Culture, the spirit of Atlas », Louvre Alliance pour le Forum d'Avignon 2013.

⁵ Communication de la Commission Européenne du 26 septembre 2012.

en ces temps de scepticisme individuel et collectif, pour impliquer et rassembler les citoyens et les politiques, quand les structures sociétales et communautaires semblent organisées pour résister au changement.

La culture peut s'épanouir dans la ville pour répondre à la complexité des demandes individuelles et des changements culturels. L'argent n'est pas le seul enjeu ; c'est souvent la volonté politique qui manque. Des réussites concrètes (Ruhr, Bilbao, Metz, Lille...) prouvent pourtant que la culture peut aider à sortir de la crise économique en termes d'attractivité territoriale et de cohésion sociale. Les études⁶ soulignent que la culture est un initiateur immatériel de nouveaux procédés sociaux et de structures qui conduisent au progrès, aussi mais pas seulement sous des formes économiques et matérielles. Catalyse incarne ce changement structurel à long terme afin de pousser à investir dans la culture pour rendre les villes européennes meilleures.

La question « Qu'est-ce que la culture doit faire différemment ? » invite à penser la créativité et l'innovation pratiquée par les artistes, qui bien sûr ont toujours eu et ont toujours voulu avoir un effet au-delà des arts. Longtemps imposée de façon dominante, la relation entre les institutions culturelles et le public a connu, ces dernières années, de grands bouleversements principalement dus aux changements dans les pratiques individuelles de consommation culturelle. Le public se définit aujourd'hui comme un ensemble d'individus aux identités plurielles, qui pratiquent des activités nombreuses et diverses et qui font leurs choix parmi une offre culturelle abondante. Le spectateur contemporain revendique désormais son indépendance et son droit à communiquer personnellement avec les institutions culturelles – au lieu de n'être considéré comme un anonyme parmi tant d'autres. Ce n'est donc pas tant à l'artiste d'agir différemment, qu'aux institutions culturelles publiques telles que les musées et les théâtres pour qui le changement est inévitable – si elles veulent continuer à être un prescripteur culturel pour ce nouveau public nourri d'interactivité et de diversité, émergeant aujourd'hui dans le monde numérique.

L'économie créative constitue un moteur essentiel pour les changements sociaux, économiques, culturels et urbains dans nos sociétés, tant à l'échelle locale, nationale que continentale. Ses parties prenantes devront être des innovateurs numériques, et/ou s'appuyant sur de nouvelles formes culturelles comme le jeu vidéo ou le street art. Mais aussi seront-elles sans doute poussées à changer et à élaborer de nouveaux modèles économiques et culturels – du fait du bouleversement numérique comme ce fut le cas dans l'industrie de la musique, du cinéma ou du livre.

I- L'économie créative est le premier jalon des sociétés futures – comme les arts furent et sont une avant-garde dans le changement social. Parmi les nombreuses perspectives esquissées durant les rencontres internationales du Forum d'Avignon, du Forum d'Avignon Ruhr et du Forum d'Avignon Bilbao – le réseau Catalyse en appelle aux priorités suivantes afin de renforcer la diversité culturelle et le développement économique local :

- 1. Lutter contre le scepticisme des citoyens à l'encontre de la culture et du changement.** « *Aujourd'hui, nous valorisons les villes en tant qu'espaces d'apprentissage social, souligne Bernd Fesel, conseiller principal d'ecce et du Forum d'Avignon Ruhr, plus que comme des espaces touristiques* ». « *L'engagement sur l'exception culturelle européenne n'a de sens, justifie Laure Kaltenbach, Directrice générale du Forum d'Avignon, que si elle favorise le financement de la création et le renforcement de la cohésion sociale* ». Selon Iñaki Azkuna, maire de Bilbao, « *Une culture d'ouverture et de curiosité, adoptant une éthique qui valorise le débat, la pensée critique et l'apprentissage est essentielle pour mettre en place un « cerveau pensant » pour la ville, capable d'être à l'écoute des meilleures initiatives du monde, et d'essayer d'aller au-delà* ».
- 2. La culture comme catalyseur de l'énergie des villes urbaines et des territoires créatifs :** « *Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la stratégie et le renforcement des processus de développement, avant de financer des projets uniques et d'avoir un retour sur investissement* », souligne Bernd Fesel, Conseiller général d'ecce et

⁶ Voir [les 25 études du Forum d'Avignon](#) : Kurt Salmon, Tera Consultant, EY, Bain & Cie, L'Atelier BNP Paribas, Louvre Alliance et spécifiquement [Attractivité culturelle du territoire et cohésion sociale](#).

Forum d'Avignon Ruhr. Selon le maire de Bilbao, Iñaki Azkuna, « *Les villes ayant le bon angle stratégique, la faculté de se concentrer à long terme sur des perspectives tournées vers l'avenir, seront capables d'exceller en dehors des dynamiques globales* ».

3. **Enfin, l'importance d'être constant. Collecter des données culturelles fiables constitue un investissement essentiel, en amont de toute politique de développement cohérente d'une économie créative;** les études doivent être pensées pour mesurer 'l'empreinte culturelle' (c'est-à-dire valider la corrélation positive entre investissements culturels et développement local), et les potentiels de la culture à transformer la créativité en prospérité durable pour les populations urbaines.

II- Les propositions du réseau Catalyse pour les villes créatives tirées par la culture sont catalytiques, reproductibles et évolutives, flexibles et relativement faciles à mettre en place. Avec un retour au cœur de toute action culturelle : rendre la culture accessible pour agir plus, plus près de chez soi.

1. **Respecter le règne du public.** « *Le public c'est moi !* » illustre cette nécessité de répondre aux attentes d'un public citoyen et fait référence à son besoin d'établir une relation basée sur l'échange et le dialogue. Cette exigence appelle la mise en place de solutions appropriées pour capter ces nouveaux publics dans un processus d'accompagnement et de transmission en promouvant l'éducation culturelle ;
2. **S'adapter pour rester en contact avec les citoyens.** Contrairement aux institutions culturelles rigides, trop administratives, dévorant les crédits pour leurs interventions, l'action culturelle doit rester en contact avec les citoyens et leurs rythmes de vie – et non avec ceux des administrations ;
3. **Mobiliser et penser en mouvement ; ne jamais faire la même chose, se renouveler sans cesse.** Cela ne doit pas empêcher d'être pragmatique et concret. Une dynamique importante existe dans les efforts qui cherchent à sortir les citoyens du confort de leur canapé si les actions escomptées sont à la fois faites de familier et d'inhabituel, d'humour et de sérieux... à l'aide d'ateliers collaboratifs, de performances partagées, et d'interventions artistiques originales... ;
4. **Un réseau pour créer une propagation,** avec des déclencheurs. Une fois en marche, même de façon éphémère, il existe toujours quelque chose, ça bouge, ça avance et ça fonctionne. Invoquer le besoin de penser les visions et les attentes longtemps à l'avance, mais aussi faire réagir la population locale ;
5. **Développer des espaces vides 'plug and play' ou l'importance du sol pour les représentations éphémères et régulières.** En achetant ou préemptant de l'espace pour les designers, les propriétaires privés ou publics, leur émergence peut être facilitée. Les maires pensent trop souvent en termes d'architecture, de sécurité et de patrimoine, plutôt qu'en termes de malléabilité, de mouvement et de coopération. Nous devons dédier des lieux équipés aux normes – mais vides – pour permettre aux créateurs de les investir sur de courtes périodes. Le rôle des institutions publiques est de donner une impulsion pour libérer l'espace et faciliter son utilisation ;
6. **Du 'like' au partage.** Nous sommes devenus des hommes et des femmes aux identités multiples, locales, sociales, numériques, participatives... et créatives. Au niveau créatif et sociétal, nous avons besoin de savoir comment faire émerger, mener et nourrir une intelligence collaborative qui donne la capacité de tenir en équilibre de façon plus efficace les entreprises et les institutions en trouvant un compromis entre la création collaborative en amont et la réglementation politique en aval. Cette dynamique participative et collaborative est une relation basée sur l'équilibre du pouvoir dans un flux social favorisant l'échange, le partage, la solidarité et l'empathie ;

7. **Un développement motivé par les valeurs** selon lesquelles l'intérêt personnel peut être combiné au bien commun. Les développements actuels des infrastructures comme les écoles ou les universités, les hôpitaux ou les musées, devraient être conçus dans une perspective d'avenir, comme des centres de curiosité et d'imagination, de façon à regarder, ressentir et fonctionner différemment. Il y a une profonde aspiration, en particulier parmi les personnes liées à la culture, la créativité et l'art, à être créatif et innovant pour le monde.

III- Le changement est possible – même au cœur de la crise budgétaire publique – si les ambitions et les actions concrètes sont incarnées d'une manière intégrante au niveau local comme européen. Le réseau Catalyse appelle les responsables européens à intégrer le rôle de la culture comme une nécessité stratégique pour l'avenir de l'Europe et propose les pistes suivantes :

1. **Des personnalités emblématiques de leur culture nationale, et incarnant le projet d'une culture européenne, au-delà du projet 'Culture Europe 2020', devraient être choisies tous les trois ans** avec la mission de conseiller les commissaires européens pour la culture sur la manière de combler le fossé entre la politique européenne et les cultures européennes dans l'ensemble de l'Europe et en dehors. En résumé, qui seront les prochains Kundera, Kiefer ou Semprun, pour la culture et la créativité ?
2. **Des symboles publics collectifs devraient être multipliés**, comme par exemple « un train pour la culture », ou des vitrines de bonnes pratiques itinérantes et éphémères qui pourraient, dans un changement catalytique poussé par la culture et la créativité, relier les régions, les villes et leurs citoyens ;
3. **Des politiques de transparence devraient être mises en œuvre dans les villes européennes, supervisées par un réseau européen issu de la société civile, pour mettre en place un cadre législatif à des niveaux locaux prêts au changement et donc prêts à l'investissement pour la culture et la créativité – qu'il s'agisse d'un investissement dans des idées créatives ou des fonds privés.** Toute nouveauté est encore considérée comme une perturbation trop fréquente dans le quotidien, nous faisant oublier que tout changement est inévitable.
4. **Enfin, de manière simple mais nécessaire, des icônes issues de la culture et de l'histoire européenne, lesquelles seraient choisies par un vote électronique des citoyens européens, devraient apparaître sur des symboles de la vie quotidienne tels que les billets de banque et les timbres européens**, comme par exemple : les couples Mitterrand-Kohl, De Gaulle-Adenauer, Shakespeare, Lady Ada Lovelace, Bach, Marlène Dietrich, Anne Franck, Beethoven, Pina Bausch, Goethe, Mozart, Richter, Pessoa, Léonard de Vinci, Cecilia Bartoli, Isabella Rossellini, Puccini, Marco Polo, Cervantès, Montserrat Figueras, Joan Miro, Luis Buñuel, Picasso, Molière, Albert Camus, Victor Hugo, Monet, Marie Curie, Coco Chanel, Nikki de Saint-Phalle, Jean-Paul II, Lech Walesa, Stefan Zweig, Gustav Klimt, Fritz Lang, František Kupka, Franz Kafka, Antonín Dvořák, France Prešeren, Jože Plečnik, Ivo Andrić, Elie Wiesel, Christo, Hans Christian Andersen, George Bernard Shaw, ...

Du fait de ses enjeux économiques et sociaux positifs, l'investissement culturel et créatif européen doit être replacé au cœur des débats des élections européennes. Let's rock the Europe of culture!

*Qu'est ce que le projet Catalyse ?

Le premier réseau culturel européen (mené par trois partenaires : le laboratoire d'idées [Forum d'Avignon](#) – France, le [Forum d'Avignon-Bilbao](#)/Metropoli-30/Bilbao, Espagne et le [Forum d'Avignon-Ruhr](#)/ECCE, Dortmund, Allemagne, grâce à un financement européen), basé sur une idée forte et avérée : culture et créativité activent l'attractivité des territoires.

Le succès de la coopération du **réseau Catalyse** confirme la justesse de ce format mêlant culture, économie et villes créatives, qui nous mène à l'étape suivante : **passer du trans-sectoriel au transnational**. Bilbao Metropoli-30 correspond parfaitement à notre collaboration européenne, puisque la ville de Bilbao est devenue un emblème du renouveau économique et urbain, grâce à de nombreux moyens culturels et des investissements créatifs. Catalyse est donc le résultat d'une expérience déjà existante et réussie, qui justifie la volonté des partenaires de **développer un projet de coopération plus ambitieux dans toute l'Europe**.

A travers ces buts, ce projet de coopération correspond aux trois objectifs spécifiques du Programme Culturel de l'UE : soutenir la mobilité transnationale des personnes travaillant dans le milieu de la culture ; encourager la circulation transnationale des œuvres et produits artistiques et culturels ; encourager le dialogue interculturel.