

CULTURE POUR LE FOR THE FUTURE

une initiative de la
Commission européenne

Manifeste CULTURE POUR LE FUTUR

Créativité, innovation et dialogue
au service du développement
durable

cultureXchange.eu

Direction générale de la Coopération internationale et du Développement

La culture a une valeur intrinsèque, elle constitue un moteur de transformation et d'innovation sociale

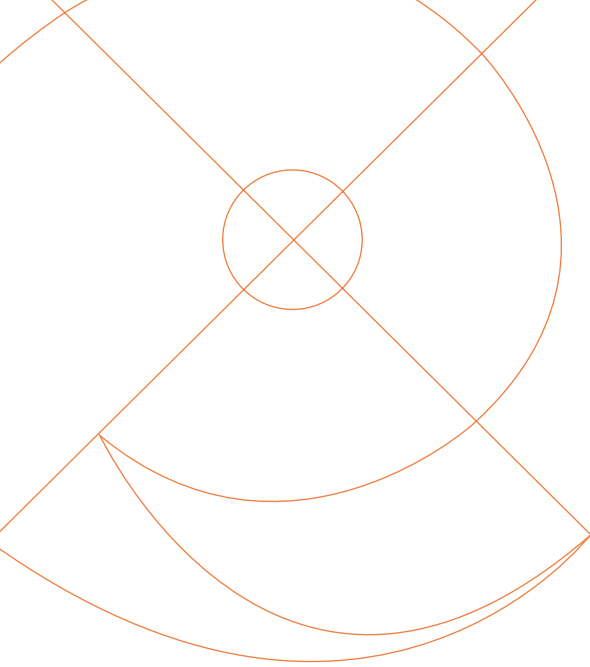
La culture a été reconnue comme un pilier du développement durable. En tant que catalyseur, la culture est un puissant vecteur de communication et de promotion du changement de comportement. Elle peut, par conséquent, contribuer significativement aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable.

La culture constitue un droit fondamental: elle promeut et se base sur la liberté d'expression et le respect de la diversité. Le secteur culturel peut réduire les inégalités en créant des liens entre les différentes communautés et en respectant l'égalité des femmes et des hommes. La coopération culturelle et le dialogue interculturel contribuent à renforcer la confiance et favorisent un sentiment d'appartenance commune, aspect de plus en plus important dans un monde rempli d'incertitudes et d'attaques contre les droits fondamentaux, la liberté et la démocratie.

La culture peut être utilisée comme un moyen de partage efficace pour aborder les grands enjeux sociétaux actuels, grâce à sa capacité à déclencher des réponses cognitives et émotionnelles d'une forte intensité. C'est pour cette raison qu'il faut réaliser de nouvelles expériences, définir une vision, instaurer la confiance et créer un répertoire de pratiques et de méthodologies communes, y compris à travers des programmes éducatifs. La culture s'est avérée un outil efficace de promotion dans la prévention et la résolution de conflits. Les activités culturelles créent des espaces de liberté d'expression, d'échanges et de compréhension mutuelle, contribuant ainsi à la cohésion sociale et à la prévention des conflits. Ainsi, en ouvrant les espaces publics et privés à la coexistence et aux échanges mutuels, la culture promeut l'innovation sociale.

Au-delà du rôle qu'elle continue à jouer dans le développement humain durable, la culture est de plus en plus souvent considérée comme un moteur de la croissance économique. La sauvegarde, préservation et valorisation du patrimoine et des industries culturelles et créatives stimulent l'emploi, rendent autonomes jeunes et femmes et contribuent à la création de communautés résilientes, tolérantes et respectueuses des différences culturelles.

"Rebirth Ribbon" – Third Paradise performance par Pistoletto Foundation et Patzaikin Experience

En même temps, la culture aide les individus à se familiariser avec des idées nouvelles, inattendues et audacieuses, qui jettent les bases de sociétés et économies novatrices.

La révolution numérique offre à la culture la possibilité de faire une différence dans un monde en mutation et ouvre la voie à des formes de co-création et de distribution culturelles de plus en plus sophistiquées. Les archives, les bibliothèques publiques et les musées sont les dépositaires de la diversité et du patrimoine culturels, mais ne reçoivent que trop rarement suffisamment d'attention et de ressources.

Soirée de gala "Din Kaboul la Bamako" - Conception et direction artistique: Clara Bauer - Direction musicale: Saïd Assadi - Costumes: Ethical Fashion Initiative

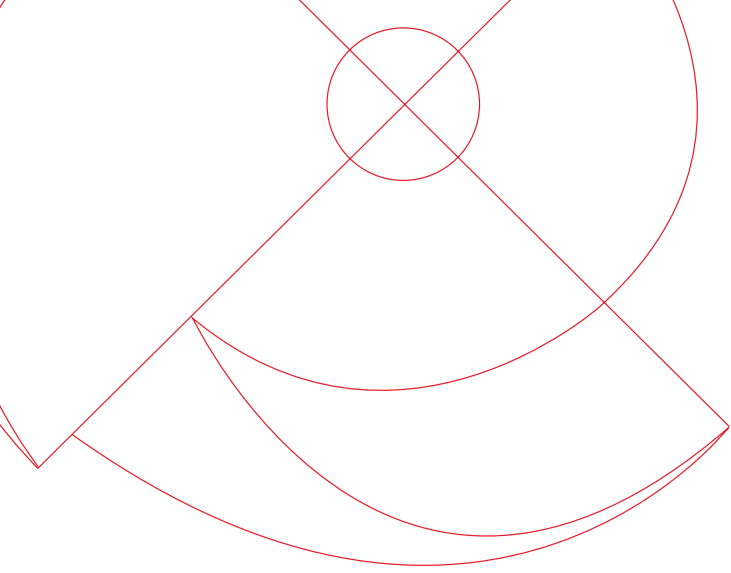
Un monde d'opportunités à saisir

Donner l'occasion aux opérateurs culturels et artistes de devenir des acteurs du changement, des créateurs d'emplois et des défenseurs des droits fondamentaux, contribue à la création d'un monde plus juste, plus pacifique et plus durable.

L'accès à la culture en tant que droit et composante fondamentale du développement est bien trop souvent entravé. Il existe des obstacles économiques et juridiques à la participation culturelle et à la pleine reconnaissance de la diversité culturelle et ethnique. La répartition inégale des infrastructures culturelles limite la participation active à la culture, en particulier des groupes économiquement, socialement et politiquement vulnérables.

En reconnaissant l'importance de la culture, différents organisations internationales, bailleurs de fonds, gouvernements, organisations de la société civile, fondations et même le secteur privé ont déjà compris l'importance d'apporter un financement et soutien accrus autant aux entrepreneurs culturels qu'aux initiatives liées au patrimoine culturel. Pourtant, le secteur se heurte encore à des obstacles qui l'empêchent d'exploiter pleinement son potentiel: la faiblesse des institutions, la fragilité et l'incertitude des environnements culturels dissuadent souvent les investisseurs de s'engager dans des projets à long terme en matière de culture et de patrimoine.

Le soutien actuel aux industries culturelles et créatives est fragmenté. Le secteur se caractérise par des emplois précaires et des revenus incertains. Des cadres réglementaires inappropriés aux marchés culturels les rendent trop risqués pour les investisseurs. Les petites entreprises, incubateurs, pôles d'activités et start-up n'ont qu'un accès limité à de potentiels financements. La coproduction, en particulier transfrontalière, est limitée.

Les échanges interpersonnels sont essentiels à l'établissement de relations pacifiques et à la création d'opportunités commerciales fructueuses.

Toutefois, la mobilité des artistes et des œuvres d'art est entravée par des obstacles administratifs et par un financement limité. Par ailleurs, l'insuffisante professionnalisation constitue une autre barrière à l'accès aux marchés internationaux, régionaux et locaux.

Les technologies numériques sont un facteur de croissance et de développement lorsque l'opportunité est donnée à chacun d'en profiter pleinement. Or, la numérisation suscite des préoccupations chez les professionnels de la culture et de la création, notamment en ce qui concerne la diversité culturelle, les droits d'auteur, la rémunération équitable des créateurs et un accès global à la culture. L'éducation - y compris la littérature et les compétences numériques - joue un rôle clé pour faciliter l'accès à la culture et aux nouvelles technologies. Les jeunes risquent, cependant, de ne pas apprécier le patrimoine culturel et les produits artistiques à leur juste valeur s'ils n'y sont pas exposés dès leur plus jeune âge, dans le cadre du système éducatif.

A C C R O I T R E L ' E N G A G E M E N T

10 RECOMMANDATIONS D'UNE CULTURE POUR LE FUTUR

Les artistes, le secteur privé, la société civile, les institutions financières, les gouvernements, les organisations internationales et les donateurs, y compris les institutions et les États membres de l'Union européenne, devraient :

1. Créer un environnement propice à la culture et aux secteurs créatifs

2. Renforcer la professionnalisation et la gestion des connaissances

3. Assurer l'accès au financement pour les secteurs culturels et créatifs

4. Améliorer l'accès au marché

5. Soutenir la mobilité des artistes et des entrepreneurs culturels

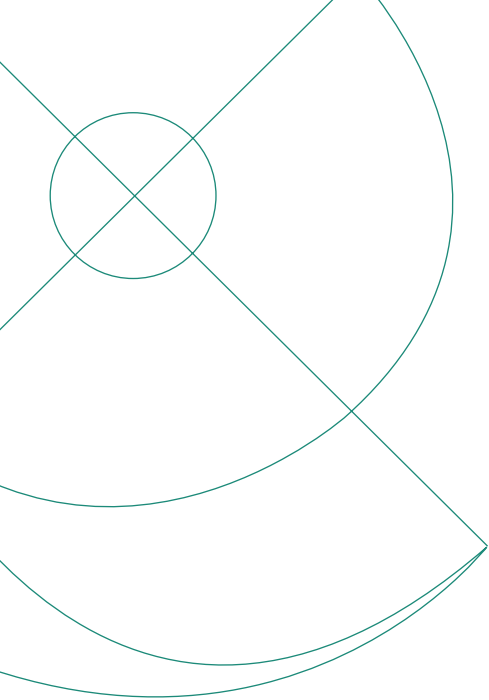
6. Promouvoir la culture et le patrimoine culturel en tant que fondements de dialogue, respect mutuel et paix

7. Ne délaissier personne

8. Créer un environnement propice à la culture à l'ère du numérique

9. Investir dans l'éducation à la culture tout au long de la vie

10. Intégrer la culture dans le financement du développement durable

1. Créer un environnement propice à la culture et aux secteurs créatifs

Reconnaître et soutenir activement la liberté artistique, la liberté d'expression et la diversité culturelle

Promouvoir, construire ou moderniser un environnement et une gouvernance propices aux industries culturelles et créatives, y compris à travers de politiques culturelles à tous les niveaux

Donner l'opportunité et inclure la société civile et les industries culturelles et créatives dans l'élaboration de politiques et créer des façons innovantes de coopérer, tels que des réseaux thématiques œuvrant dans le même domaine

Promouvoir une rémunération juste et équitable pour les opérateurs culturels, les professionnels et les artistes

Établir des régimes de droit d'auteur et de droits voisins, les harmoniser et les rendre opérationnels

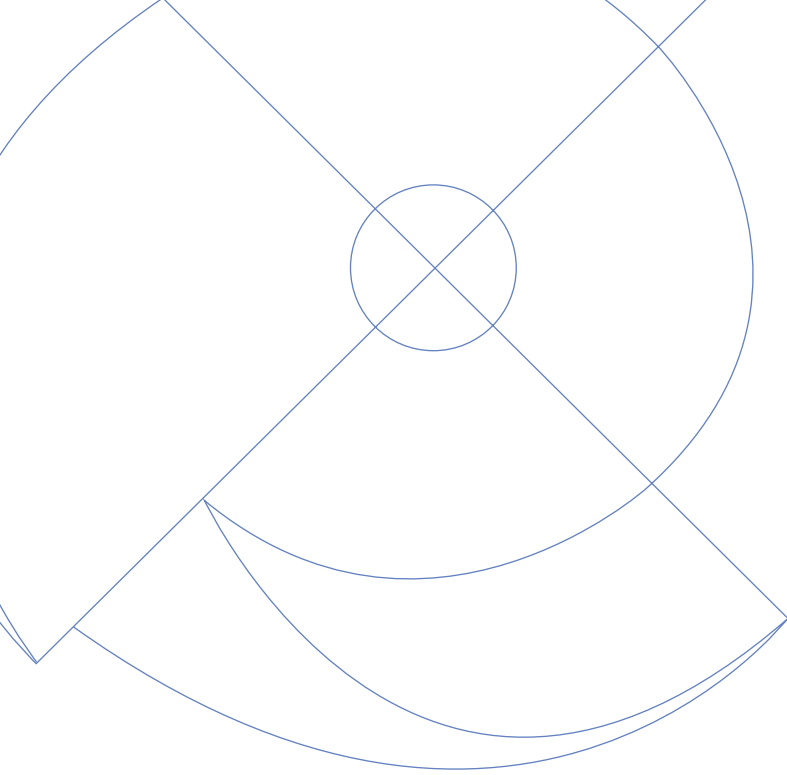
2. Renforcer la professionnalisation et la gestion des connaissances

Investir dans le renforcement de capacités, dans la professionnalisation et la formation des secteurs culturels et créatifs, des institutions culturelles et des agents publics.

Améliorer la collecte, l'analyse et la gestion des données ainsi que la méthode de mesure des impacts de financements et des investissements dans la culture

Promouvoir la connaissance du marché, notamment dans des marchés de niche ciblés, pour les acteurs culturels des pays en développement

Organiser des rassemblements biennaux comme ce colloque afin de partager les connaissances et d'évaluer les progrès accomplis

3. Assurer l'accès au financement pour les secteurs culturels et créatifs

Établir des larges initiatives multilatérales d'investissement en tenant compte de l'ensemble de la chaîne de valeur et des groupements des industries culturelles, conformément aux principes d'objectivité et de transparence

Soutenir l'élaboration de divers modèles et politiques d'incitation fiscale visant à stimuler les investissements issus du secteur privé et du mécénat

Garantir différents mécanismes de financement, tels que les financements mixtes, les investissements d'impact et les financements axés sur les résultats

Promouvoir l'innovation financière qui tient compte de l'inclusion et du genre et élimine les obstacles sociaux et culturels

Renforcer la mobilisation des ressources propres afin de promouvoir l'appropriation, l'estime de soi et la dignité

Améliorer le savoir-faire en matière de finance, d'entrepreneuriat et de gestion dans le secteur de la culture et la compréhension culturelle dans le secteur des affaires

5. Soutenir la mobilité des artistes et des entrepreneurs culturels

Soutenir la mobilité des étudiants et des professionnels de la culture et de la création pour des échanges à court et long terme, de coproduction ou de distribution, tant Sud-Nord que Sud-Sud

Améliorer les processus de demande de visa pour les professionnels de la culture comme, par exemple, un "espace Schengen pour les artistes"

S'engager dans un apprentissage et une coopération d'égal à égal, y compris à travers d'activités de jumelage et de coopération triangulaire, en tirant avantage de réseaux, tels que les capitales européennes de la culture ou d'autres réseaux existants de pôles créatifs et d'entrepreneurs culturels

4. Améliorer l'accès au marché

Promouvoir l'échange et la diffusion de produits et services culturels et créatifs d'un continent ou d'un pays à l'autre

Améliorer la participation aux campagnes de financement participatif afin de financer la création de produits ou d'activités culturels ou créatifs, y compris par les diasporas

Renforcer la lutte contre le trafic du patrimoine culturel et améliorer la coopération internationale à cet égard

Coopérer avec les industries culturelles et créatives et le secteur privé afin de trouver des débouchés commerciaux pour leurs produits par exemple en organisant des marchés et des foires ou éduquer les publics

Promouvoir la coopération, la coproduction et la co-création entrepreneuriales, créatives et artistiques internationales

Promouvoir le secteur culturel à l'intérieur des politiques commerciales et de coopération afin de faciliter l'accès aux différents marchés

Donner la priorité au développement d'infrastructures locales pour la production et la distribution de produits culturels et créatifs

6. Promouvoir la culture et le patrimoine en tant que vecteur de paix pour renforcer les relations intercommunautaires et internationales

Promouvoir la culture et le patrimoine culturel en tant que vecteur de paix pour renforcer les relations intercommunautaires et internationales

Promouvoir le dialogue interculturel et interconfessionnel et la diversité culturelle afin de soutenir la consolidation de la paix et la prévention des conflits et de bâtir des communautés solidaires et résilientes

Promouvoir l'appropriation locale, nationale et régionale du patrimoine culturel tout en luttant contre la destruction délibérée du patrimoine culturel et le trafic illicite de biens culturels

Renforcer le tourisme culturel durable qui soutient, sauvegarde, promeut et valorise le patrimoine culturel

8. Créer un environnement propice à la culture à l'ère du numérique

Faire des technologies numériques un atout pour tous les secteurs culturels tout en garantissant l'accès à la diversité culturelle et la visibilité des différents contenus culturels dans l'environnement numérique

Garantir des flux équilibrés de biens et services culturels numériques et reconnaître leur valeur publique et leur nature spécifique, sur la base de leurs dimensions culturelles, sociales et économiques

Améliorer la position des créateurs lors des négociations collectives des droits sur leurs œuvres et promouvoir le dialogue entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires des droits

Sensibiliser le public au fonctionnement de l'environnement culturel numérique, en investissant dans les institutions et réseaux de recherche et de savoir

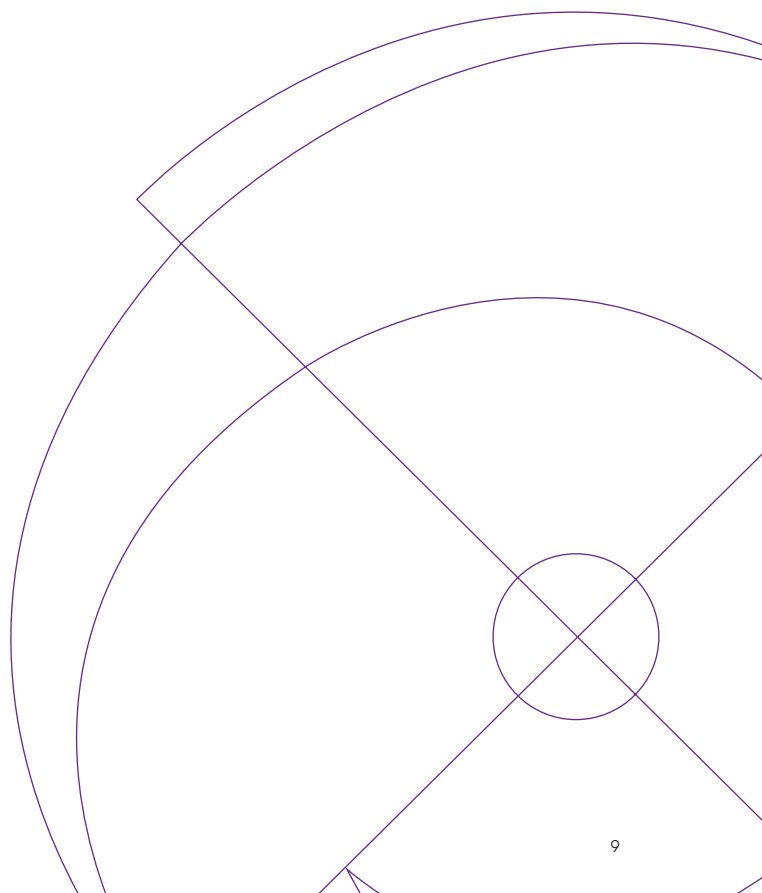
7. Ne délaissier personne

Adopter des approches participatives et inclusives qui impliquent les communautés vulnérables, les femmes et les jeunes

Inclure les communautés locales et garantir la disponibilité et l'accès des espaces publics pour la co-création, les échanges et les rencontres entre divers groupes, en accordant une attention spéciale à la coopération Sud-Sud et aux échanges de bonnes pratiques

Soutenir la culture en tant qu'outil de dynamisme et régénération urbaine

Créer et développer des infrastructures culturelles locales, nationales et régionales adaptées aux besoins des différents acteurs culturels tout en garantissant l'accès au plus grand nombre de biens culturels possible

9. Investir dans l'éducation à la culture tout au long de la vie

Développer des compétences numériques spécifiques pour les créateurs, les professionnels de la culture et les citoyens en général, en accordant une attention particulière aux femmes et aux jeunes, afin qu'ils puissent s'adapter à l'évolution accélérée de la chaîne des valeurs culturelles

Veiller à ce que les arts et la culture fassent partie des programmes scolaires, tout comme l'habileté et les compétences numériques

Soutenir le multilinguisme en tant que moyen de créer des liens entre les communautés et de promouvoir la diversité culturelle

Renforcer les capacités nationales de recherche sur l'histoire, le patrimoine culturel matériel et immatériel et les expressions culturelles

Soutenir l'élaboration des programmes d'études et la formation des enseignants

10. Intégrer la culture dans le financement du développement durable

Intégrer la dimension culturelle dans tous les programmes de développement nationaux et régionaux

Promouvoir l'appropriation locale et nationale dans l'élaboration et l'exécution de programmes

Faciliter les procédures administratives pour les acteurs culturels et créatifs

Utiliser le financement des bailleurs de fonds pour mobiliser des fonds privés et multiplier les fonds disponibles à travers d'instruments tels que le Plan d'Investissement Extérieur de l'Union européenne (EIP)

**Rejoignez la nouvelle
communauté virtuelle des
professionnels de la culture
cultureXchange.eu**

Les industries culturelles et créatives sont parmi les secteurs de l'économie mondiale ayant une des croissances les plus rapides. Elles peuvent contribuer à améliorer la vie des citoyens et répondre à plusieurs des Objectifs de Développement durable de l'ONU.

Audrey Azoulay

Directrice Générale, UNESCO

La création d'emploi dans les industries culturelles et créatives est une alternative réelle à la migration des jeunes. Les gouvernements africains devraient donc adopter au plus tôt des politiques culturelles conséquentes.

Youssou n'Dour

Chanteur et compositeur, Sénégal

Nous pouvons concevoir la culture comme un instrument d'inclusion des communautés, comme un véhicule pour le dialogue et la compréhension ou comme un instrument de gentrification, d'exclusion. Il est donc urgent d'agir et de faire le bon choix.

Sylvie Durán

Ministre de la Culture, Costa Rica

La culture pourrait bien être l'un des facteurs les plus puissants de changement social et d'impact social dans les années à venir. Nous commençons à comprendre pourquoi et comment cela fonctionne, mais il est temps d'expérimenter, de structurer une vision et d'avoir confiance en soi, de transférer la culture des marges les plus reculées de l'échiquier politique vers son centre.

Professeur Pierluigi Sacco

*Professeur d'économie culturelle
Université IULM, Milan, Italie*

Nous sommes un mélange de différentes communautés, notre identité est basée sur cette diversité.

S.E. Jorge Carlos Fonseca

Président de la République du Cap Vert

La culture est au cœur de la cohésion sociale. Grâce à la culture, nous pouvons renforcer la lutte contre les inégalités. La culture vient du peuple et lui appartient.

Stefano Manservigi

*Directeur général
Coopération internationale et Développement
Commission européenne*

cultureXchange.eu

Direction générale de la Coopération
internationale et du Développement

