

Un programme mondial pour les industries culturelles et créatives

11 actions clés

Décembre 2021

Creative Industries
Policy & Evidence Centre
Led by **nesta**

En partenariat avec

The PEC is funded by the AHRC

Arts and
Humanities
Research Council

À propos du PEC et du Conseil international

Le Creative Industries Policy and Evidence Center (PEC) s'efforce de soutenir la croissance des industries créatives du Royaume-Uni grâce à des données indépendantes et des conseils en termes de politique. Dirigé par Nesta et financé par l'Arts and Humanities Research Council dans le cadre de la stratégie industrielle du gouvernement britannique, le PEC comprend un consortium d'universités issues de tout le Royaume-Uni (Birmingham, Cardiff, Édimbourg, Glasgow, Fondation Work à l'Université de Lancaster, LSE, Manchester, Newcastle, Sussex et Ulster). Le PEC travaille avec un large éventail de partenaires industriels, dont Creative UK.

Le Conseil international du PEC est un réseau d'éminents praticiens de la politique et de l'économie créative du monde entier, réuni par le British Council. Le groupe partage l'intelligence politique et les opportunités de recherche des industries culturelles et créatives internationales, et agit en tant qu'amis critiques en examinant et en fournissant une perspective internationale sur les activités du PEC.

www.pec.ac.uk

À propos du British Council

Le British Council établit des liens, une compréhension et une confiance entre des personnes situées au Royaume-Uni et dans d'autres pays du monde à travers les arts et la culture, l'éducation et la langue anglaise.

Nous travaillons de deux manières : directement avec les individus pour transformer leur vie, et avec les gouvernements et les partenaires pour faire une plus grande différence à long terme, en créant des avantages pour des millions de personnes partout dans le monde.

Nous aidons les jeunes à acquérir les compétences, la confiance et les relations qu'ils recherchent pour réaliser leur potentiel et participer à des communautés fortes et inclusives. Nous les aidons à apprendre l'anglais, à obtenir une éducation de haute qualité et à acquérir des qualifications reconnues à l'international. Notre travail dans les arts et la culture stimule l'expression et l'échange créatifs et nourrit l'entreprise créative.

www.britishcouncil.org

Cette publication doit être citée comme suit : Conseil international du Creative Industries Policy and Evidence Centre (2021), « Un programme mondial pour les industries culturelles et créatives », Londres : British Council et Creative Industries Policy and Evidence Centre.

Avant-propos

La pandémie de COVID-19 nous a montré à quel point l'esprit et la créativité humains transparaissent même dans les heures les plus sombres. Alors que le monde tente de sortir de diverses crises de santé publique, économiques et climatiques, nous avons l'occasion unique de réévaluer et de réinitialiser notre mode de vie, et d'envisager des politiques qui favorisent la durabilité et le bien-être de la communauté ainsi que la croissance économique.

Cela a également été la contribution de l'Année internationale de l'économie créative des Nations Unies (ONU) au service du développement durable et a mis en évidence le potentiel de l'économie créative en tant qu'élément crucial de la solution dans ce processus post-pandémique de guérison de la planète, de l'économie et de la société.

C'est dans ce contexte que le Conseil international du Creative Industries Policy and Evidence Center (PEC) propose ces onze points d'action pour optimiser le potentiel du secteur créatif en aidant à résoudre les défis actuels. C'est la première fois qu'un groupe international de ce type se réunit (entrepreneurs, investisseurs, responsables politiques et universitaires du monde entier) pour

mettre en commun notre expérience diversifiée de l'économie créative et définir un programme pour l'avenir proche. Il est particulièrement important de souligner que ce programme est véritablement mondial. En effet, c'est dans les pays du Sud que nous observons la plus forte croissance et que la plupart des idées fortes concernant les secteurs culturels et créatifs sont prises, y compris parmi les travailleurs informels dans les pays soumis à de fortes contraintes et dans les zones urbaines qui manquent cruellement de ressources.

S'il est désormais largement reconnu que l'économie créative contribue à la prospérité mondiale, célèbre la spécificité culturelle et soutient la cohésion sociale, elle est toujours considérée comme une exception en termes d'action politique. La plupart de ces onze points d'action prouvent déjà leur valeur dans certaines parties du monde, mais plus particulièrement parmi les dirigeants locaux et municipaux imaginatifs et inspirants qui restent trop souvent en marge. Notre message est le suivant : si nous voulons mettre en place la reconfiguration urgente dont le monde a besoin, ces idées doivent s'inscrire dans le courant dominant des politiques publiques aux niveaux local, national et international.

Nous soutenons les **Objectifs de développement durable**

1. Éducation et compétences créatives

Le Conseil du PEC appelle les gouvernements locaux, nationaux et internationaux à reconnaître le rôle que jouent les arts et la culture dans le développement de la créativité chez les individus à tous les niveaux d'éducation et de formation. Cela contribuera à garantir que la future main-d'œuvre possède la créativité et les compétences nécessaires pour gérer les perturbations et tirer parti

des opportunités émergentes dans des domaines tels que la réalité virtuelle, la conception respectueuse de l'environnement et l'intelligence artificielle. Pour y parvenir, il faudra intégrer les arts et la culture, aux côtés des compétences scientifiques et technologiques, dans tous les aspects de l'éducation et de la formation.

Cette action est liée aux Objectifs de développement durable :

2. Entrepreneuriat créatif et innovation

Le Conseil invite les décideurs politiques à reconnaître la valeur des modèles commerciaux innovants émergeant grâce à l'utilisation des technologies numériques dans les industries culturelles et créatives, mais aussi les défis particuliers auxquels ils sont confrontés. Parmi ces défis figure le besoin de financement permettant d'accorder une juste valeur aux droits de propriété intellectuelle (DPI)

créatifs et au soutien aux entreprises qui aident les petites entreprises créatives à profiter pleinement de la révolution numérique.

Compte tenu des taux élevés et croissants d'emploi indépendant dans les CCI, une plus grande priorité doit également être accordée à la formation à l'entrepreneuriat dans tous les systèmes de compétences.

Cette action est liée aux Objectifs de développement durable :

3. Carrières créatives, travailleurs indépendants et moyens de subsistance informels

Le Conseil appelle à des politiques qui soutiennent des conditions de travail décentes et une protection sociale pour les travailleurs des industries culturelles et créatives, en reconnaissant la prévalence du travail indépendant, du travail occasionnel et contractuel et du travail informel dans le secteur. Nous appelons les agences internationales et les gouvernements nationaux à collecter de meilleures données sur le marché du travail afin d'assurer une représentation juste et inclusive de ces personnes dans les politiques.

En particulier, nous demandons la reconnaissance du rôle de l'économie informelle dans de nombreuses villes, notamment dans les pays du Sud. Travaillant avec des ressources limitées, une main-d'œuvre non réglementée et des entreprises souvent non déclarées, la créativité informelle ne doit pas être considérée comme une stratégie de survie marginale, ni romancée comme une réponse communautaire qui déchargerait l'État de ses responsabilités.

Cette action est liée aux Objectifs de développement durable :

4. Recherche et développement dans les industries culturelles et créatives

Le Conseil recommande que la définition « Frascati » de la recherche et du développement (R&D) utilisée par les décideurs du monde entier soit révisée, de sorte que les politiques incitant à l'investissement dans l'innovation englobent correctement l'ensemble des domaines du savoir, y compris les arts, les sciences humaines et sociales et pas seulement la science et la technologie. Les systèmes de mesure de la R&D, y compris les enquêtes officielles sur la R&D, doivent également être mis à niveau pour reconnaître la R&D dans différents domaines. Une R&D pluridisciplinaire

et interdisciplinaire, gage d'innovation dans les industries culturelles et créatives, est également nécessaire pour faire face aux plus grands problèmes économiques et sociaux du monde.

Plus généralement, le Conseil demande que les opportunités de financement de la R&D soient promues plus efficacement auprès des industries culturelles et créatives et que des liens mutuellement avantageux soient explorés entre les acteurs (par exemple, la fabrication et la conception).

Cette action est liée aux Objectifs de développement durable :

5. Les industries culturelles et créatives et l'économie numérique

Le Conseil appelle les décideurs politiques internationaux et nationaux à impliquer les industries culturelles et créatives dans l'élaboration de nouveaux cadres et infrastructures réglementaires visant à traiter les questions relatives aux données et à la confidentialité, à la réglementation des plateformes Internet et à la création et à la protection de la propriété intellectuelle.

Nous appelons également à investir davantage dans les compétences numériques et dans une infrastructure numérique robuste, disponible de manière égale dans toutes les régions, en reconnaissant que cela devient aussi important que les nouveaux bâtiments et autres infrastructures physiques pour les industries culturelles et créatives.

Cette action est liée aux Objectifs de développement durable :

6. Les industries culturelles et créatives et le développement durable

Le Conseil invite les décideurs politiques à reconnaître la contribution des industries culturelles et créatives dans l'économie circulaire et la croissance économique dont l'impact sur les ressources et l'environnement physique est relativement faible, tout en reconnaissant également la nécessité d'agir pour atténuer leur impact. Il est vrai que certains domaines comme le design, dont le stylisme de mode, sont à la pointe de l'innovation mais s'avèrent

également être de gros pollueurs. C'est également vrai pour de nombreuses activités artistiques et de divertissement. Les décideurs politiques doivent inclure des artistes dans leurs initiatives climatiques s'ils souhaitent profiter pleinement des tendances intersectorielles entre les entreprises créatives et des domaines tels que la biodiversité, l'alimentation locale, la mode éthique certifiable et l'écotourisme.

Cette action est liée aux Objectifs de développement durable :

7. Villes créatives et clusters régionaux

Le Conseil appelle les gouvernements nationaux et régionaux à investir dans les industries culturelles et créatives des plus grandes villes, mais aussi à considérer les nombreuses opportunités qui se présentent dans les clusters locaux plus petits. Les preuves existantes indiquent que ces derniers ont le potentiel de devenir des moteurs de croissance innovants au niveau local et de servir des marchés de niche dans les industries culturelles

et créatives à l'échelle mondiale, tout en apportant une résilience économique et un sentiment d'appartenance aux communautés hyperlocales de la région.

Afin de mieux comprendre ces micro-clusters, nous demandons que les décideurs incluent les initiatives locales et communautaires dans leurs efforts pour cartographier les industries culturelles et créatives, par exemple dans les indices régionaux et nationaux des villes créatives.

Cette action est liée aux Objectifs de développement durable :

8. Finance alternative dans les industries culturelles et créatives

Le Conseil appelle les décideurs politiques mondiaux à travailler avec les fiduciaires et les fondations pour développer des incitations et des garanties afin d'encourager les investissements du secteur privé dans les infrastructures, les compétences, les marchés et les plateformes nécessaires pour faire progresser la croissance et l'égalité, et pour stimuler de nouveaux types de production culturelle parmi

les communautés créatives. En travaillant ensemble au niveau international, il serait possible de générer des structures plus imaginatives pour la finance alternative et de créer des conditions qui encourageraient davantage d'investisseurs importants à investir dans l'économie créative mondiale.

Cette action est liée aux Objectifs de développement durable :

9. Équité sociale, diversité culturelle et inclusion dans les industries culturelles et créatives

Le Conseil soutient les efforts continus et croissants des agences internationales et des décideurs politiques nationaux pour préserver les pratiques culturelles et créatives, les langues, les connaissances traditionnelles, l'art et les artefacts, ainsi que les sites et textes du patrimoine.

En outre, nous suggérons la promotion mondiale des expériences interculturelles permises par les technologies numériques, en aidant les communautés à développer l'empathie à travers des audiences partagées, une création de sens collectif et une société plus inclusive et basée sur la compassion.

Cette action est liée aux Objectifs de développement durable :

10. Normes internationales pour la collecte et le partage de données

Le Conseil appelle à l'élaboration de normes mondiales pour la classification des industries culturelles et créatives et des professions créatives afin d'alimenter la croissance d'une base de données probantes comparable à l'échelle internationale. Un effort coordonné permettant d'assurer les révisions des codes internationaux de la Classification type des industries (SIC) et de la Classification type des professions (SOC), reflétant la nature changeante des industries culturelles et créatives, devrait également être mis en œuvre.

Nous recommandons également une révision des normes de mesure internationales se rapportant aux industries culturelles et créatives afin de favoriser une meilleure collecte des données des industries culturelles et créatives au niveau international. Bien que nous reconnaissons les différences entre les besoins et les systèmes nationaux, il reste encore d'importantes améliorations à apporter à l'échelle mondiale, comme dans le domaine de la diffusion en continu et du commerce international des services numériques.

Cette action est liée aux Objectifs de développement durable :

11. Coopération internationale pour la gouvernance des industries culturelles et créatives

Le Conseil appelle à l'établissement de normes mondiales pour la coopération internationale en vue du développement des industries culturelles et créatives dans le monde. La législation sur les DPI, les réglementations

Internet, la fiscalité et les politiques associées doivent être recalibrées pour être cohérentes, inclusives, justes et mutuellement avantageuses pour l'industrie et le gouvernement.

Cette action est liée aux Objectifs de développement durable :

Conclusion

Issues d'échanges menés pendant deux ans sur les besoins des industries culturelles et créatives (ICC) mondiales, les onze actions du Conseil international du PEC appellent à repenser de nombreux domaines politiques établis, en particulier au niveau international. Celles-ci vont de la façon dont nous interprétons la définition du financement de la recherche et du développement, à la façon dont nous priorisons la collecte de données sur les travailleurs indépendants et l'économie informelle, en passant par l'accent mis sur les initiatives de financement qui ont un impact social. Cependant, ce programme n'est pas une fin en soi : les dirigeants politiques internationaux doivent désormais intégrer ses principes dans le courant de pensée dominant. Sinon, nous risquons de perdre des communautés créatives à travers le monde et nous perdrons une opportunité de nous attaquer aux problèmes mondiaux les plus importants de notre temps, de la redistribution des richesses au changement climatique. Nous appelons les décideurs du monde entier à tirer parti de l'élan généré par la désignation de 2021 par l'ONU comme « l'Année internationale de l'économie créative pour le développement durable ». L'expérience de la pandémie a renforcé la valeur des industries culturelles et créatives pour le public et les acteurs du monde entier. Avec des actions audacieuses, les gouvernements peuvent libérer davantage le pouvoir de la créativité au profit de leurs communautés, de leurs économies et de leurs partenariats internationaux. Il est maintenant temps d'agir.

Signataires

Membres du Conseil international du PEC

Avril Joffe

Avril est une sociologue économique qui travaille à l'intersection de l'université et de la profession dans des domaines tels que la culture dans la vie urbaine, la culture et l'économie culturelle, l'équité dans la coopération culturelle internationale et les droits et statuts des acteurs de la culture travaillant avec les agences internationales (OIT, UNESCO, CNUCED), des organismes africains (Union africaine) et des gouvernements africains. Avril est la coordinatrice postuniversitaire du département Politique et gestion culturelles de la Wits School of Arts. Elle est un membre actif du Groupe d'experts de l'UNESCO pour la politique et la gouvernance culturelles et de l'Alliance de recherche sur les relations culturelles internationales (ICRRA).

Pays : Afrique du Sud et Afrique subsaharienne

Bernd Fesel

Bernd Fesel a commencé sa carrière sur le marché de l'art et devient directeur général de l'European Gallery Association en 1997. Il a également été président du Conseil allemand des arts. En 2003, il a initié la première conférence nationale sur les industries créatives à Berlin et a été membre fondateur de l'initiative nationale allemande pour les industries créatives en 2007 ; puis il a été vice-directeur de Fritz Pleitgen et du professeur Dieter Gorny à la capitale européenne de la culture RUHR.2010, plus tard en tant que conseiller principal au centre européen pour l'économie créative à Dortmund. Depuis 2016, il est directeur de l'European Creative Business Network à Rotterdam et promeut les intérêts de 8 millions d'acteurs des secteurs créatifs culturels à travers l'Europe. En 2020, Bernd Fesel a été nommé expert au comité de programme d'Horizon Europe. Il est conférencier à l'Institute for Arts and Media Management à Hambourg.

Pays : Allemagne

Daniar Amanaliev

Daniar est un entrepreneur créatif en série et un passionné d'économie créative. Il est le cofondateur et le chef d'entreprise des pôles créatifs ololo, de l'accélérateur d'affaires John Galt et du fonds d'impact créatif ololo. Daniar est membre du comité directeur du Creative Central Asia Forum, cofondateur de Creative Central Asia Network, cofondateur et président de l'association des industries créatives du Kirghizistan.

Pays : Kirghizistan

Diana Marcela Rey Vásquez

Diana est politologue titulaire d'un doctorat en études latino-américaines, experte en économie créative et économie numérique et coauteure du projet de norme mondiale de l'UNESCO pour les comptes satellites culturels. Elle a contribué au développement de statistiques, de politiques et de législations culturelles dans plusieurs pays d'Amérique latine en travaillant pour des agences internationales telles que la Banque interaméricaine de développement, l'ONU Femmes, l'UNESCO, le CAB et le CERLALC.

Pays : Les pays andins et d'Amérique centrale

Dwinita Larasati

Tita est designer de produits, enseignante/chercheuse à l'Institut Teknologi Bandung (ITB), coordinatrice pour Bandung City du design Réseau des villes créatives de l'UNESCO et adjointe du partenariat stratégique du Réseau indonésien des villes créatives (ICCN). Elle préside le Bandung Creative City Forum (BCCF) et le Bandung Creative Economy Committee, est conseillère pour le West Java Creative Economy & Innovation Committee (KREASI), est membre de l'Indonesian Young Academy of Science (ALMI) et de l'Indonesian Academy of Sciences (API). Elle est aussi la responsable climatique du Climate Reality Project (TCRP) en Indonésie. Elle crée un journal graphique et cofonde CAB, un éditeur indépendant.

Pays : Indonésie

Edna dos Santos-Duisenberg

Économiste, Edna a fait une carrière internationale aux Nations Unies. Elle a créé et a été responsable du programme d'économie créative lors de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (2004-2012). Elle a lancé les rapports des Nations Unies sur l'économie créative de 2008 et de 2010, ainsi que la base de données mondiale de la CNUCED sur l'économie créative. Elle fournit des services consultatifs aux gouvernements et aux institutions et collabore avec des universités sur tous les continents.

Pays : Brésil et Suisse

George Gachara

George est un entrepreneur social, un directeur artistique et un associé directeur de HEVA Fund LLP. George dirige le développement et l'exploration commerciale des industries créatives en Afrique de l'Est et fait preuve de leadership dans la création de valeur économique et culturelle à long terme dans ce secteur dynamique.

Pays : Kenya, Rwanda, Ouganda, Tanzanie, Éthiopie

Jairaj Mashru

Jai est directeur de l'innovation au sein de l'équipe chargée de la stratégie et de la conception numérique de Salesforce.com, basée à Mumbai, en Inde. Ses activités créatives l'ont amené à enseigner le design, l'innovation et l'entrepreneuriat, à encadrer des startups et à proposer des stratégies de croissance fondées sur des données probantes aux entreprises et aux décideurs publics en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni pour l'éducation, la durabilité et l'économie créative.

Pays : Inde

John Newbiggin

John est l'ambassadeur du maire de Londres pour les industries créatives et président du Conseil international du Creative Industries Policy and Evidence Centre.

Pays : Royaume-Uni

Laura Callanan

Laura est la partenaire fondatrice d'Upstart Co-Lab. Upstart Co-Lab modifie la façon dont la créativité est financée en connectant l'investissement d'impact à l'économie créative. Avant de lancer Upstart Co-Lab en 2015, Laura était vice-présidente principale du National Endowment for the Arts, une agence fédérale ; consultante auprès du bureau du secteur social de McKinsey & Company ; et directrice associée à la Fondation Rockefeller.

Pays : États-Unis

Leandro Valiati

Leandro a commencé sa carrière au Brésil en tant que professeur et conseiller politique dans les industries créatives et l'économie de la culture, créant et dirigeant le centre universitaire axé sur les politiques le plus représentatif sur les ICC. Au cours des dernières années, il a occupé des postes universitaires et a été membre du conseil d'administration d'institutions politiques en Espagne, en France et au Royaume-Uni. Ses intérêts de recherche sont la culture et le développement socio-économique, la politique culturelle et l'impact multidimensionnel des arts.

Pays : Brésil, France et Royaume-Uni

Marcel Kraus

Marcel promeut le potentiel d'innovation des sciences sociales, humaines et artistiques et l'innovation interdisciplinaire à l'Université Charles. Après avoir quitté la voie des arts et du théâtre, Marcel a travaillé dans le domaine des systèmes de transfert innovants et de l'économie créative pour l'Institut Fraunhofer de Leipzig, en Allemagne, et pour l'Agence technologique de la République tchèque.

Pays : République tchèque

Omar Nagati

Omar est architecte et urbaniste en exercice, cofondateur de CLUSTER, une plateforme de recherche et de design urbain au centre-ville du Caire, et enseignant dans plusieurs universités locales et internationales, plus récemment en tant que professeur invité à l'Université de Sheffield, au Royaume-Uni.

Pays : Égypte

Représentants du PEC et du British Council

British Council

Caroline Meaby

Caroline Meaby est la directrice du réseau artistique du British Council, chargée de superviser un portefeuille mondial de travaux dans les arts et les industries créatives et de façonner le programme mondial d'économie créative de l'organisation. Avant de rejoindre le British Council en 2013, Caroline a travaillé dans l'industrie de la télévision. Elle est également administratrice du Studio 3 Arts à Londres.

Skinder Hundal MBE

Skinder est directeur des arts pour le British Council et supervise de multiples formes d'art et des activités artistiques majeures dans les quatre pays du Royaume-Uni et du monde. Il est également directeur du conseil d'administration d'Artist News et auparavant directeur de New Art Exchange et codirecteur artistique du Nottingham Arts Mela. Il a récemment pris sa retraite en tant que membre du conseil d'administration de la Tom Dale Dance Company.

PEC

Eliza Easton

Eliza est la responsable de l'unité politique du Creative Industries Policy and Evidence Center (PEC), dirigée par la Fondation de l'innovation Nesta. Elle est une chercheuse en politique de Cambridge.

Hasan Bakhshi

Hasan est directeur du Creative Industries Policy and Evidence Centre, au Royaume-Uni. Il siège aux conseils d'administration de Darbar Arts et d'Art UK et est membre fondateur du Creative Industries Council du gouvernement britannique.

Arts and
Humanities
Research Council

British Council

 @BritishCouncil

www.britishcouncil.org

L'organisation internationale du Royaume-Uni pour les relations culturelles et les opportunités éducatives.
Un organisme de bienfaisance enregistré : 209131 (Angleterre et Pays de Galles) SC037733 (Écosse).

Creative Industries Policy & Evidence Centre

Led by **nesta**

Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC)
58 Victoria Embankment
London EC4Y 0DS

+44 (0)20 7438 2500

enquiries@pec.ac.uk

 @CreativePEC

www.pec.ac.uk

Le Creative Industries Policy and Evidence Center est dirigé par Nesta. Nesta est un organisme de bienfaisance enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d'entreprise 7706036 et le numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance 1144091. Enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance en Écosse sous le numéro SCO42833. Bureau d'inscription : 58 Victoria Embankment, Londres, EC4Y 0DS.

