

Les industries créatives et les territoires créatifs

Michèle Gellereau et Emilie Da Lage

GERiiCO-Lille3

Séminaire Les industries culturelles et médiatiques,
l'économie créative et la société de l'information
(GPB) 3 février 2010

Introduction

Pourquoi croiser industries créatives et
territoires créatifs ?

Un croisement inévitable ....

Introduction (suite)

...car...

- des approches théoriques qui articulent développement des industries créatives et territoires (Florida, 2002)
- la catégorie « industries créatives » est une invention politique (Schlesinger 2007) produite par des institutions qui dirigent et administrent des territoires
- elle est saisie, mise en œuvre par de nombreux acteurs et déclinée aux différentes échelles territoriales, comme le montre l'abondance des sites de sociétés de conseils, des sites institutionnels, d'organisme de recherches appliqués mettant en avant la notion de « territoire créatif ».

Plan

- I- Industries créatives et territoires créatifs : un cercle vertueux ?
- II Le paradigme de la créativité décliné sur et pour les territoires
- III - Culture et créativité- entre utopie et idéologie : un cercle vicieux ?

I- Industries créatives et territoires créatifs : un cercle vertueux ?

Des travaux en sociologie urbaine, en économie spatiale, en géographie économique montrent comment une ressource individuelle et collective, la créativité, peut être une ressource pour le développement des territoires.

Quels types de territoires peuvent être créatifs ?

I-1- La ville métropole

- Selon ces théories, le développement doit se penser à l'échelle des grandes métropoles
- Réflexions sur la ville en sociologie urbaine et en géographie urbaine : logique métropolitaine dans un cadre d'action stratégique international et dans le souci du renouvellement urbain.

Richard Florida : un lien de causalité (discutable) entre classe créative et vitalité du territoire

- Les caractéristiques de la « ville créative » : les « 3 T » : la technologie, la tolérance et le talent-
- Les 5 indices : haute technologie (pourcentage d'exportation des biens et services liés à la haute technologie); innovation (brevets); population gay (tolérance); talent (pourcentage de population ayant au minimum un baccalauréat) ; indice « bohémien » (part d'artistes et de créateurs dans la population).

I-2- Des lieux d'agrégation des activités créatives

- les Pôles de compétitivité et les Systèmes Locaux de Production. (clusters)
- Exemple de Paris Mix

I-3- La question des « marges » / la rue

- **Les « Nouveaux Territoires de l'art »**

Citations du rapport de F. Lextrait (2001):

- -les squats, friches: dans les territoires frappés par la crise, les artistes iconoclastes inventent de nouvelles formes inventives et se confrontent aux problèmes de société
- Les initiatives viennent du local sans recherche de validation nationale- droit de cité pour les jeunes
- Pas de modèle global mais une variété d'expériences
- *« Créateurs et publics cherchent d'autres formes de relations fondées sur la permanence artistique dans la cité »*
- **« Lieux publics »**
- l'art de rue et l'évènementialisation de la ville- (P.Chaudoir)

En discussion :
Quelle échelle pour la créativité ?

- tensions métropoles/régions ?
- tensions territoires urbains /territoires ruraux?

•

Les branchements français:

le développement sur deux ou trois décennies de politiques publiques, de pensée de l'innovation et de développement du territoire.

II Le paradigme de la créativité décliné sur et pour les territoires

Penser en termes de « créatif » et non « culturel » induit des parallèles entre industries créatives et territoires créatifs.

Les « c » du territoire

Copyright

Consommateurs

Collaborations

Communauté

Contestation

Créativité

II-1-La « Participation »

La créativité se décline dans les industries créatives comme dans les territoires sur le mode de l'engagement et de la coproduction ; avec le développement de figures normatives.

Il s'agit d'impliquer et responsabiliser la population avec une proximité des modes d'implication entre citoyens et consommateurs

Nouvelles figures de l'individu créatif : figure de l'amateur, du fan, du citoyen engagé.

En discussion...

...dépasser l'opposition villes créatives-villes participatives...

Guy Saez oppose à la ville créative la ville participative, qui reconnaît la "société civile, l'effet d'entraînement de la politique culturelle mise en partage et la diversité culturelle". Entre ces deux options, le chercheur préconise "une politique transversale, partenariale et territorialisée".

II-2- Le « Territoire » - label, marques, culture et patrimoines

- les liens avec l'identité, la singularité, l'expérience (« non substituabilité » de l'expérience) et la qualité de vie.
- Exemple: Reconversions urbaines, pôles de haute technologie et inventivité locale; le mouvement des friches culturelle; revendications d'une nouvelle conception de la ville et de la culture (cultures alternatives); ce qui va être mis en avant est l'inventivité, la créativité dans l'aménagement urbain pour assurer le développement, les liens avec les événements culturels
- Exemple: Figures symboliques et marques

II-3- Les artistes « embarqués »

Nouvelles mesures publiques ou privées de financement et d'accompagnement de l'innovation artistique : on encourage l'art à « valeur d'usage » et son inscription dans le secteur socio-économique

Exemples :

- le dispositif d'aide à la création multimédia (DICREAM)
- « 27è région », laboratoire des politiques publiques territoriales en phase avec la société numérique
- le programme « Nouveaux commanditaires », la commande citoyenne aux artistes

..Discussion...

*La créativité se décline avec d'autres entrées :
responsabilité sociale et aménagement,
développement durable, valeurs nouvelles et
mobilité*

III - Culture et créativité- entre utopie et idéologie : un cercle vicieux ?

- Valeur sémantique du terme « créativité » qui autorise des appropriations multiples.
- Une pratique instrumentale de la créativité?
- Le développement du paradigme de la créativité se joue dans le cadre de la culturalisation des politiques publiques de développement.
- La « créativité » ou la fabrique du consensus?

III-2- Les paradoxes :

- valeurs individuelles et territoire collectif
- mise en relation, réseau ou spécialisation ou concurrence?
- créativité comme ressource « naturelle » partagée ou élément de compétitivité ?

Conclusion

Diversité et créativité un nouveau paradigme
pour les politiques publiques?

Quelles évaluations?

...la notion de « territoires créatifs » n'est pas
équivalente à celle de développement culturel des
territoires .

Bibliographie

- -Breidenbach, J., Nyíri, P, (2009) "Seeing Culture Everywhere.", EspacesTemps.net, Textuel, 12.11.2009 <http://espacestemps.net/document7944.html>
- - Chaudoir. P., « La ville événementielle : temps de l'éphémère et espace festif » Géocarrefour, Vol. 82/3 – *La ville événementielle*, 2007
- - Corneloup, J., (2009) « Comment est abordée la question de l'innovation dans les sciences sociales ? », Revue de géographie alpine, 97-1,
- - Davezies, L., (2008), *La république et ses territoires, La république des idées*, Seuil, Jacobs (1970) *The economy of cities*
- - Florida, R., (2005) *The flight of the creative class New York*, Harper Business
- - Florida, R., (2002) *The rise of the creative class : and how it's transforming Work leisure, community and every day life*, New York, Basic books
- - Germain, A. (2004) « Montréal entre chicago et los Angeles : les quartiers de la diversité et le nouveau cosmopolitisme urbain » *l'individu social ; Autres réalités, autre sociologie ?* Tours association Internationale des Sociologues de Langues Française.
- - Landry, C., Bianchini, F., (1995) *The creative city*, London England Demos
- - Lee, Terence. (2004). "Creative Shifts and Directions." *International Journal of Cultural Policy* 10, no. 3: 281–299.

Suite bibliographie

- - Levine, M., (2004) « *La classe créative et la prospérité urbaine* » : mythe et réalités, Villes, Région, Monde, Montréal
- - Lextrait, F., *Une nouvelle époque de l'action culturelle*, rapport à M Duffour, Paris, La Documentation française, 2001.
- - « The curse of creative class. Richard Florida's theories are all the rage worldwide. Trouble is, they're plain wrong » City journal, automne 2004 , Malanga S.
- - Menger, P.M. *Le portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme*, Paris, la République des idées, Seuil.
- - Moulier Boutang, Y., (2004) « Les limites de la sociologie démystificatrice de l'art », Multitudes, n°15, p.263-270.
- Paris, D, Mons D., *Lille Métropole, Laboratoire du renouveau urbain*, Parenthèses, 2009
- - Peck, J., (2005), « Struggling with the creative class », International Journal of Urban and Regional research, vol. 29, n°4, p 740-770.
- - Robinson, A.G., Stern, S., (2000) *L'entreprise créative*, Edition d'organisation.
- - Saxenian A. (1994) *Regional Advantage : culture and competition in Silicon Valley and Route 128*, Cambridge, Mass. Harvard University Press.

Fin bibliographie

- - Sassen, S. (1991) *The global city*, New York,
- - Saez, G., (2009) « Les collectivités territoriales et la culture », Les cahiers français, N° 348, la documentation française.
- - Shaermur, R., (2006) « L'aristocratie du savoir et son tapis rouge. Quelques réflexions sur les thèses de Richard Florida », in Tremblay, D-G., Tremblay, R., *La compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie : enjeux et défis*. Presses de l'université de Québec, pp. 285-303.
- Schlesinger, P, 2007: 'Creativity: from discourse to doctrine?' *Screen*, vol. 48, no.3, October, pp 377-387
- - Suzanne, G., (2006), *Les espaces de la musique : dynamiques économiques et spatiales de l'agglomération marseillaise* ; Rapport au Puca- ministère des transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la mer.
- - Scott, A., J., (2000) *The cultural Economy Of Cities : Essays on The geography of Image producing Industries*, Sage.
- - Vivant, E., (2006) « La classe créative existe t-elle ? » , *Les annales de la recherche urbaine*, n°101 « Economies connaissances, territoires », novembre, pp 155-161.
- - Veltz, P., (2005) *Mondialisation, villes et territoires : l'économie d'archipel*, PUF
- - *Journal of creative industries*, Middlesex University, Simon Roodhouse ed.