

Pour une Europe créative

Coopérer
à la
transition

Relais
Culture
Europe

Europe
Créative

Mi-parcours !

En 2014, la Commission européenne lançait son programme Europe créative avec la grande ambition d'accompagner les acteurs culturels dans la sortie de crise. Les éléments de langage proposaient alors de penser la transition, d'accélérer les mutations, ou bien encore de soutenir l'émergence de nouveaux modèles pour le secteur.

3 ans plus loin, qu'en est-il des premières tendances de déploiement du programme ? Quelles perspectives peuvent se dessiner pour les années restantes ?

Ce premier document ébauche une première mise en perspective des projets présentés par des opérateurs français et soutenus par le programme quel qu'en soit le volet, Culture ou MEDIA. Nous poursuivrons ce travail jusqu'à nos journées d'été "Pour une Europe créative", les 5, 6 et 7 septembre.

D'ici là, vous retrouverez sur notre site ou dans nos lettres d'information des témoignages, des analyses et commentaires vous permettant de vous tourner, du moins nous l'espérons, vers le futur de l'Europe et de ce programme.

En effet, il s'agit bien avant tout de parler d'Europe et de construction européenne. En 2013, nous avons publié une étude des résultats du précédent programme Culture. A l'époque nous avons demandé à Catherine Lalumière et Jacques Delors de réaffirmer l'enjeu européen de ce programme. Pour la première, il s'agissait de rappeler que la construction européenne est "un projet de société incluant la réalisation d'un marché unifié, mais allant bien au-delà. Un projet caractérisé par des préoccupations de cohésion et de justice sociale (même si, évidemment, beaucoup reste à faire) et surtout caractérisé par des principes démocratiques et humanistes". Pour le second d'affirmer l'urgence d'un "dialogue culturel, si nécessaire pour contrecarrer les tendances au repli et pour préserver (pour les sociétés européennes) leur originalité, leurs langues, leurs identités".

Le projet européen est dans une crise de légitimité qui dure. Ne nous trompons pas, les acteurs culturels sont traversés des mêmes doutes que l'ensemble des citoyens. Pour autant, ils inventent, organisent et gèrent des projets qui explorent de nouvelles réponses aux crises culturelles de nos sociétés, aux défis techniques, sociaux et économiques, en somme à nombre de mutations européennes.

Certes, les innovateurs ne sont pas toujours compris (trop souvent ?). L'incompréhension ne peut pourtant être la règle ! Il y a là le défi principal pour les politiques publiques : comprendre pour savoir diriger les soutiens au plus près des acteurs, en appuyant les plus pertinents, au moment le plus opportun du développement de leur projet. Une bonne gestion publique demande donc de vérifier régulièrement si l'on reste bien dans ces clous. C'est la raison de l'évaluation à mi-parcours que conduit la Commission européenne.

Nous concevons ce travail de "remontée des pratiques" comme une contribution à cette évaluation, au dialogue entre les institutions européennes et les professionnels de la culture. Nous désirons faire remonter certes les difficultés sur le terrain, mais avant tout montrer la vitalité des explorations qui sont conduites, les solutions innovantes répondants, ou mieux anticipant, les nouveaux usages, les nouvelles demandes de nos concitoyens.

En conclusion de ce document, vous trouverez les premières ébauches des éléments qui nous apparaissent structurer les pratiques européennes des acteurs français au sein des projets auxquels ils sont associés. Quatre thèmes se dégagent, et nous vous proposerons donc d'y revenir au cours des mois à venir :

- Nouveaux récits (New narratives), ou comment les acteurs culturels contribuent à l'émergence d'un nouveau discours européen ;
- Accès à la culture / accès à la démocratie (Accessing culture / accessing democracy), ou comment les acteurs culturels relèvent le défi des mutations démocratiques européennes ;
- Interactions créatives (Creative interactions), ou comment les acteurs culturels inventent formes et objets de demain ;
- Economie coopérative (Cooperative economy), ou comment les acteurs inventent de nouveaux modèles économiques.

Nous ne voudrions pas conclure cette courte introduction à ce travail d'analyse et d'évaluation commune que nous entamons, sans rappeler, par les mots de Catherine Lalumière, Présidente du Relais Culture Europe, toute la force de nos convictions européennes.

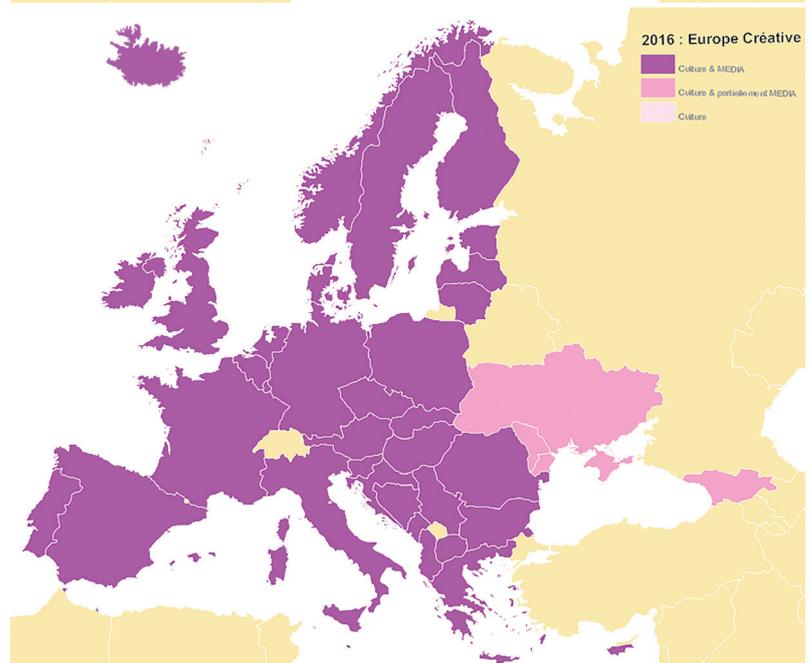
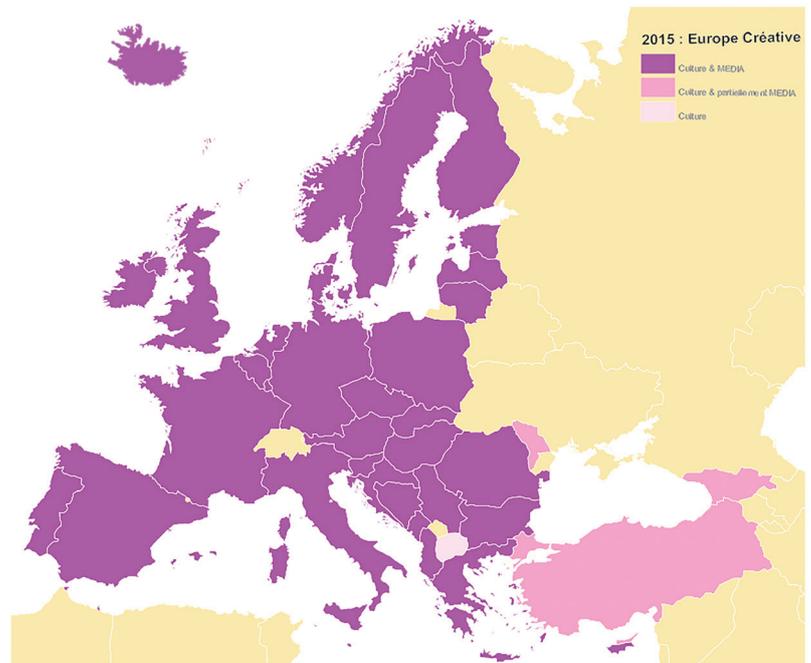
“Si, après les horreurs des régimes totalitaires des années 1930, au lendemain de la seconde guerre mondiale, nos prédécesseurs se sont lancés dans ce projet incroyablement ambitieux de construction européenne, c'est pour réaliser ce projet de société et protéger les plus belles valeurs de la pensée européenne. (...)

Et, aujourd'hui, dans la tourmente dans laquelle l'Europe se débat, face au retour des nationalismes et du repli sur soi, l'objectif est le même, devrait être le même, si les Européens prennent conscience de la situation et savent se mobiliser.”

Pascal Brunet

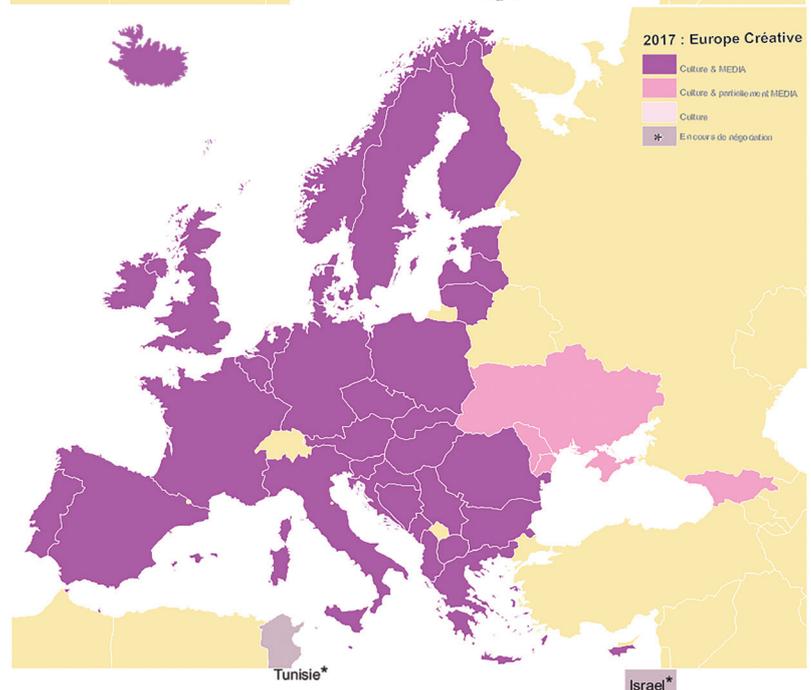
**“Un projet
de société
incluant
la réalisation
d’un marché
unifié,
mais allant bien
au-delà.”**

Catherine Lalumière

**“Un dialogue culturel,
si nécessaire pour
contrecarrer les
tendances au
repli et pour
préserver (pour
les sociétés
européennes) leur
originalité, leurs
langues, leurs
identités.”**

Jacques Delors

L'Union européenne a choisi 2020 comme horizon de son action. On peut y voir une échéance permettant d'organiser le travail programmatique – que faire et comment le planifier ? On peut aussi y voir, non un horizon de rupture, mais bien celui de changement radical de perspective. Il s'agit de prendre acte de ce “défi à la raison” que nous pose ce moment de transition européenne.

Inciter

Le nouveau programme Europe créative proposait aux acteurs culturels et audiovisuels, dans cette rupture de la mondialisation, un outil pour se renforcer et favoriser la force créative et de création européenne. Plus large, plus ouvert sur l'Europe et sur le monde, plus ancré dans les défis européens, il représentait un enjeu pour les acteurs français. Il les plaçait, en effet, au-delà d'un pays à forte capacité culturelle et grand bénéficiaire des deux anciens programmes Culture et MEDIA, en tant qu'initiateurs de nouvelles dynamiques (industrielles, sociales...) européennes. Les premières années montrent une prise en main de cet outil et un potentiel important. Plus qu'un nouveau narratif, le programme a ouvert la voie à des expérimentations pour faire et penser différemment en Europe aujourd'hui. 2017-2020 peut être l'occasion de construire, à partir de ces ouvertures, des pratiques de référence d'une Europe plurielle et démocratique sachant lier diversité et compétitivité, politique de création et politique industrielle, innovation économique et innovation sociale.

Un apprentissage de la transition

Les acteurs français ont investi Europe créative, comme l'atteste leur **forte présence** sur le programme. Premiers bénéficiaires, sur Culture comme sur MEDIA, ils sont présents sur l'ensemble des appels y compris les nouveaux - à l'image des plateformes sur Culture ou de la distribution en ligne sur MEDIA - montrant ainsi qu'au-delà de l'acquis d'un grand pays et des habitudes, l'arrivée du programme répondait à **une étape nouvelle dans le rapport à l'Europe**.

Europe créative suscite en effet un fort intérêt auprès **d'acteurs d'horizon et de nature très divers**. Publics comme privés, acteurs référents ou émergents, parfois pionniers, souvent hybrides, les acteurs de la création, du patrimoine ou de l'audiovisuel, et de plus en plus du numérique, de la réalité virtuelle, du livre, de la mode ou encore du design, voient dans cet outil une opportunité dans ce moment de transition où tous les points de référence sont bousculés et la nécessité d'ouverture européenne réelle.

Cet intérêt s'appuie et permet d'appuyer **une volonté d'innovation et d'apprentissage de la transformation**, encore souvent fragile mais bien présente, cherchant des équilibres sur des échelles plus larges : innovation dans les formats et les modes de récits, circulations européennes et contextes créatifs renforcés, nouveaux modes de distribution, participation plus large à la vie culturelle européenne, économie de la création et de la diversité, etc.

Rencontrant cette volonté des acteurs, le programme a ainsi suscité **des projets ancrés** dans les réalités des secteurs, répondant aux enjeux professionnels d'aujourd'hui, en lien avec le développement des structures et filières, proposant des partenariats nouveaux (entre secteurs, entre acteurs techniques et de contenu, entre segments de la chaîne, etc.), qu'il est le seul à soutenir à l'échelle d'un continent.

Au fil des ans apparaissent mêmes des signaux, pour le moment "faibles" mais préfigurant peut-être une étape plus affirmée de cette prise en main : articulation plus pointue entre recherche/création/innovation, élargissement de la question de l'audience vers l'éducation (créative, aux médias, artistique, etc.) et la citoyenneté, stratégies d'ouverture et de présence plus mondiales ... un dépassement ou une appropriation du cadre posé lui-même pour en dessiner de nouveaux contours.

Ces signaux, projets, envies, pratiques soulignent la dynamique en cours. Une dynamique à renforcer, à ancrer, à élargir afin de faire de l'Europe un espace d'ouverture, de possible et de projections de volontés communes.

Des points de vigilance

Amplifier cette dynamique demandera en premier lieu, s'appuyant sur ces premiers déplacements, de **favoriser l'ouverture** du programme **à de nouveaux acteurs** et secteurs. Elle est à poursuivre sur le volet Culture pour lequel 50 % des acteurs français soutenus depuis 2014 sont des nouveaux entrants. Plus naissante, elle est à fortement renforcer sur MEDIA (notamment vers le jeu vidéo, la réalité virtuelle, les contenus non linéaires...), volet pour lequel, en 2016, seulement 15 % des acteurs soutenus étaient de nouveaux entrants.

Il s'agira également de **faire entrer dans cette dynamique l'ensemble des territoires français**, de l'hexagone jusqu'à la Caraïbe et l'Océan Indien. Les participants au programme restent en effet encore concentrés sur certaines régions, ceci ne permettant pas d'ouvrir largement les opportunités européennes comme de profiter de la diversité des pratiques, de l'émergence de pôles régionaux forts - sur le numérique et l'image par exemple - et des stratégies d'innovation des territoires.

Cela demande également, pour les projets à venir, de **rentrer dans des stratégies européennes plus affirmées** articulant les autres programmes européens (notamment Europe créative, Horizon 2020 et la politique de cohésion) autour de la recherche et de l'innovation.

De même, si le programme s'est fortement ouvert au-delà des seuls Etats membres de l'Union, prenant **une dimension continentale, voire euro-méditerranéenne**, la géographie des partenariats et coopérations françaises montrent encore une très forte concentration sur l'Europe des 15.

Ainsi, **sur chaque territoire, dans chaque secteur**, il sera important d'identifier, d'initier, de soutenir, de proposer, des stratégies de participation au programme tenant compte des fragilités économiques, des différences de culture de la coopération, des initiatives existantes ou non. Cela demande de rentrer dans des pratiques de réseau plus soutenues et plus diverses, et de savoir, à partir de têtes de pont, entraîner un ensemble d'acteurs.

Pour la période 2014-2016

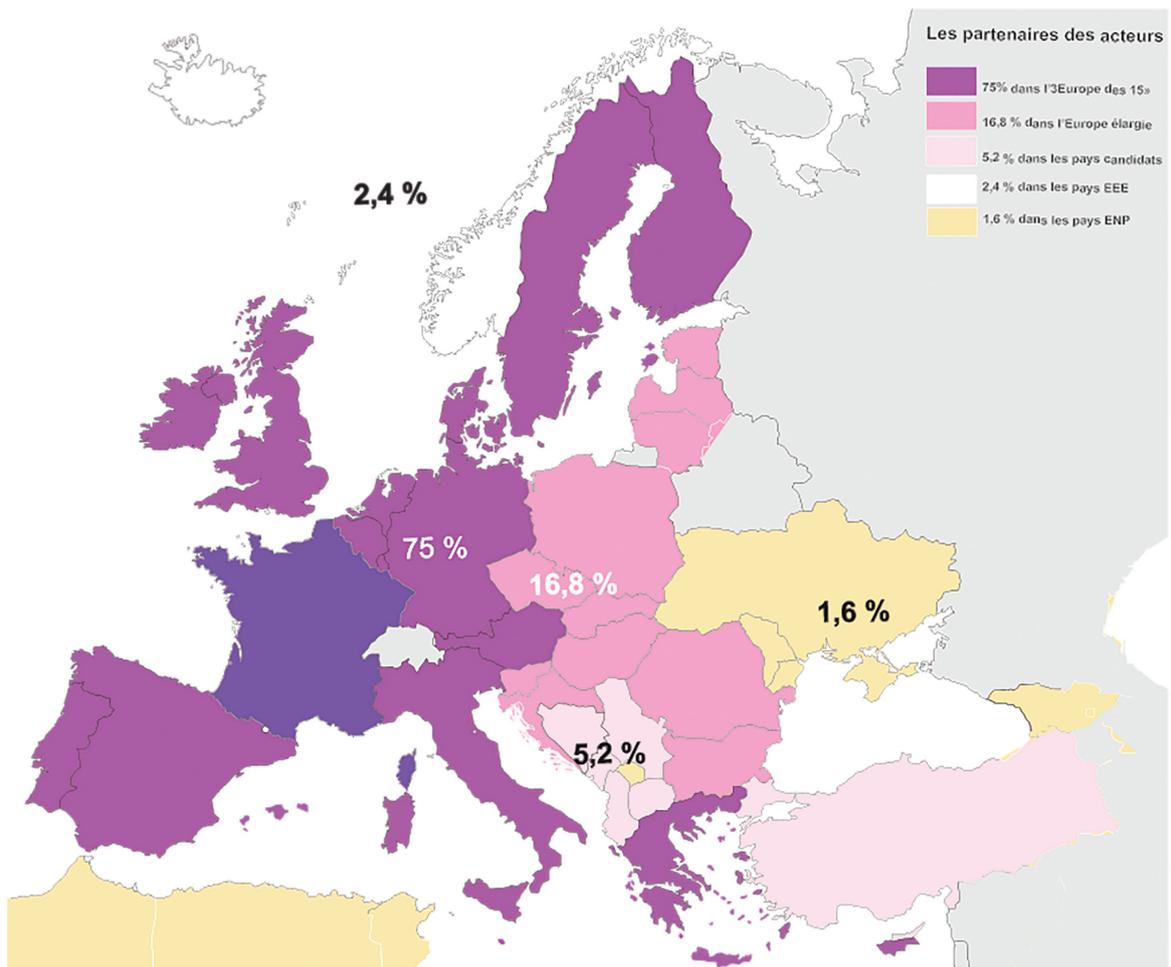
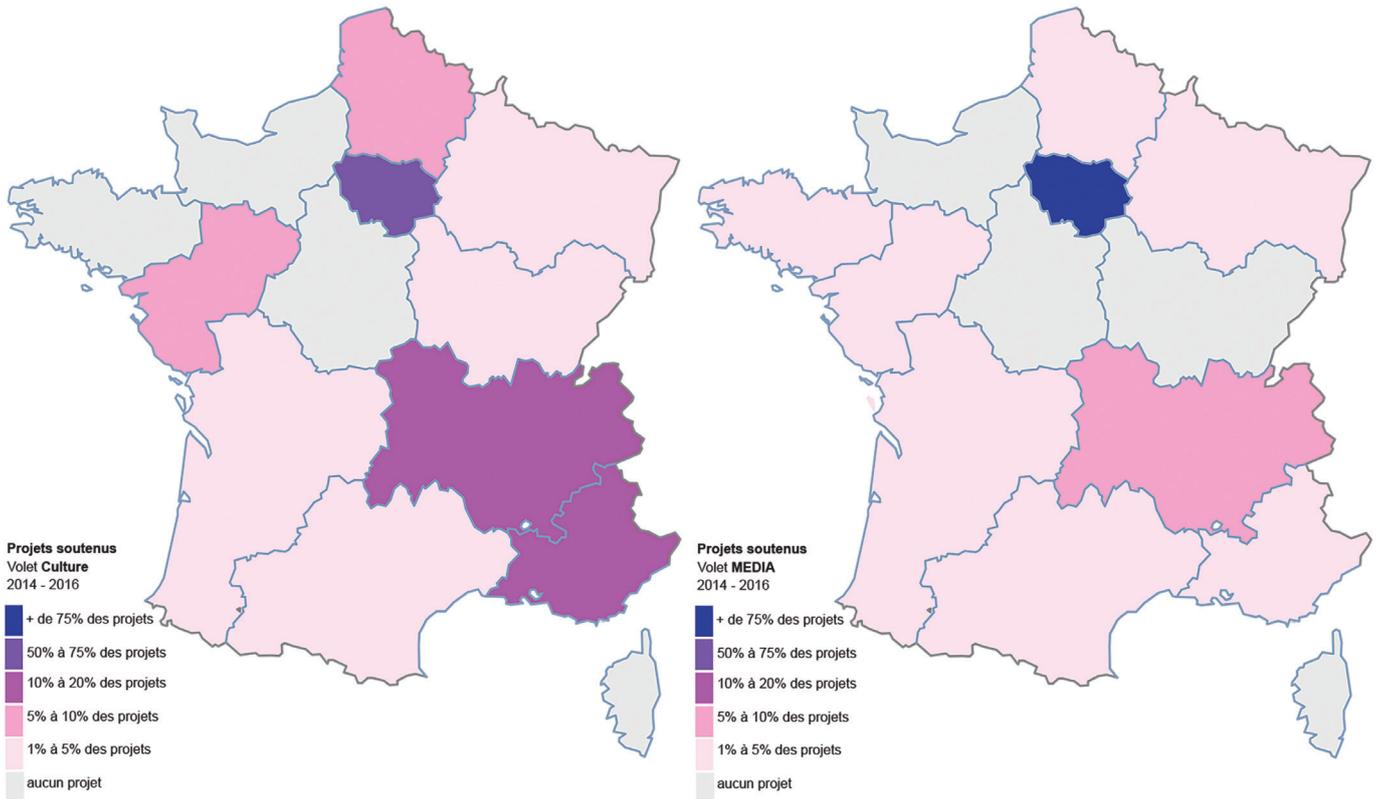
493 projets financés

31 millions d'euros mobilisés sur Culture

94 millions d'euros sur MEDIA

Un taux de retour de 17,5% sur Culture et 28,5 % sur MEDIA

10 régions représentées sur 14 et aucun projet dans les DOM

*Appuyer les
dynamiques
existantes et faire
émerger les
expérimentations
dont nous avons
besoin
aujourd'hui pour
ouvrir et activer
d'autres possibles
européens...*

Accompagner

*Afin de soutenir et élargir les dynamiques de changements en cours, le Relais a choisi de mettre en place une **Pépinière à projets “Europe créative”** ouverte à tout porteur de projet souhaitant développer de nouvelles perspectives d'innovation en Europe et mobiliser le programme Europe créative (Culture et MEDIA).*

**80
structures
suivies**

**15 régions
représentées
dont 2 DOM**

**Parité
Homme / Femme**

**Culture
&
MEDIA**

**Un large spectre
de disciplines et
d'audiences**

**Physique et
en ligne**

Pour qui ?

La pépinière à projets Europe créative est ouverte à tout acteur culturel et audiovisuel (création, patrimoine, mode, design, livre, cinéma, réalité virtuelle...), public ou privé, sur l'ensemble du territoire - de l'hexagone à la Caraïbe et l'Océan Indien - souhaitant s'engager dans un projet européen et mobiliser Europe créative.

C'est quoi ?

La pépinière est un espace de travail qui permet à chaque participant de mobiliser, de l'idée au projet Europe créative, réflexion, interaction, confrontation, immersion européenne et échange de pair à pair avec une communauté d'acteurs français et européens engagés dans les transformations en cours et souhaitant travailler à l'émergence d'idées nouvelles et à des réseaux pérennes d'action européenne. Elle se veut un espace de soutiens et d'apports mutuels pour les acteurs en phase de création de projets.

Quels principes ?

- Ouverture de zones de contact entre une diversité d'acteurs, de contextes, d'enjeux ;
- Circulations et partages des expériences, des questions et des projets favorisant une lecture partagée des enjeux et des voies de réponses possibles ;
- Explorations ouvertes d'idées proposant des interprétations et expérimentations nouvelles face aux défis européens ;
- Interactions créatives et espaces de recherche entre acteurs travaillant à des mouvements post-nationaux.

Quels outils ?

- Un **appui individuel** à toutes les étapes du projet : diagnostic de départ, mentorat régulier avec l'équipe du Relais, appui à la recherche de partenaires, identification de l'appel pertinent pour le projet, relecture du dossier... ;
- Des **rendez-vous d'immersion européenne** (mise en réseau, ateliers de travail, échange avec des acteurs sur des pratiques européennes innovantes, etc.) ;
- Des **rendez-vous collectifs** autour de l'**innovation** et de la coopération (ateliers et webinars) : design de projets... ;
- Des **rendez-vous collectifs techniques** propres à chacun des appels (ateliers et webinars) : écriture des dossiers, définition d'une stratégie de communication innovante, évaluation d'un projet, réflexion autour des outils, construction d'un budget et analyse de la capacité financière... ;
- Un **espace d'échange** entre les porteurs de projets.

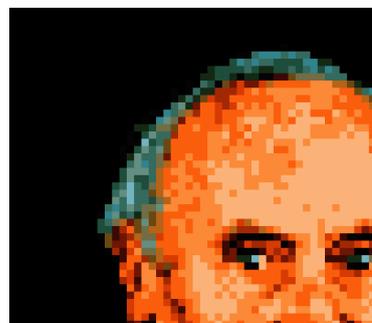
Influencer

Lancées en 2015 à Paris par le Relais Culture Europe, les Journées pour une Europe créative sont un espace résolument européen d'échanges, de débats, de rencontres, de réflexion et d'imagination de nouvelles pratiques.

Pensées pour les acteurs culturels et créatifs, les Journées pour une Europe créative se revendiquent aussi, de plus en plus, comme un espace co-construit par les acteurs afin d'y confronter réalités, expérience et expérimentations. Véritable laboratoire éphémère, ces journées sont aussi un endroit de création de liens et de possibles. Face aux mutations et aux bouleversements des secteurs, des métiers, mais aussi des quotidiens, ces acteurs sont plus que jamais porteurs d'innovation dans la création bien sûr, mais aussi dans l'émergence de nouveaux modèles d'organisation, de modes de financement alternatifs, de réinvention de la solidarité et de la coopération...

Depuis 2016, des Journées Europe Créative se déroulent également à Strasbourg. Entre innovation économique, innovation sociale et mutations d'usages, la dernière édition, en avril, a proposé une série de tables rondes autour d'une approche expérimentale et alternative des pratiques créatives et des politiques culturelles.

**5, 6 et 7
septembre
2017**

**Société
et
création
européennes
à l'ère
post-digitale**

**3 jours de
rencontres,
ateliers,
débats**

**Anis Gras
Arcueil**

3 jours de « Conversations » pour imaginer ensemble une Europe ouverte et toujours plus créative

Les 5, 6 et 7 septembre prochains, la 3ème édition des Journées pour une Europe créative de Paris, se déroulera à Anis Gras (Arcueil). Nous avons choisi ce lieu car il s'agit, certes, d'un lieu d'accueil, de création, de résidence, de circulation des artistes mais aussi d'un lieu profondément ancré dans son territoire et ses proximités. Intitulée « Conversations », cette édition entend proposer à chacun d'entrer en conversation et ainsi de prendre part.

Ces conversations seront l'occasion de réunir acteurs français et européens autour des questions des nouvelles formes de coopération, du « faire quand même », de l'évolution des modèles économiques, du rapport au numérique et aux technologies, des croisements et entremêlements des secteurs et des disciplines artistiques... Et plus généralement de l'Europe de la culture, de la nécessité de la culture en Europe pour faire face à la fermeture, mais aussi à l'ouverture, parfois mal appréhendée.

Prenons part !

Les deux premières journées seront consacrées à des ateliers animés par nos partenaires auxquels invités, participants, citoyens, acteurs culturels... prendront part pour imaginer un renouvellement des pratiques artistiques et de nouvelles dynamiques européennes, mais aussi, et surtout, le début d'un nouveau récit européen collectif et pluriel. Des projections seront également proposées afin de donner une large place au documentaire comme moyen d'entrée en conversation sur des sujets comme l'indépendance, la place de la création, la liberté d'expression, les mutations démocratiques observées partout en Europe.

Société et création européennes à l'ère post-digitale

Dans la continuité des conversations engagées, la dernière journée se déroulera autour des quatre propositions de parcours que nous avons imaginées :

- **Nouveaux récits** - *New narratives* - ou comment les acteurs culturels contribuent à l'émergence d'un nouveau discours européen ;
- **Accès à la culture / accès à la démocratie** - *Accessing culture / accessing democracy* - ou comment les acteurs culturels relèvent le défi des mutations démocratiques européennes ;
- **Interactions créatives** - *Creative interactions* - ou comment les acteurs culturels inventent formes et objets de demain ;
- **Economie coopérative** - *Cooperative economy* - ou comment les acteurs inventent de nouveaux modèles économiques.

Ces parcours, composés de « showcases », nous montrerons comment partout, et malgré les difficultés et les recompositions, de nombreux opérateurs se mobilisent, s'engagent et s'emparent du programme Europe Créative pour inventer et construire l'Europe de demain.

Une Europe toujours plus créative !

Avec le soutien
de la
Commission
européenne,
du Ministère
de la Culture
et de la
Communication
et du Centre
National
du Cinéma
et de l'image
animée

**Relais
Culture
Europe**

132, rue du Faubourg-Saint-Denis 75010 Paris

téléphone
+33 [0]1 53 40 95 10

télécopie
+33 [0]1 53 40 95 19

infos@relais-culture-europe.eu
www.relais-culture-europe.eu