LA VALEUR ET LES VALEURS DE LA CULTURE

Résumé

culture ACTION europe

LA VALEUR ET LES VALEURS DE LA CULTURE

European Cultural Foundation

Cofinancé par le programme Europe créative de l'Union européenne

Le soutien de la Commission européenne et ECF à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.

CRÉDITS:

Culture Action Europe, en collaboration avec l'Observatoire de Budapest et d'autres membres et partenaires de CAE, ont uni leurs forces pour rassembler des éléments de preuve pertinents démontrant l'impact de la culture sur un large éventail de domaines politiques de l'UE.

Publié par Culture Action Europe, 2018

LA VALEUR ET LES VALEURS DE LA CULTURE

RESUME

Culture Action Europe, en collaboration avec l'Observatoire de Budapest et d'autres membres et partenaires de CAE, ont uni leurs forces pour rassembler des éléments de preuve pertinents démontrant l'impact de la culture sur un large éventail de domaines politiques de l'UE.

Il existe une grande diversité d'approches pour mesurer la contribution de la culture à la réalisation des objectifs du projet européen. Au cours du processus de collecte et d'analyse, un trait commun est néanmoins ressorti de toutes les sources: la valeur indépendante des pratiques culturelles et artistiques en tant que noyau qui alimente et permet des impacts sur d'autres domaines. La culture peut-être mieux comprise si on se la représente comme un écosystème, dont toutes les parties doivent être soutenues de manière adéquate pour tirer profit des impacts économiques, sociaux et culturels qu'il génère. En examinant les tentatives précédentes pour résumer toute l'étendue des contributions de la culture, nous constatons qu'encore très peu d'études systématiques, longitudinales et à grande échelle sont effectuées, alors qu'elles pourraient fournir une précieuse base de données. En même temps, il existe suffisamment de preuves quantitatives et qualitatives démontrant l'impact de la culture sur le renforcement de l'identité européenne et la participation démocratique, la promotion d'une éducation orientée vers l'avenir, la qualité de vie globale et le bien-être, au-delà de ses contributions, déjà bien documentées, à un paysage économique en évolution.

CULTURE ET DEMOCRATIE

L'Eurobaromètre de 2017 sur le «Futur de l'Europe» a demandé aux citoyens européens quels étaient selon eux les facteurs les plus importants pour aider les sociétés européennes à faire face aux défis mondiaux. La diversité culturelle et l'ouverture aux autres ont été mentionnées presque aussi souvent que le libre-échange et l'économie de marché. Dans un contexte politique où la fragmentation de l'Europe, les défis lancés à la démocratie, à la paix et à la stabilité augmentent en raison des tensions économiques attisées par des arguments culturels, une action spécifique de l'UE dans le domaine de la culture est impérative. Des preuves substantielles existent quant à l'effet positif du dialogue interculturel et de la participation à la société civile. La rencontre avec des personnes de milieux différents et la remise en question des préjugés ont un résultat positif avéré sur les modèles démocratiques, la confiance et l'accumulation du capital social.

L'Eurobaromètre 2017 montre que la culture pèse de plus en plus lourd dans la perception qu'ont les citoyens de leur appartenance à une communauté européenne. En effet, la culture est considérée comme le facteur le plus important, suivi par les valeurs et l'histoire. La culture et les valeurs ont été identifiées comme des éléments co-constitutifs de croyances partagées qui influencent la participation démocratique. Le «Cadre d'indicateurs sur la culture et la démocratie» 2017 du Conseil de l'Europe a mis en évidence une forte corrélation entre la culture et la démocratie. La participation culturelle permet une exposition à de multiples points de vue, expériences et idées, au-delà de ceux prévalant dans le cercle social immédiat de chacun. Par conséquent, la participation culturelle contribue à accroître la tolérance, l'ouverture et le respect des autres, ainsi qu'à renforcer les principes et les valeurs démocratiques.

CULTURE ET EDUCATION

40% des employeurs déclarent qu'ils ont du mal à trouver des personnes ayant les compétences adéquates pour permettre à leur entreprise de grandir et d'innover. En outre, les évolutions à venir du marché du travail et les structures émergentes qui remodèlent la communication sociale, exigent le développement de compétences interpersonnelles et créatives de plus en plus considérées comme fondamentales. Le projet EU Dice a prouvé de manière convaincante que le théâtre et l'art dramatique apportaient un soutien important pour l'acquisition de compétences clés, incluant la communication dans la langue maternelle; l'apprendre à apprendre; les compétences interpersonnelles, interculturelles et sociales et les compétences civiques; l'entrepreneuriat et l'expression culturelle. De plus, la pensée critique, les médias et l'alphabétisme visuel continueront d'être essentiels au maintien de sociétés saines et démocratiques et à la lutte contre la désinformation, vu que la majorité des experts s'accordent à dire que l'environnement informationnel ne s'améliorera pas au cours des 10 prochaines années.

L'éducation artistique produit des effets interdisciplinaires. Une étude de l'OCDE a démontré que l'éducation artistique développe les compétences verbales, le raisonnement géométrique, des compétences dans l'observation d'images scientifiques et les aptitudes visuo-spatiales. Les divisions artificielles entre les arts et les sciences masquent leurs interactions dans le monde réel, des liens forts ayant été démontrés entre les trouvailles de la recherche scientifique de pointe et la pratique culturelle. Par conséquent, il y a une prise de conscience politique croissante de la nécessité de passer d'une approche STEM à une approche STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

La recherche a démontré l'efficacité des projets de sensibilisation des musées qui facilitent l'accès à la culture dans les zones fortement défavorisées, ce qui fait que les enfants sont plus inspirés pour apprendre, acquérir des compétences et des connaissances. Ce type de travail fait tomber les barrières sociales car il a été démontré que les niveaux d'éducation sont en corrélation avec des niveaux plus élevés d'intérêt pour la culture et le revenu. Ainsi, le développement de compétences transversales à travers la participation culturelle aide à atteindre divers objectifs, augmente l'employabilité, prépare les individus pour l'avenir, améliore la santé démocratique et est aussi un bien en soi.

CULTURE, COHESION SOCIALE, EGALITE ET DIVERSITE

Une évaluation ex-post des programmes de la politique de cohésion menée par la Commission européenne pour la période 2007-2013 et axée sur le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), a révélé que la majorité des parties prenantes avaient une opinion positive de l'efficacité du financement FEDER de la culture. Il a permis en particulier des bénéfices notables en termes d'infrastructures et de services, un plus grand nombre de visiteurs, d'emplois, de revenus, de demandes de produits culturels et le développement de nouveaux produits. Il n'existe pas de données similaires pour le cycle 2014-2020 du programme. Grâce à de nouvelles méthodologies telles que l'approche fondée sur la valeur (VBA – Value-Based Approach), il a été prouvé que les événements culturels avaient des répercussions sur la cohésion sociale, la solidarité et la diversité. Ces conclusions se reflètent dans d'autres études d'impact d'événements culturels où, au-delà des objectifs principaux initialement définis, l'effet sur la cohésion sociale plus largement a été reconnue comme résultat de ces événements par la majorité des participants.

La cohésion sociale est une condition préalable au développement sociétal, politique et économique. Il a été constaté que le capital social joue un rôle important dans l'inclusion sociale et qu'à l'inverse, le manque de capital social exacerbe les inégalités et nuit à la cohésion sociale.

Il a été démontré que la participation à des activités culturelles améliore le capital social. D'ailleurs, lorsque les activités culturelles sont spécifiquement conçues pour favoriser la compréhension mutuelle, comme lors de l'Année européenne du dialogue interculturel (2008), les effets sont renforcés. Une enquête entreprise pour évaluer l'initiative a révélé que 73% des participants en avaient appris plus sur des populations de cultures différentes; 73% avaient une vision plus positive de la contribution de différentes cultures à la société; 70% avaient acquis un respect accru pour les personnes d'autres cultures; et 46% avaient développé des amitiés avec des personnes de cultures ou de communautés différentes. Un nombre croissant d'études convergent dans leurs conclusions par rapport au rôle positif de la participation culturelle et du dialogue interculturel dans la promotion de l'intégration, y compris dans le cas des migrants et des réfugiés.

CULTURE ET BIEN-ETRE DES CITOYENS

La contribution de la culture au bien-être des citoyens européens a été mise en évidence par une enquête d'Eurostat, dans laquelle il est apparu qu'une fois les besoins fondamentaux satisfaits, les facteurs sociaux, y compris la vie culturelle, jouent un rôle clé dans la satisfaction à l'égard de la vie et le bonheur. En effet, l'Eurobaromètre spécial sur le patrimoine montre que 71% des personnes interrogées ont convenu que «vivre à proximité de lieux liés au patrimoine culturel européen peut améliorer la qualité de vie des gens».

Ces résultats sont appuyés par une étude approfondie en Espagne, montrant que la fréquentation d'espaces culturels avec d'autres personnes a un effet positif sur la satisfaction de vivre et confirme qu'au-delà d'un certain seuil, des revenus plus élevés ne signifient pas plus de bonheur. En plus de ce qui précède, une étude italienne associant le bien-être psychologique à la fréquence de participation à des activités culturelles, a conclu que l'accès à la culture est le deuxième facteur le plus important pour le bien-être psychologique, immédiatement après l'absence de maladies, et avant des facteurs tels que l'emploi ou le niveau de revenus.
La santé est aussi positivement affectée par la pratique et la participation culturelles. Les enquêtes auprès des ménages écossais (Scottish Household Surveys – SHS), entre autres études similaires, ont montré que ceux qui participaient à des activités culturelles déclaraient des niveaux de santé sensiblement plus élevés que ceux qui ne le faisaient pas.

En général, la pratique artistique est associée à des niveaux plus élevés de satisfaction dans la vie, à une image de soi positive, à moins d'anxiété dans des environnements changeants, à plus de tolérance et d'ouverture, et est fortement corrélée au bien-être subjectif.

CULTURE ET ECONOMIE

La culture, en elle-même ou par le biais des industries créatives, est un atout pour l'économie. Ces industries représentent 4,2% du PIB européen, part dont la culture représente environ 40%. L'emploi dans le secteur représente 8,4 millions de personnes dans l'UE (3,7% de l'emploi total). Les données d'Eurostat montrent que si d'autres secteurs ont perdu des emplois pendant la crise économique, les emplois dans le secteur culturel sont restés stables ou ont légèrement augmenté entre 2011 et 2016. En outre, l'emploi culturel constitue un point d'entrée important sur le marché du travail pour les jeunes dans un nombre significatif de pays de l'est.

La balance commerciale culturelle avec le reste du monde est passée d'un excédent de 4,3 milliards d'euros en 2011 à 8,7 milliards d'euros en 2016, selon Eurostat. Cette croissance provient d'une augmentation substantielle des exportations, reflétant l'attractivité de la culture européenne au niveau mondial. Cependant, le commerce international immatériel n'est pas inclus dans les statistiques commerciales de l'UE. Ces chiffres sous-estiment donc certainement la contribution de la culture aux flux commerciaux.

Les domaines économiques de pointe s'appuient sur la valeur ajoutée culturelle pour maintenir leur avantage concurrentiel dans un marché de plus en plus mondialisé. Il s'est avéré que l'implication culturelle améliore la communication au sein des organisations, stimule la découverte de meilleures solutions de conception et améliore l'adoption de nouvelles technologies ainsi que la diffusion et la vitesse de circulation de l'innovation. Les capitales européennes de la culture sont un cas bien connu d'action culturelle de l'UE assortie d'effets indirects. Les universitaires ont conclu que le PIB par habitant dans les régions d'accueil augmente de 4,5% par rapport à celui des régions qui n'ont pas accueilli l'événement. De plus, l'effet persiste plus de 5 ans après une année comme capitale de la culture.

L'Europe est une superpuissance dans le domaine du tourisme culturel. À l'échelle mondiale, le tourisme culturel représente environ 40% du montant total des recettes touristiques. La contribution du secteur du patrimoine au tourisme a été estimée à 9 millions d'emplois directs et indirects. Cependant, une étude sur la valeur économique des musées note qu'en matière de tourisme, les musées reçoivent en réalité moins de 4% des revenus qu'ils génèrent, les dépenses touristiques allant à l'hébergement (21%), aux restaurants (20%), aux billets de transport (20%) et aux achats divers (11%). Ces chiffres suggèrent que les organisations culturelles pourraient être classées dans le champ des biens publics, étant donné la difficulté qu'elles éprouvent à tirer pleinement profit des revenus générés par leur activité. Une conclusion similaire s'applique au patrimoine immatériel et à la création contemporaine. L'évaluation du festival d'Édimbourg conclut que «l'impact économique s'étend bien au-delà de l'économie culturelle immédiate. En fait, les plus grandes entreprises bénéficiaires à Édimbourg et en Écosse sont celles du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs. »Enfin, les données d'Eurostat montrent une concentration excessive de l'activité économique dans certaines destinations touristiques, ce qui exerce une pression sur les ressources et les citoyens. Dans un contexte de recherche croissante d'authenticité culturelle, et afin de maintenir le leadership de l'Europe dans ce domaine, des stratégies durables de tourisme culturel, d'investissement culturel et de décentralisation devraient être envisagées dans le cadre de l'action de l'UE.

LA CULTURE ET LE PASSAGE AU NUMERIQUE

L'impact du passage au numérique dans le domaine culturel et social ne peut être exagéré, mais saisir les effets de cette transition pose un défi de taille. Comme l'indique le rapport de l'UNESCO de 2018 « Re-penser les politiques culturelles »: «Dans l'environnement numérique, l'absence de statistiques culturelles comparables peut avoir de graves conséquences. [...] Un nouveau fossé se crée ainsi entre les environnements riches en informations - grandes plates-formes - et les environnements pauvres en informations – le secteur public et les petits acteurs de l'écosystème créatif. »

Du côté de la demande, l'accès au contenu culturel numérique devient plus pertinent. L'Eurobaromètre spécial de 2013 sur la participation culturelle montre que 30% des Européens utilisent Internet au moins une fois par semaine pour accéder à des contenus culturels. Cinq ans plus tard, et en l'absence de nouvelles données, ce chiffre est probablement plus élevé. Du côté de l'offre, la transition numérique nécessite des tests continus de nouveaux modèles économiques. Ce processus affecte aussi bien les grands que les petits opérateurs culturels. En 2017, la maison de vente aux enchères Christie's a conclu que «le principal avantage de la vente en ligne n'est pas le revenu généré, mais les clients que nous attirons grâce au numérique». Alors que les grands acteurs du marché ont les moyens de tester de nouvelles stratégies numériques, les petits acteurs européens auront besoin d'un soutien supplémentaire.

Le potentiel de l'économie numérique varie selon les secteurs et les marchés. En Suède, les revenus du streaming représentent 69% du marché. Pendant ce temps, en Allemagne, quatrième marché mondial de la musique, les ventes physiques représentent 52% du marché total. A l'inverse, certains secteurs prospèrent dans des environnements non numériques en raison de

leur composante live inhérente, et utilisent la technologie numérique au service de leur pratique dans de nouvelles réalités mixtes. Des études de plus en plus nombreuses indiquent que la consommation numérique pourrait avoir des effets négatifs sur le bien-être. Les bienfaits démontrés de la participation culturelle pour le bien-être découlent de leur capacité à rassembler les gens, à favoriser l'esprit de communauté et la socialisation dans des environnements sûrs qui encouragent la réflexion partagée. Par conséquent, les technologies numériques ne devraient jamais être considérées comme un substitut aux expériences culturelles en direct.

LA CULTURE DANS LES RELATIONS EXTERIEURES

Une enquête de 2015 sur la perception de l'UE et des politiques de l'UE à l'étranger conclut que la culture est un domaine de haute visibilité, qui résonne partout au monde dans les relations extérieures et qui surclasse la sécurité, l'éducation, la recherche, la science et la technologie, l'environnement, l'énergie et le développement international, malgré des investissements importants dans ces domaines. De plus, les pays de l'UE sont considérés comme très attractifs en termes de culture et de style de vie par 70 à 80% des répondants dans tous les pays partenaires stratégiques de l'UE. Lorsque les répondants ont été interrogés sur leur image de l'UE, le terme «multiculturel» était l'adjectif le plus fréquemment choisi. Les résultats montrent également que tous les domaines culturels pertinents ont été classés positivement, en particulier les monuments et musées européens, l'histoire, les arts et le design. La culture et les valeurs sont des domaines qui se chevauchent. Les valeurs de l'UE sont apparues comme un facteur d'attraction clé dans les relations extérieures lors d'une enquête sur le voisinage méridional réalisée en 2017, qui a conclu que ses sociétés ouvertes et ses droits fondamentaux sont ce qui fait de l'Europe un lieu de vie attrayant.

L'impact de la culture sur un éventail de domaines d'action de l'UE a été confirmé par le présent examen et, par conséquent, la valeur ajoutée européenne des investissements culturels a été pleinement attestée. Il ne faudrait pas sous-estimer les conséquences d'une négligence de la contribution essentielle de la culture à la durabilité de l'Union européenne, étant donné son rôle fondamental dans la promotion de valeurs partagées, de principes démocratiques, de la qualité de vie et de la compréhension interculturelle entre les peuples d'Europe. À cette fin, un soutien politique et institutionnel conjoint est nécessaire, ainsi qu'une base financière adéquate garantissant que nos sociétés profiteront pleinement des bienfaits tant recherchés de la culture.

Ceci est un résumé de "**La valeur et les valeurs de La culture**". L'étude complète avec la bibliographie correspondante est disponible sur le site de Culture Action Europe:

www.cultureactioneurope.org

LA VALEUR ET LES VALEURS DE LA CULTURE

A propos de Culture Action Europe

Culture Action Europe aisbl (CAE) est le principal réseau européen de réseaux, d'organisations, d'artistes, d'activistes, d'universitaires et de décideurs actifs dans le domaine de la culture. CAE est l'interlocuteur privilégié pour des avis et un débat éclairés sur la politique artistique et culturelle dans l'UE. En tant que principal réseau intersectoriel, nous rassemblons des représentants de toutes les pratiques culturelles: aussi bien les arts du spectacle, la littérature, les arts visuels, le design et des initiatives artistiques transdisciplinaires, que des centres communautaires et des groupes d'activistes.

Culture Action Europe croit à la valeur et aux valeurs de la culture et à sa contribution au développement de sociétés durables et inclusives.

Culture Action Europe considère la culture comme le pilier de sociétés inclusives, plurielles, ouvertes et solidaires.

www.cultureactioneurope.org

A propos de l'Observatoire de Budapest

L'observatoire de Budapest observe (présente, interprète, compare et analyse) des faits et des processus. Sa mission est d'aider ceux qui veulent en savoir plus sur les conditions (finances, législation, gouvernance, politiques) de la vie culturelle (activités culturelles, produits et organisations) dans les pays d'Europe centrale et orientale. www.budobs.org

Publié par Culture Action Europe, 2018