

Culture as a tool for development

Challenges of analysis and action

Mettre la culture au service du développement

Défis d'analyse et d'action

Direction : Florent Le Duc

Coordination : Adrien Tomarchio

Equipe éditoriale : Vanessa Chesnot, Jasper Cooper, John Crowley, Pascaline Gaborit, Edoardo Guglielmetti, Sophia Labadi, Perrine Laissus, Florent Le Duc, Adrien Tomarchio

Traductions : Olivia Bazin

Remerciements : Catherine Cullen, Jérôme Dewitte, Elise Féron, Dominique Garro-Strauss, Sylvie Guillet, Jean-Marc Jacot, Grazyna Kubica, Hélisène Habart, Sandra Lamarque, Sergio Leonardi, Laurent Levi-Strauss, Joëlle Melin, Romi Mukherjee, Eric Roset, Margaret Scollen, Erika Serre, Bertrand Wert, Pierre Yana,

ainsi qu'à l'ensemble des intervenants et participants aux séminaires ARCADE ;

La Diputació de Barcelona (Espagne), les municipalités de Lille (France), Stalowa Wola (Pologne), Zoetermeer (Pays-Bas), Cités-Unies France ;

Jagiellonian University of Krakow (Pologne), l'Institut d'Etudes Politiques - Institut d'Administration des Entreprises (Lille, France) ;

Bactria Cultural Center (Tadjikistan), Central Asian Crafts Support Association (CACSA, Kirghizistan), Maison Folie de Wazemmes, Romani Yag ;

Labforculture.org, Powerofculture.org, International Network for Contemporary Performing Arts (IETM)

1

Photo de couverture : 1) copyright ACTED

« La présente publication a été élaborée avec l'aide de l'Union européenne. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité d'ACTED et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l'Union européenne. »

Publication co-financée par la Commission européenne

**Culture as a tool for development:
challenges of analysis and action**

***Mettre la culture au service du développement :
défis d'analyse et d'action***

ARCADE and its partners

Partenaires ARCADE

ARCADE

Awareness Raising to Culture and Development

Funded by the European Commission (EuropeAid-Budget line “Awareness raising on development”), ARCADE is an awareness raising project to culture and development coordinated by ACTED in partnership with ENTP, the European New Towns Platform and CIR, the Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences. The ARCADE project aims to raise awareness about culture and development in Europe. By promoting the cultural and artistic identity of developing countries in Europe, ARCADE also wants to highlight that the respect of cultural diversity is a prerequisite for successful and sustainable development projects. The project brings together actors of culture and development from various backgrounds (including representatives of local authorities, NGOs, foundations, universities, international organisations as well as artists and cultural practitioners) to exchange the latest ideas and to promote best practices related to the role of culture in conflict prevention, economic development, social cohesion and poverty reduction.

<http://arcade.acted.org>

ACTED

Agency for Technical Development and Cooperation

ACTED is a non-governmental organization with headquarters in Paris, founded in 1993. ACTED's vocation is to support vulnerable populations affected by wars, natural disasters and/or economic and social crises, and to accompany them in building a better future. Currently, ACTED implements around 150 projects a year, in over 25 countries in Africa, Asia, the Middle East and Central America. Its interventions seek to cover the multiple aspects of humanitarian and development crises through a multidisciplinary approach which is both global and local, and adapted to each context.

Culture is an essential pillar of ACTED's integrated approach to development. Cultural actions help guarantee the autonomy and sustainability of ACTED's projects and the self-empowerment of beneficiary populations.

www.acted.org

ENTP

European New Towns Platform

The European New Towns Platform - ENTP- is the European organization representing the New Towns. Founded in 2001, the organization is now a strong network of 30 members and 10 partners from 11 European countries. The members are local governments from European New Towns whereas our partners are research centers. The ENTP has 2 main purposes. For its members: to work as a platform to exchange information, share good practices and implement common projects. At the European level: to work as an advocacy body to represent the New Towns, promote them and strengthen their role on a regional and transnational level.

www.newtowns.net

CIR

Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences

Founded in 2000, the CIR is a private research institute which aims to encourage interdisciplinarity and international comparisons. The CIR makes use of several partnerships with French and European research institutes as well as with local authorities.

The CIR's research areas are focussed around 4 thematic poles: public and political spaces; identities and conflicts; the welfare state and public services; and science and technology research policies. Other CIR activities include organising research seminars and conferences and proposing training sessions or expert counsel to administrations or businesses.

www.iccr-international.org/cir

CNFPT – ENACT de Dunkerque

Since 2000, ENACT of Dunkerque has organized initial and vocational training sessions for senior civil servants serving in local administrations in the following French administrative regions: Nord-Pas de Calais, Picardie and Ile de France. ENACT of Dunkerque aims in particular at allowing for the best integration of civil servants into their new and evolving professional environments. As such, ENACT of Dunkerque is experienced in the organization of vocational training, of seminars and conferences, and in the production and dissemination of specific learning tools.

www.enact-dunkerque.cnfpt.fr

Table of contents (sommaire)

Preface	8
Culture is essential to the well-being of humanity	8
<i>La culture est essentielle au bien-être de l'humanité</i>	
by Benita Ferrero-Waldner, Member of the European Commission in charge of External Relations and European Neighbourhood Policy	
Introduction	13
Repertories and mobilizable resources	
<i>Répertoires et ressources mobilisables</i>	25
Communities and the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2003) – a New Tool for Development	26
<i>Les communautés et la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) : un nouvel instrument pour le développement</i>	
by Gábor Soós	
Cultural cooperation, reinforcement of civil society and social cohesion under authoritarian regimes. An Asian perspective (Uzbekistan, Burma/Myanmar).	
<i>Coopération culturelle, renforcement de la société civile et cohésion sociale au sein de régimes autoritaires. Regards asiatiques -Ouzbékistan, Birmanie/Myanmar-</i>	
	46
by Simon Tordjman	
Trini Lime Time, Challenges to policy-making in rebel cultures.	
A View from Trinidad & Tobago	60
<i>« Lime Time » à Trinidad. Défis posés à la prise de décision dans les cultures rebelles. L'exemple de Trinidad-et-Tobago</i>	
by Dr. Kris Rampersad	
Culture and trust after a civil conflict	
<i>Culture et confiance après un conflit civil</i>	80
by Pascaline Gaborit	

Logic of intervention

<i>Logiques d'intervention</i>	93
--------------------------------------	----

Art and heritage: instruments of urban regeneration

<i>L'art et le patrimoine, instruments de régénération urbaine</i>	94
by Léa Ayoub & Georges S. Zouain	

Using heritage as a vehicle for local development.

The perspective of Niepołomice – a little town in Southern Poland	110
<i>Le patrimoine comme instrument du développement social. L'exemple de Niepołomice, petite ville du Sud de la Pologne</i>	
by Monika Murzyn-Kupisz	

The socio cultural impact of the preservation of an historical site on the conservation of tangible and intangible heritage:

The case of the Citadel of Erbil and the Kurdish Textile Museum	128
<i>L'impact socio-culturel de la préservation d'un site historique sur la conservation du patrimoine matériel et immatériel : exemple de la citadelle d'Erbil et du Musée kurde du textile</i>	
by Anne-Marie Deisser	

Culture as a Cure or Cause of Conflict? ACTED's experience in the Ferghana Valley136

<i>La culture, remède ou cause de conflit ? L'expérience d'ACTED dans la vallée de la Ferghana</i>	
by Bob Deen	

Urban multiculturalism and social innovation: The Zinneke Parade in Brussels

Meeting Myriam Stoffen, director of the Zinneke Parade	
<i>Multiculturalité urbaine et innovation sociale : l'exemple de la Zinneke Parade bruxelloise.</i>	
<i>Rencontre avec Myriam Stoffen, directrice de la Zinneke Parade</i>	142
By Bertrand Wert	

Culture and Development: ACTED's Cultural Initiatives in Central Asia.....158

<i>Culture et développement : les initiatives culturelles de l'ACTED en Asie centrale</i>	
by Georgy Mamedov	

Culture in the new towns–Example of Cergy Pontoise:

Culture in the heart of town	
<i>Culture dans les villes nouvelles ou l'exemple de Cergy Pontoise :</i>	
<i>la culture au cœur de la ville</i>	170
by Pascaline Gaborit	

Evaluation	179
See the Forest, Not Only the Trees: Culture Based Development (CBD) - Conceptualizing Culture for Sustainable Development Purposes	180
<i>La forêt derrière l'arbre: le développement basé sur la culture – Conceptualiser la culture à des fins de développement durable</i> by Annie Tubadji	
Impact evaluation of cultural projects in Great Britain : the thirty year Hitch	206
<i>Evaluation des impacts des projets culturels en Grande Bretagne: la crise de la trentaine.</i> by Sophia Labadi	
Indicators, culture and development: the role of indicators as a way to understand the impact of cultural projects on development <i>Indicateurs, culture et développement : le rôle des indicateurs pour démontrer l'impact de projets culturels sur le développement</i>	224
by Florent Le Duc	
Liverpool, European Capital of Culture in 2008: Measuring the impact of Cultural Policy on local cultural habitus	240
<i>Liverpool, Capitale européenne de la culture en 2008 : mesurer l'impact des politiques culturelles sur l'habitus culturel local</i> by Tomke Lask	
“Decentralised cooperation and culture: driving union for sustainable development in territories” – assessing the international action of the town of Romans (France) « Coopération décentralisée et culture : alliance motrice d'un développement durable des territoires » - regards évaluatifs sur l'action internationale de la ville de Romans (France)	254
by Yann Crespel	
Conclusion - Theoretical orientations and issues for applied research and practical outcomes <i>Bilan et perspectives</i>	265
Looking to the future: Theoretical orientations and issues for applied research	266
<i>Regarder vers l'avenir : perspectives et questions théoriques pour la recherche appliquée</i> by Jasper Cooper	
Promote culture as a vector of development: action tools Promouvoir la culture comme vecteur de développement : pistes d'actions	288
by Florent Le Duc	
Territories under strain Territoires sous tension	298
by Pierre Yana	

Annexes	311
Bibliography	313
<i>Ressources bibliographiques</i>	
Relevant actors	319
<i>Acteurs clefs</i>	
Report ARCADE Seminar “Culture and conflict prevention”	
September 6th-7th 2007, Barcelona, Spain	329
<i>Rapport Séminaire ARCADE « Culture et prévention des conflits », 6 et 7 septembre 2007, Barcelone, Espagne</i>	333
Report ARCADE Seminar “Culture, Social Cohesion and Integration Challenges”	
December 13th-14th 2007, Zoetermeer, Netherlands	337
<i>Rapport Séminaire ARCADE « Culture, cohésion sociale et défis d'intégration » 13 et 14 décembre 2007, Zoetermeer, Pays-Bas</i>	341
Report ARCADE Seminar “Preservation of Cultural Heritage and Local Community Development”	
May 29th-30th 2008, Stalowa Wola-Krakow, Poland	345
<i>Rapport Séminaire ARCADE « Conservation du patrimoine culturel et développement des communautés locales » 29 et 30 mai 2008, Stalowa Wola-Krakow, Pologne</i>	351
Report ARCADE Seminar “Culture and Urban Development in the North/South Perspective”	
November 13th-14th 2008, Lille, France	357
<i>Rapport Séminaire ARCADE « Culture et développement urbain dans la perspective Nord/Sud »</i>	
<i>November 13th-14th 2008, Lille, France</i>	

Cette publication est en deux langues : les articles sont proposés soit en anglais soit en français, leur résumé étant disponible dans les deux langues.

Les contenus et positions des articles de la publication n'engagent que leurs auteurs respectifs et ne peuvent en aucun cas être considérés comme reflétant le point de vue des éditeurs, des organismes partenaires du projet ARCADE ou de l'Union européenne.

This publication is in two languages: the articles are proposed either in English or in French, their summary being available in the two languages.

The content and positions presented in the articles of this publication are the sole responsibility of their authors. The opinions expressed by the authors do not necessarily reflect the position of the editors, of ARCADE partner organizations or of the European Union.

Preface

by European Commissioner Benita Ferrero-Waldner

Culture is essential to the well-being of humanity

The need to include culture in development strategies and assistance programmes has been an important issue on an international scale for several decades. This increasing focus on culture led in particular to the adoption, in October 2005, of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions¹, which contains a specific chapter on development.

The European Union, for its part, attaches considerable importance to culture in development cooperation, as can be seen with the European Consensus for Development (2005)² and the Communication from the European Commission on a European agenda for culture in a globalizing world (2007)³, both illustrating the increasing recognition that culture is essential to the well-being of humanity.

Institutional actors and practitioners share the same feeling regarding the constructive link between

1. Convention ratified by 93 states as of January 1st, 2009.

2. Joint statement by the Council and the representatives of the governments of the Member States meeting within the Council, the European Parliament and the Commission on European Union Development Policy: "The European Consensus"

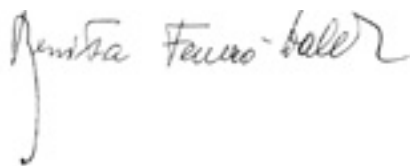
3. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a European agenda for culture in a globalizing world {SEC(2007) 570}.

culture and development. However, the contexts—developed or developing regions—are so varied and the fields of research so numerous that the case remains yet to be built. In spite of a theoretical consensus on the topic, the development of strategies and the identification of common denominators still need to be given particular attention within the community of development actors, particularly through the translation of the links between culture and development into methodological criteria.

In this context, the ARCADE project – aiming to raise public awareness of the links between culture and development⁴ – brought together practitioners and theoreticians of culture and development for two years to take stock of the “culture and development” issue and to extensively share experiences, practices, and thoughts. In the course of their research, the participants and other interlocutors of the ARCADE project pointed out, among other things, the need to set up a platform of information and dialogue on an international scale in order to foster a better understanding of the links between culture and development and to anticipate their evolution.

The publication “Culture and development: challenges, analysis, actions” is intended as a handbook for development actors and cultural practitioners in the North as well as in the South. It adopts an analytical approach supported by case studies.

As European Commissioner for External Relations, I am convinced that respect for and awareness of cultural diversity are necessary conditions for development projects to be successful. By opening up avenues of research and action, this publication seems to me a useful way to consolidate the consensus on the interconnection between culture and development. Let us hope that it will be fruitful in promoting the project of placing culture at the centre of all development policies.

Benita Ferrero-Waldner

Member of the European Commission in charge of External Relations

and European Neighbourhood Policy

4. ARCADE is a project supported par the European Commission (EuropeAid – cofinancing with European NGOs in the development field), implemented in 2007 and 2008 by the NGO ACTED in partnership with the European New Towns Platform (ENTP) and the Centre Interdisciplinaire de Recherches en Sciences Sociales (CIR): <http://arcade.acted.org/>

Préface

par Madame la Commissaire européenne Benita Ferrero-Waldner

La culture est essentielle au bien-être de l'humanité

La nécessité d'intégrer la culture dans des stratégies de développement et les programmes d'assistance est un sujet de réflexion au niveau international depuis plusieurs décennies. Cette attention croissante consacrée à la culture a abouti notamment à l'adoption, en octobre 2005, de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles⁵, qui contient un chapitre spécifique sur le développement.

L'Union Européenne accorde pour sa part une place importante à la culture dans la coopération au développement, comme en témoignent le Consensus européen pour le développement (2005)⁶ et la Communication de la Commission européenne relative à un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation (2007)⁷, illustrant la reconnaissance croissante du fait que la culture est essentielle au bien-être de l'humanité.

5. Convention ratifiée par 93 Etats au 1er janvier 2009.

6. Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen» (2006/C 46/01).

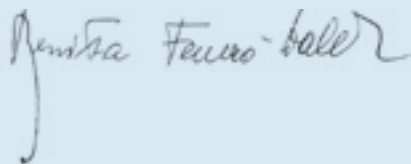
7. Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation [SEC(2007) 570].

Acteurs institutionnels comme opérateurs partagent la même **intuition** quant au lien constructif entre culture et développement. La **démonstration** reste cependant encore à construire, tant les contextes – régions développées ou en développement – sont variés et les champs d'expérimentation multiples. En dépit d'un consensus théorique sur le sujet, l'élaboration de logiques d'action et l'identification de dénominateurs communs doivent encore faire l'objet d'une attention particulière au sein de la communauté des acteurs du développement, via notamment une traduction en critères méthodologiques des liens entre culture et développement.

C'est dans ce contexte que le projet ARCADE – projet de sensibilisation aux liens entre culture et développement⁸ – a réuni pendant deux années, praticiens et théoriciens de la culture et du développement pour un état des lieux de la question « culture et développement » et une série d'intenses échanges d'expériences, de pratiques et de réflexions. Au cours de leurs travaux, les participants et interlocuteurs du projet ARCADE ont notamment souligné la nécessité d'animer une plateforme d'information et de dialogue, au niveau international, afin de favoriser une meilleure compréhension des liens entre culture et développement et d'anticiper leur évolution.

La publication Culture et développement, défis, analyses et actions est conçue comme un manuel à l'usage des acteurs du développement et des opérateurs culturels du Nord comme du Sud. Elle développe une approche analytique et s'appuie sur des études de cas.

En tant que Commissaire européenne chargée des relations extérieures, je suis convaincue que le respect et la connaissance de la diversité culturelle sont des conditions nécessaires à la réussite des projets de développement. Aussi cette publication, en traçant des pistes de recherche et d'action, m'apparaît-elle utile pour consolider le consensus sur l'interconnexion entre culture et développement. Puisse-t-elle être féconde pour promouvoir le projet d'intégrer la culture au cœur de toutes les politiques de développement.

Benita Ferrero-Waldner

*Membre de la Commission européenne chargée des relations extérieures
et de la politique européenne de voisinage*

8. ARCADE est un projet soutenu par la Commission Européenne (EuropeAid - cofinancement avec les ONG européennes de développement), mis en œuvre en 2007 et 2008 par l'ONG ACTED en partenariat avec la Plateforme Européenne des Villes Nouvelles (ENTP) et le Centre Interdisciplinaire de Recherches en Sciences Sociales (CIR) : <http://arcade.acted.org/>

Introduction

From their origins, the social sciences have engaged with the notion of “culture”. However, no consensus or cohesive perspective has emerged. On the contrary, very old cleavages reflecting conceptual oppositions between the elite and the people, the “civilized” and the “savage”, the material and the spiritual, have been reinforced by new disputes stemming from the “linguistic turn” in the social sciences, new forms of politicization of intellectual circles, or the new geopolitics of a world that is at once decolonized and globalized.

It is thus hardly surprising that any meeting focusing on culture will begin by noting the absence of agreement on the subject. In an academic context, this may not be a problem. In the worst case, conceptual conflicts are a source of irritation but do not prevent each participant from working in his or her own way. In the best case, the clash of theories can even bring forth mutual enrichment.

Things are different in an operational context, where the issue is to act on the basis of, with, or on culture to reach certain political goals. Agreement on concepts is then necessary, not for its own sake, but to frame project implementation. One can admittedly do without a definition – indeed, one usually does. But this subordinates the project to common sense, to what contributors mean by “culture” without necessarily analyzing or clearly articulating it.

Common sense raises two problems. First, it is hardly ever as “common” as it claims, and implicit conflicts that gradually appear in the course of a project can considerably hinder its implementation. Secondly, common sense is itself incoherent. It does not pick one of the conceptualizations that academics like to multiply but rather aggregates them all without clearly grasping their tensions and difficulties. Indeed, academics do multiply distinctions by affectation or as a result of ingrained professional habit. On the contrary, it is what “culture” is supposed to account for that translates and condenses a complex history, and is therefore full of insurmountable tensions and oppositions. Common sense knows this, but is not clearly aware of it.

To bring out what is at stake we need to be more concrete. Let us imagine that we want to operationalize culture and have it serve an urban regeneration project in a neighborhood – or a

larger area – characterized by major social and economic issues. The initial conception of such a project generally stems from three observations, each of which is plausible.

First, superimposing onto such a context a project entirely conceived from the outside by experts who treat inhabitants as “victims” or “welfare beneficiaries” – often without even realizing it – cannot work. Local people will disregard or even vandalize the facilities they have been provided; they derive no benefit from the training courses they are offered; they shelter in their own cultural framework which, judged from the outside, seems debased or dysfunctional. Yet there is creativity, a dynamic, an artistic fabric, a network of associations: why not rely on such assets rather than circumventing them? Thinking the project in terms of local culture or cultures is the first step in operationalizing culture, which requires above all careful analysis and understanding.

Secondly, once the local cultural landscape has been taken seriously and mapped, it would not make sense not to work with the operators identified. This is all the more true since they obviously contribute positively to socialization, conflict avoidance and skilling. It may then be very reasonable to give priority to the consolidating the hip-hop dance crew, the painting workshop for seniors, the sewing group... By allowing more people to take part in such activities, social cohesion, the emergence of essential mediators, and even to some extent social development, can perhaps be fostered.

Finally, noting the true cultural richness of disadvantaged neighborhoods does not mean ignoring social exclusion issues. How should one respond for instance to the dearth of facilities (theatres, workshops, community centers...) or to barriers to access to city-centre facilities – including, and perhaps above all, the barriers in the minds of local people? How can cultural forms be promoted that, for whatever reasons, tend not to arise spontaneously, such as theatre or classical music? How, in each field, can excellence be promoted – from spotting talent to opening access to careers – while at the same time ensuring wide participation? How, finally, can people's representations be reshaped, especially those that may lock them into cultural patterns that marginalize them? Culture is a framework and a tool for action. It is also, to this extent, something acted upon.

We know that, in practice, this view or these aspects of culture do not always mesh very well. For instance, it may be hard to reconcile notions of heritage and creativity, which can lead to important tensions between generations. What applies to a disadvantaged area in a European city – especially when interpreted through the prism of multiculturalism – applies all the more to a developing country in which the development of heritage through cultural tourism or local crafts presupposes forms of “authenticity” that could be threatened by creativity.

How is it possible to do justice both to culture as conceived by anthropologists, for whom all practices endowed with meaning deserve interest and even respect, and to culture as conceived by cultural policies which, for very good reasons, wish to give people access to things they would not necessarily demand? No one would claim that every neighbourhood needs an opera house or that development policies should prioritize building music schools. But should one, or can one, foster opera or violin playing, for instance, in places where such musical practices are not at all rooted in native musical traditions?

Finally, how does a society organize itself around culture, and who is to be the judge? No doubt every society has groups that define themselves as cultural and whose practices make it objectively possible, in general, to identify their members. On the other hand, it is the trap characteristic of

a certain kind of normative multiculturalism to claim that every individual must be defined by a “culture”. There is no reason whatsoever to claim that non-cultural factors of social division are secondary or do not exist. In this case, however, the status of the “community leaders” or “mediators” with whom cultural interventions are negotiated becomes uncertain. What consult them while ignoring union leaders or civil society representatives? The fact that religion can seem to coincide with culture obviously makes things worse in this regard... Conversely, however, if no group can legitimately be considered as the bearer of a culture, if no one ever has a right to speak in the name of a culture, then the very possibility of concerted cultural policies seems unattainable.

To the three conceptions of cultural intervention – culture as a *framework*, *tool*, and *target* of action – can thus be added three oppositions which in practice structure the cultural analysis of a social situation. To put things briefly, at the cost of some over-simplification, *heritage* is opposed to *creativity*, *popular culture* to *high culture*, and the *individual* to the *collective*.

The interweaving of these three oppositions is dizzying. It may therefore seem easier not to bother taking them into account. Clearly, to some extent, each term of each opposition is significant, which may point in the direction of a kind of pragmatism. “For the purposes of this project, culture can be defined as X”: that is what anybody in charge of a project is tempted to say. In so doing, to take two deliberately crude examples, one can promote theatre without feeling that traditional dances are being discredited, or one can revitalize traditional weaving without worrying that the women weavers have thereby been deprived of a basic internet training course.

There is certainly something to be said for pragmatism. It is undoubtedly preferable to the unilateral imposition of one definition of culture as the only one possible or legitimate one. Yet pragmatism is not enough. Practical difficulties are not merely circumstantial; they also relate to theoretical or conceptual issues that no “definition” of culture can help to resolve. In particular, intervention in a single cultural field without taking into account all the interactions with other possible fields – which may not only be close but also superimposed or interwoven – leads to inconsistency and potential failure.

Operationalizing culture as a *framework*, an *instrument*, and a *target* of action thus raises serious conceptual problems. For, in the final analysis, culture is less a “thing” to be found in social reality than a perspective from which essential aspects of the structuring and differentiation of societies can be considered.

To grasp culture as a framework of action, one usually draws up a map specifying the cultural groups present and their different practices and beliefs. This is what colonial anthropologists used to do, anxious as they were to identify the populations best most suited for war, trading, mining, or administrative functions in conquered territories. Clearly we are no longer so crude – or so we like to think – and those who operationalize culture to serve development are generally free from the kind of cynicism and brutality that were typically characteristic of colonialism and imperialism. But the colonial mindset still echoes in two ways. Firstly, in the subconscious of the project leader, “they” have a “culture”, “we” have the “Millennium Development Goals” or “urban policy” – what would once have been called a “civilization”. This is not to blame the individual project leader. Rather development aid projects would not be contemplated at all without the situation of dependency on which they are premised. Secondly, for perfectly valid practical

reasons, the main concern of the project leaders is to find a path through surroundings that are known poorly or not at all, particularly by identifying key representatives and mediators.

Culture is not the only way to map an unknown social field. Our times, nonetheless, are culturalist and culture tends to be thought of first. A striking contrast is offered by George Orwell's great inquiry into the conditions of English working-class life, *The Road to Wigan Pier* (1936). In its way, the book says a lot about culture. It even concludes with the idea – which proved controversial – that the conditions of class solidarity, without which no revolution can be contemplated, are precisely cultural. Similarly, coming as a stranger to industrial cities in the North of England, Orwell had a great practical need for mapping and points of reference. But he found them in class-based analysis and in the left-wing parties and union networks. Admittedly, he was not there to implement cultural projects, but simply to do a study. Even today, however, nothing prevents reading societies in social and economic rather than cultural terms – nor does anything make such a reading compulsory.

The problem is that the tension between the individual and the collective and practices and beliefs on the one hand, and groups on the other, is insoluble. Any kind of mapping or attempt to identify representatives implies the risks colonial administrators were already exposed to, with sometimes tragic consequences: the risks of reification – making groups real by treating them as such – and of *instrumentalization* – acting in collusion with the power strategies of one's chosen representatives.

Operationalizing culture as a framework of action may seem to offer a strong, objective basis. In fact, we might well be balancing precariously on our own shadow.

The will to work with or on culture raises similar difficulties. By approaching a society from a cultural perspective we tend to overlook other principles of structuring and differentiation, whether we like it or not. By isolating supposedly characteristic features – of some group or other, or of the entire society – we risk freezing them, or even building them from scratch, or altering them through our intervention. To give only the most obvious example, calling something “heritage” profoundly changes what it means for its bearers. What they used to take for granted becomes a reflexive maintenance process in response to external expectations that are not always correctly understood. Moreover, outsiders may come to define them by something they used to regard as anecdotal or trivial.

With these warnings in mind, the conclusion certainly is not that one should stop talking about culture or that what is generally referred to as culture has no place in development policies. What is required, however, is a certain modesty and caution on the one hand, and a degree of scepticism about the pervading “culturalism” on the other.

Understanding the place of culture in a society calls for patient deciphering not only of dominant trends but also of all the counter-currents, tensions, and minority issues that prevent cultures and groups ever being isomorphic. Practices and beliefs must also be understood as they relate to each other, which places cultural patterns in their necessary connection with the ecological or technical context of a society. Similarly, because all the components of a cultural configuration evolve, each element of analysis must be placed in its historical context. In practice, this kind of patient work is hardly ever possible; short cuts are inevitable and it is important not to lend them more weight than they deserve. More importantly, it is essential not to be trapped by the (necessary) choice of representatives or mediators whose cultural status does not mean they have

an exclusive right of access to certain resources. The best safeguard in this respect is a degree of pluralism in approaching the structuring and differentiation of societies. Keeping in mind that the cultural approach is not the only one safeguard against favouring a certain balance of power and certain identity entrepreneurs.

Unquestionably, there is no form of development that is not *inter alia* cultural. But culture can never be a mere tool for development, since the transformation of a society or other human group entails structuring and differentiating on many different dimensions. The best way for cultural projects to foster the development of the societies in which they are implemented is to be not simply cultural.

John Crowley

Director of the CIR

Introduction

Depuis que les sciences sociales se sont, très tôt, emparées de la notion de « culture », on ne peut pas dire qu'un consensus ou une unité de perspective ait émergé. Au contraire, à des clivages très anciens, qui reflètent des oppositions conceptuelles entre élites et peuples, entre peuples « civilisés » et « sauvages », entre matériel et spirituel, se sont ajoutées des querelles nouvelles issues du « tournant linguistique » des sciences sociales, de formes nouvelles de politisation des milieux intellectuels ou de la nouvelle géopolitique d'un monde à la fois décolonisé et globalisé.

Dès lors, sans surprise, toute réunion qui prend la culture comme objet commence par prendre note de l'absence d'accord sur l'objet. Dans un contexte universitaire, ce n'est pas forcément gênant : au pire, les désaccords conceptuels sont sources d'agacement, mais n'empêchent pas chacun de travailler à sa manière. Dans le meilleur des cas, du choc des théories peut même jaillir l'enrichissement mutuel.

Il en va autrement dans un cadre opérationnel où il s'agit d'agir à partir de, avec ou sur la culture pour atteindre certains objectifs politiques. L'accord sur les concepts est alors nécessaire non pas pour lui-même mais pour cadrer des paramètres de la mise en œuvre d'un projet. On peut certes se passer de toute définition – de fait c'est la configuration pratique la plus fréquente. Mais ce faisant, on dépend nécessairement du sens commun, de ce que les intervenants entendent par « culture » sans l'avoir forcément analysé ou articulé clairement.

Or, ce sens commun pose deux problèmes. D'abord, il est rarement si « commun » que cela, et des désaccords implicites qui apparaissent peu à peu au cours d'un projet peuvent considérablement en gêner la mise en œuvre. Ensuite, le sens commun est lui-même incohérent : il ne retient pas une seule des conceptualisations que les universitaires aiment à multiplier, mais les agrège plutôt toutes sans en saisir clairement les tensions et les difficultés. En effet, ce n'est pas par coquetterie ou déformation professionnelle que les universitaires multiplient les distinctions. C'est, au contraire, parce que la matière même dont il s'agit de rendre compte sous le nom de « culture », traduction et condensation d'une histoire complexe, est riche de tensions et d'oppositions irréductibles. Cela, le sens commun le sait sans clairement le savoir.

Pour faire ressortir les enjeux, soyons plus concrets. Imaginons qu'il s'agisse d'opérationnaliser la culture au service d'un projet de régénération urbaine dans un quartier (ou un périmètre plus vaste) marqué par d'importantes difficultés socio-économiques. La conception initiale d'un tel projet part en général de trois constats, tous plausibles.

Tout d'abord, quand on « plaque » sur un tel contexte un projet conçu entièrement à l'extérieur, par des experts qui traitent les habitants (souvent sans s'en rendre compte) comme des « victimes » ou des « assistés », cela ne marche pas. Les habitants négligent voire vandalisent les équipements dont on les dote ; ils ne tirent pas profit des formations qu'on leur propose ; ils trouvent refuge dans leur propre cadre culturel qui, de l'extérieur, apparaît dégradé ou dysfonctionnel. Pourtant, il existe une créativité, un dynamisme, un tissu artistique, un réseau associatif : pourquoi ne pas prendre appui sur ces atouts au lieu de les contourner ? Penser le projet à partir de la culture locale ou des cultures locales, voilà donc le premier niveau d'opérationnalisation de la culture, qui exige avant tout un effort d'analyse et de compréhension.

Ensuite, une fois que l'on prend au sérieux le cadre culturel local, que l'on en cartographie les ressources culturelles, il n'y aurait guère de sens à ne pas travailler avec les opérateurs ainsi repérés. C'est d'autant plus vrai que ces opérateurs ont une fonction manifestement positive de socialisation, d'évitement des conflits, d'acquisition des compétences. On peut donc, très raisonnablement, donner la priorité à la consolidation de la troupe de danse hip-hop, de l'atelier de peinture pour personnes âgées, du cercle de couture... En permettant à une population plus nombreuse de s'y inscrire, on peut espérer favoriser le lien social, l'émergence d'intermédiaires indispensables voire, dans une certaine mesure, le développement social.

Enfin, la prise en compte de la réelle richesse culturelle des quartiers défavorisés n'empêche en aucun cas de constater les phénomènes d'exclusion. Comment répondre, par exemple, à l'éventuelle pauvreté des équipements (salles de spectacle ou de répétition, ateliers, maisons de quartier...) ou aux difficultés d'accès à ceux qui sont implantés en centre ville – y compris, et peut-être surtout, quand les principales barrières à l'accès sont dans la tête des habitants des quartiers ? Comment promouvoir des formes culturelles qui, quelles qu'en soient les raisons, ont moins tendance à émerger spontanément : théâtre ou musique classique, par exemple ? Comment, dans tous les domaines, favoriser à la fois l'excellence – dans le repérage des talents et l'accès aux carrières – et une large participation ? Comment, enfin, agir sur les représentations des habitants, notamment celles qui peuvent tendre à les enfermer dans des schémas culturels qui les marginalisent ? *Cadre d'action, vecteur d'action*, la culture est dans ce sens aussi *objet d'action*.

On sait qu'en pratique ces dimensions ou aspects de la culture ne s'emboîtent pas toujours très bien. Comment concilier, par exemple, les logiques de patrimoine et de créativité, qui peuvent induire des tensions intergénérationnelles importantes ? Ce qui est vrai dans un quartier défavorisé de ville européenne – surtout interprété à travers un prisme « multiculturel » – l'est a fortiori dans un pays en développement, où la valorisation du patrimoine à travers le tourisme culturel ou l'artisanat suppose des formes d'« authenticité » que la créativité pourrait mettre en péril.

Comment rendre justice à la fois à la culture des anthropologues, pour qui toutes les pratiques significantes méritent intérêt, voire respect, et à la culture des politiques culturelles, qui souhaite, pour de très bonnes raisons, donner accès à des choses que les populations ne solliciteraient pas forcément ? Nul ne prétendra qu'il faille mettre des opéras partout, ni que la construction de

conservatoires soit forcément une priorité des politiques de développement. Mais doit-on, peut-on encourager l'opéra ou l'apprentissage du violon, par exemple, là où ces pratiques musicales n'ont aucune racine dans les traditions musicales autochtones ?

Enfin, comment une société s'organise-t-elle autour de la culture, et qui en est juge ? On ne contestera pas qu'il existe, dans toute société, des groupes qui se définissent comme culturels et dont, objectivement, les pratiques permettent en général de repérer les membres. On ne saurait en revanche prétendre, à moins de tomber dans le piège d'un certain multiculturalisme normatif, que chaque individu doive se définir par la « culture » dont il relève ni, a fortiori, que les facteurs non-sociaux de découpage culturel soient secondaires ou absents. Mais alors, le statut des « leaders communautaires » ou des « intermédiaires » avec qui se négocient les interventions culturelles devient incertain. À quel titre sont-ils consultés, alors que, par exemple, les dirigeants syndicaux ou d'autres responsables associatifs ne le sont pas ? Que la religion puisse paraître ici se confondre avec la culture n'améliore évidemment pas les choses, bien au contraire... Mais, inversement, si aucun groupe ne peut légitimement être considéré comme porteur d'une culture, si personne n'a jamais titre à parler au nom d'une culture, c'est toute possibilité de politiques culturelles concertées qui semble hors d'atteinte.

Aux trois logiques d'intervention culturelles (la culture comme *cadre*, *vecteur* ou *objet* d'action) se superposent ainsi trois oppositions qui distribuent, en pratique, les différents éléments de l'analyse culturelle d'une situation sociale. Pour les réduire à l'essentiel, et de façon un peu schématique, considérons qu'il s'agit des oppositions entre *patrimoine* et *créativité*, entre *culture populaire* et *haute culture* et entre *individuel* et *collectif*.

L'imbrication de ces trois oppositions donne vite le tournis, au point qu'on peut être tenté de ne pas les prendre en compte. Difficile de nier, en effet, qu'à un certain niveau chaque terme de chaque opposition a sa pertinence. D'où la logique du recours à un certain pragmatisme. « Pour les besoins de ce projet, la culture se définit comme X » : voilà ce que chaque responsable de projet est naturellement tenté de dire. Ce faisant, on peut – pour prendre deux exemples volontairement caricaturaux – promouvoir le théâtre sans avoir le sentiment de déconsidérer les danses traditionnelles ou revitaliser le tissage artisanal sans avoir l'impression de priver les femmes qui le pratiquent d'une formation de base à Internet.

Sans doute ce pragmatisme a-t-il des vertus. Il est certainement préférable à l'imposition unilatérale d'une définition de la culture comme seule possible ou légitime. Pourtant, le pragmatisme ne suffit pas. Les difficultés pratiques ne sont pas seulement circonstancielles, mais renvoient à des problèmes théoriques ou conceptuels qu'aucune « définition » de la culture ne peut permettre de trancher. Surtout, la volonté d'intervenir dans un seul champ culturel sans tenir compte de l'ensemble des connexions qu'il entretient avec les autres champs possibles – relations qui ne sont pas seulement de voisinage, mais aussi de superposition et d'imbrication – conduit à des incohérences qui sont facteurs d'échecs.

Autant dire que l'opérationnalisation de la culture comme *cadre*, *vecteur* ou *objet* d'action pose de sérieux problèmes conceptuels. En effet, la culture est en dernière analyse moins une « chose » présente dans les réalités sociales qu'une grille de lecture à partir de laquelle appréhender des aspects essentiels de la structuration et de la différenciation des sociétés.

Pour saisir la culture comme cadre d'action, on a coutume d'effectuer des relevés cartographiques qui spécifient les groupes culturels auxquels on est confronté et leurs différentes pratiques et croyances. C'est ce que faisaient déjà les anthropologues coloniaux, soucieux de repérer les populations les plus aptes aux fonctions guerrières, marchandes, minières ou administratives dans les territoires conquis. Nous n'avons plus, bien sûr, des modèles intellectuels aussi grossiers que ceux du dix-neuvième siècle – du moins le pensons-nous – et ceux qui opérationnalisent la culture au service du développement échappent en général au cynisme et à la brutalité qui ont souvent caractérisé le colonialisme et l'impérialisme. Mais l'écho de la matrice coloniale n'en est pas moins perceptible de deux manières. Tout d'abord, dans l'inconscient du responsable de projet, « ils » ont une « culture », « nous » avons les « Objectifs du Millénaire pour le développement » ou la « politique de la ville » (une « civilisation », aurait-on dit naguère). Ce n'est pas, il faut le souligner, un reproche adressé aux personnes ; c'est plutôt un présupposé de la situation même de dépendance sans laquelle on n'envisagerait pas de mettre en œuvre des projets d'aide au développement. Ensuite, pour des raisons pratiques parfaitement valides, le souci principal du responsable du projet est de se donner les moyens de circuler en terrain inconnu ou mal connu, notamment en y repérant les indispensables interlocuteurs et intermédiaires.

La culture n'est pas la seule manière de cartographier un terrain social inconnu. Nous vivons cependant dans un âge culturaliste où c'est celui qui tend à venir à l'esprit en premier. À titre de contraste, on peut songer à la grande enquête de George Orwell sur la condition ouvrière anglaise : *The Road to Wigan Pier* (*La route de Wigan*, 1936). À sa façon, l'ouvrage parle beaucoup de culture. Il conclut même sur l'idée, qui fit controverse à l'époque, selon laquelle les conditions de la solidarité de classe sans laquelle aucune révolution n'est envisageable sont, précisément, culturelles. De même, Orwell, qui arrivait de l'extérieur dans des villes industrielles du Nord de l'Angleterre qu'il ne connaissait pas, avait grand besoin pratique de cartographie et de repères. Mais il les a trouvés dans une analyse de classe et dans les réseaux des partis de gauche et des syndicats. Il est vrai qu'il n'avait pas à mettre en œuvre des projets culturels, mais simplement à faire son enquête. Il n'empêche qu'aujourd'hui encore rien n'empêche – mais rien, non plus, n'impose – de lire les sociétés en termes sociaux et économiques plutôt que culturels.

Le problème, c'est que la tension entre l'individuel et le collectif, entre les pratiques et les croyances, d'une part, et les groupes de l'autre, est irréductible. Toute cartographie, tout repérage d'interlocuteurs courent les risques auxquels s'exposaient déjà les administrateurs coloniaux, avec des conséquences parfois dramatiques : le risque de la *réification* (rendre réels les groupes par le fait de les traiter comme réels) et celui de l'*instrumentalisation* (se rendre complices des stratégies de pouvoir des intermédiaires que l'on se choisit).

Ainsi, en opérationnalisant la culture comme cadre d'action, on croit se donner un fondement solide, objectif ; en réalité, on peut bien se trouver en équilibre précaire sur sa propre ombre.

La volonté de travailler par ou sur la culture soulève des difficultés semblables. En adoptant une lecture culturelle d'une société, on tend, qu'on le veuille ou non, à négliger ses autres modes de structuration et de différenciation ; en isolant certains traits supposés caractéristiques (de tel ou tel groupe, ou de la société toute entière), on risque soit de les figer, voire de la réer de toutes pièces, soit de les transformer en les manipulant. C'est ainsi, pour ne prendre que l'exemple le plus évident, que la désignation d'un « patrimoine » transforme son statut pour ceux qui en sont les porteurs. Ce qui était évident pour eux se mue en opération réflexive d'entretien, orientée

vers des attentes extérieures qui peuvent être plus ou moins bien comprises. En outre, ce qui était peut-être secondaire ou anecdotique pour eux devient, vis-à-vis de l'extérieur, un élément essentiel de définition du groupe.

La conclusion qui s'impose, à partir de ces mises en garde, n'est certainement pas qu'il faudrait arrêter de parler de culture, ni que ce que l'on appelle généralement culture n'a aucune place dans les politiques de développement. Il s'agit plutôt d'appeler d'une part à une certaine modestie et à une certaine prudence, d'autre part à une méfiance devant le « culturalisme » ambiant.

Pour saisir la logique culturelle d'une société, il faut un travail patient de décryptage qui intègre non seulement les tendances dominantes mais aussi l'ensemble des contre-courants, des tensions, des effets de minorité qui font que les cultures et les groupes ne sont jamais isomorphes. Il faut en outre comprendre le sens des pratiques et des croyances et relations les unes avec les autres, et ce faisant re-situer les schémas culturels dans leur rapport nécessaire au contexte écologique ou technique d'une société. De même, parce que toutes les composantes d'une configuration culturelle évoluent, il faut situer chaque élément de l'analyse dans l'histoire. Dans un contexte opérationnel, ce travail patient est rarement possible. Des raccourcis sont donc inévitables, et il importe de ne pas leur donner plus de poids qu'ils ne méritent. Plus important : il est essentiel de ne pas se laisser enfermer par le choix, indispensable en pratique, d'interlocuteurs ou d'intermédiaires, dont le statut culturel ne vaut pas titre exclusif d'accès à certaines ressources. Le meilleur garde-fou à cet égard est un certain pluralisme dans l'approche de la structuration et de la différenciation des sociétés. En se rappelant qu'à l'approche culturelle on peut en adjoindre d'autres, qui seraient sociales ou économiques, on encore en termes de « genre », on évite de privilégier certains rapports de force et certains entrepreneurs d'identité.

À n'en pas douter, il n'y a pas de développement qui ne soit, notamment, culturel. Mais le lien entre culture et développement ne saurait être simplement instrumental, tant la transformation d'une société ou d'un groupe humain engage de multiples dimensions de structuration et de différenciation. C'est tant qu'ils ne seront pas simplement culturels que les projets culturels pourront, au mieux, favoriser le développement des sociétés où ils sont mis en œuvre.

John Crowley

Directeur du CIR

1. Repertories and mobilizable resources

Répertoires et ressources mobilisables

ABSTRACT

Communities and the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2003) – a New Tool for Development

KEYWORDS: intangible cultural heritage; world heritage; communities and community participation; safeguarding; local and human development; human rights, cultural rights

The article seeks to assess in an interdisciplinary manner - combining insights from international relations, multilateral diplomacy, heritage studies and international law - the possible impact of the UNESCO *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2003) on the role of “communities” in international heritage policy, taking into account issues of cultural identity, nation-states, globalisation and cultural diversity. The 2003 Convention is analyzed as a potential tool for development for communities and it is argued that the expansion of notion of heritage that foregrounds intangible aspects implies a more central role of the bearers of such heritage. Although neither the intangible aspects of heritage, nor the participation of communities in its management are a novelty when considered in the context of recent conceptual and policy developments (notably of the *World Heritage Convention*), the combination of these aspects in the 2003 Convention signals a shift of focus in the very concept and management of heritage of all sorts. The paper compares the dynamics of the listing mechanism of the two conventions and advocates a genuine global-local interface whereby local *communities* can accede to and benefit from international recognition and visibility in a way that favours the knowledge and acknowledgement of other cultures on the national, regional and international levels. Thus globalisation can be understood not only as two faces of the same process (cf. also “glocalisation”) but also to suggest a way of interaction whereby the global is informed by the local and the local is

empowered by the global. The paper exposes the objectives and method of the 2003 Convention and focuses on the role of *communities* in the definition and management of ICH both *within* and *beyond* the immediate concerns of its safeguarding.

The paper also considers the significance of the shift from an understanding of cultural heritage as primarily *tangible* (monuments, buildings, sites, etc.) to the increasing recognition of *intangible* cultural heritage in international cultural cooperation since the late 1990's. Whereas the rise and triumph of tangible heritage in the international arena in the 20th century can be linked to the Northern/Western conception of heritage and to a certain mode of national cultural significance (“grand narratives”), the promotion of *intangible* heritage that emanated from Asian countries (Japan taking a leading role) and gained widespread support from Latin-America and Africa, reflects a different conception of heritage and of its significance. The very rapid entry into force of the 2003 Convention and the record speed of its ratification process bear testimony to the growing importance of ICH in international relations and may even suggest a geographical shift in the international agenda of heritage.

Gábor Soós

RÉSUMÉ

Les communautés et la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003): un nouvel instrument pour le développement

En associant de manière interdisciplinaire les points de vue de domaines d'études tels que les relations internationales, la diplomatie multilatérale, les recherches dans le domaine du patrimoine et le droit international, cet article tente d'évaluer l'impact potentiel de la *Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel* de l'UNESCO (2003) sur le rôle des « communautés » dans la politique patrimoniale internationale, en prenant en compte les questions d'identité culturelle, d'États-nations, de mondialisation et de diversité culturelle. La Convention de 2003 est analysée comme instrument potentiel de développement des communautés ; il apparaît que l'expansion de la notion de patrimoine, qui met en avant ses aspects immatériels, implique un rôle plus central de ses dépositaires. Bien que ni les aspects immatériels du patrimoine, ni la participation des communautés à sa gestion ne soient une nouveauté lorsqu'on les replace dans le contexte des récents développements conceptuels et politiques (notamment avec la *Convention du patrimoine mondial*), la combinaison de ces notions dans la Convention de 2003 signale la réévaluation des priorités en ce qui concerne le concept même de patrimoine sous toutes ses formes et sa gestion. Cet article compare la dynamique des mécanismes d'inscription sur la liste du patrimoine mondial adoptés par les deux conventions et préconise un véritable lien entre le mondial et le local, par lequel les communautés peuvent accéder à la reconnaissance et la visibilité internationales et en bénéficier, d'une manière qui soit favorable au savoir et à la reconnaissance d'autres cultures à l'échelle régionale, nationale et internationale. Ainsi, la mondialisation peut être comprise non seulement comme deux

aspects du même processus (cf. « *glocalisation* », ou *globalocalisation*) mais également comme suggérant un moyen d'entraide par lequel le mondial est informé par le local, et le local soutenu par le mondial. Cet article expose les objectifs et la méthode de la Convention de 2003 et s'intéresse au rôle des communautés dans la définition et la gestion du PCI, à la fois *dans le cadre* et *au-delà* du souci immédiat de sa sauvegarde.

Cet article se penche également sur le sens du passage d'une définition du patrimoine culturel comme essentiellement *matériel* (monuments, bâtiments, sites, etc.) à la reconnaissance grandissante du patrimoine culturel *immatériel* dans le cadre de la coopération culturelle internationale depuis la fin des années 1990. Alors que l'essor et le triomphe du patrimoine matériel dans l'arène internationale au XXe siècle peut être mis en parallèle avec la conception des pays occidentaux du Nord et l'idée d'une certaine importance nationale culturelle (les « métanarrations »), la promotion du patrimoine *immatériel*, qui provient des pays d'Asie (en particulier du Japon) et qui a acquis un soutien considérable en Amérique latine et en Afrique, reflète une conception différente du patrimoine et de sa signification. L'entrée en vigueur très rapide de la Convention de 2003 et la vitesse record de son processus de ratification témoignent de l'importance grandissante du PCI dans les relations internationales et suggèrent peut-être même une évolution géographique des questions internationales relatives au patrimoine.

Gábor Soós

Gábor Soós

Gábor Soós has an educational background in the humanities and social sciences (D.E.A. in Philosophy, Université de Paris-Sorbonne, Paris 4 (1999); M.A. in English, ELTE University, Budapest (1996) and has worked both as an academic and as a civil servant and diplomat. He served four years as diplomat and later as deputy Permanent Delegate of Hungary to UNESCO (2002-2006); he was Alternate Member of the Executive Board of UNESCO (2004-2006) and vice-Chair of the series of intergovernmental experts meetings for drafting the Convention for the Safeguarding of Intangible Heritage (2002-2003). He is currently in charge of World Heritage international cooperation at the National Office of Cultural Heritage (Budapest, Hungary) and has been Associate Fellow of Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, for helping to set up an inter-institutional research network (Observatoire urbain de Budapest). He is a member of the Hungarian National Commission for Intangible Cultural Heritage.

Communities and the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2003) – a New Tool for Development

Gábor Soós

Introduction

The present paper has more of a policy-oriented and multidisciplinary approach, rather than a singular and strictly academic one¹ and seeks to highlight some of the features of the *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2003)² with regard to development understood in terms of human and sustainable development³. The central argument in the Introduction to the Report of the World Commission on Culture and development advances that development embraces not only access to goods and services, but also the opportunity to choose a full, satisfying, valuable and valued way of living together, thus encouraging the flourishing of human existence in all its forms and as a whole (de Cuellar 1995). It probably does not need

1. Studies on cultural heritage have been proliferating in recent years and the topic has become a subject in a growing number of academic disciplines: if not "all things to all men", it has certainly become many things to many people. The different disciplines understand heritage in terms of their conceptual tools, methodological leanings and epistemological references.

Thus for historians, it is often treated with regard to the complexities of collective memory and identity; for ethnologists and anthropologists, as a primary source of information on communities and as a vector of their cultural transmission; for semiologists, as a public process of generating sense; for geographers, as a tool for making sense of, and appropriating a given territory; as a potential source of profit and employment for economists; and the list can be continued.

2. The Convention was adopted at the General Conference of UNESCO in Paris, 17, October 2003 and entered into force on 20 April 2006 (after the 30th ratification) and has at present (March 2009) 110 States Parties. Both the rapid entry into force of the Convention and the extremely high number of adhesion to it are a record of its kind and attests to its growing popularity around the world. "The Convention is likely to become the standard-setting instrument for the safeguarding of living cultural heritage in years to come as it becomes a routine part of state and institutional practice." Kurin 2007: 10-11.

3. For *human development*, rooted in Amartya Sen's capability approach, cf. the definition given by Mahbub ul Haq, Founder of the Human Development Report, "Fundamental to enlarging these choices is building human capabilities —the range of things that people can do or be in life. The most basic capabilities for human development are to lead long and healthy lives, to be knowledgeable, to have access to the resources needed for a decent standard of living and to be able to participate in the life of the community. Without these, many choices are simply not available, and many opportunities in life remain inaccessible." "Human Development is a development paradigm that is about much more than the rise or fall of national incomes. It is about creating an environment in which people can develop their full potential and lead productive, creative lives in accord with their needs and interests. People are the real wealth of nations. Development is thus about expanding the choices people have to lead lives that they value. And it is thus about much more than economic growth, which is only a means —if a very important one — of enlarging people's choices." <http://hdr.undp.org/en/humandev/>

For *sustainable development*, especially with regard to the inclusion of the social pillar, cf., among others, the *Johannesburg Declaration on Sustainable Development* (2002) that puts social development (including culture) among the four interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable development. "Accordingly, we assume a collective responsibility to advance and strengthen the interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable development - economic development, social development and environmental protection - at the local, national, regional and global levels." (paragraph 5) <http://www.un-documents.net/jburgdec.htm>

One of the major landmarks of linking culture and development in the international fora, in terms of both agenda and policy is, of course, the World Commission on Culture and Development (1993-95) headed by Mr. Javier Perez de Cuellar, former Secretary-General of the United Nations; the Commission's Report: de Cuellar, 1995. But cf. also the World Conference on Cultural Policy, (Mexico, 1982); the UN World Decade for Cultural Development (1987 - 1997) and the World Conference on Cultural Policy for Development (Stockholm, 1998).

much of a demonstration that the 2003 Convention aspires to contribute to the achievement of these goals by increasing the positive and substantive freedom of communities, groups and individuals (the bearers of intangible cultural heritage as defined in Article 2.1 of the Convention) to lead the life of their choice.⁴ The Preamble of the 2003 Convention explicitly links some of the central themes of the de Cuellar report such as “the importance of intangible cultural heritage as a mainspring of cultural diversity and a guarantee of sustainable development”⁵ But what are the modalities of these interconnections both on a conceptual and on a policy level and what impacts are to be expected? On the policy level and in the field of international law relating to cultural heritage, the Convention can be seen as the culmination of efforts to give an eminent place to communities in both the definition and management of their intangible cultural heritage (ICH). Of course, taking on board the community aspect is far from being new in policies relating to the protection of cultural heritage. However, the inclusion of communities as not only bearers and owners of intangible cultural heritage but also as its ultimate arbitrators in the very definition of such heritage in the 2003 Convention and the obligation of States Parties to involve communities in the safeguarding and the management of their ICH shows a major step towards a grass roots, bottom-up approach of heritage protection (Kurin 2007: 15) that is likely to have impacts not only in the safeguarding of other forms of heritage but in other fields of social life including the exercise of human and, in particular, cultural rights. The framework of the 2003 Convention may also provide a genuine global – local interface by empowering the bearers of ICH through a number of means such as by raising awareness of the importance of ICH, by giving it international recognition and by ensuring its respect, and by providing international assistance for its safeguarding.⁶ I wish to argue that this potential of the 2003 Convention is rooted in the way it defines ICH: it recognizes cultural communities as its primary agents and owners and it conceives ICH as a process interacting with other social processes and aspects of life.

I shall first present the definition of ICH as given in the 2003 Convention then expose some elements of the broader dynamics that motivated the evolution of the Convention (and notably its link with the *World Heritage Convention*) and finally assess some of the policy implications for the sustainable development of communities.

Intangible Cultural Heritage and its Safeguarding

The definition of ICH given in the 2003 Convention can be seen as replacing “less technical-sounding and less culturally charged, but historically familiar, terms such as ‘folklore’, traditional culture’, ‘oral heritage’, and ‘popular culture’” (Kurin 2007: 11):⁷

4. Cf. in particular the set of 10 capacities as identified by Martha Nussbaum and Amartya Sen, (Sen 1985, and Nussbaum and Sen 1993) more specifically, “5. *Senses, Imagination, and Thought*. Being able to use the senses, to imagine, think, and reason-- and to do these things in a “truly human” way, a way informed and cultivated by an adequate education, including, but by no means limited to, literacy and basic mathematical and scientific training. Being able to use imagination and thought in connection with experiencing and producing works and events of one’s own choice, religious, literary, musical, and so forth....”

5. Convention (2003) Preamble, paragraph 2.

6. Cf. Convention (2003) Article 1 – Purposes of the Convention.

7. Differences conceptual framework, cultural significance and appreciation are also attested by the controversy and complexity (and even complexes) about the term “folklore” – a term whose fortunes and misfortunes would merit a separate discussion under the title “who is afraid of folklore?” Such a discussion would not only have to take into account Western complexes about *ethnos* and nationhood but also perplexities about so-called “primitive cultures”, “first nations” and their so-called “arts *primitifs*”. In France, the controversy in 2006 about finding a name for what was to be baptised as the *Musée du Quai Branly* (a toponymic description avoiding the problem) attests to the continuing pertinence of this problem.

“1. The ‘intangible cultural heritage’ means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as it is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development.

2. The “intangible cultural heritage”, as defined in paragraph 1 above, is manifested inter alia in the following domains:

- (a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage;
- (b) performing arts;
- (c) social practices, rituals and festive events;
- (d) knowledge and practices concerning nature and the universe;
- (e) traditional craftsmanship.” (Convention, 2003: Article 2.1-2)

I would like to highlight some elements of this definition (adapting partly the summary given by Kurin 2007 to my argument). First, ICH has to be a *living* heritage practiced, transmitted and recreated in and by a given community or group. It is not the mere product, or objectified remains of past or even living cultural tradition: for example, it is not the song as recorded on a technical support but rather the actual singing of the songs; it is not the masque worn by a figure in a festival and appreciated as an aesthetic object on its own but as used by the figure in the festival practiced by a given community. Second, ICH is a token of identity and continuity: practicing the heritage gives the community or group a sense of identity and continuity as their ICH is articulated in interaction with their environment (social and natural processes). As such, it is not necessarily bound to a given space: as the whole community or its members may move, migrate, their ICH may move on with them and they may adapt it to new and changing contexts. Note that the Convention does not define “community” or “group”⁸: it can be anything ranging from a small-size cultural community confined to a given settlement, to the community of an entire ethnic group or nation dispersed in space or living together.

8. Note, however, that the Preamble makes clear that “indigenous communities” are included in “communities” cf.: “Recognizing that communities, in particular indigenous communities, groups and, in some cases, individuals, play an important role in the production, safeguarding, maintenance and re-creation of the intangible cultural heritage, thus helping to enrich cultural diversity and human creativity. (Convention, 2003, paragraph 6) In my capacity as vice-chair of the intergovernmental expert meeting for the elaboration of the Convention, I chaired the working group mandated to draft the Preamble in June 2003. I recall that the above paragraph was introduced by Peru referring to the data provided by a Switzerland-based international non-governmental organisation (*Traditions pour demain*), namely, that some 80% of the existing intangible cultural heritage of the world has been preserved and kept alive by indigenous communities. The proposal of the working group to include this reference was accepted unanimously by the Plenary of the intergovernmental expert meeting.

Third, the phrasing of the definition is revealing from a purely formal logical point of view: something is *intangible cultural heritage* if it is such a practice, representation, expression, knowledge, skill that is recognized by the given community practicing it as *its own cultural heritage*. I am omitting some of the other qualifying factors for the sake of bringing to light the slightly tautological manner in which this definition operates in the first part (the second part of the definition goes on to give a non-exhaustive list of the domains of ICH). At the heart of the issue is the very nature of the definition of ICH: it is ultimately what “communities, groups and, in some cases individuals recognize as part of their cultural heritage”. This logical self-referentiality of the definition is at the very crux of the matter: it places communities not only as bearers of ICH but also, potentially at least, as its arbitrators. In my opinion, this approach signals a major shift of focus in the understanding of heritage itself – an issue which the next part of this paper will address.

According to Article 2.3 of the Convention, “safeguarding” means “measures aimed at ensuring the viability of the intangible cultural heritage, including its identification, documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non-formal education, as well as the revitalization of the various aspects of such heritage.” The key word in this definition is of course “viability” (itself undefined): the continued practice of ICH by the relevant community; ICH has to be vital, dynamic and sustainable in order to be considered safeguarded. (Kurin, 2007:12)

States Parties to the Convention are legally bound to “take the necessary measures to ensure the safeguarding of the *intangible cultural heritage present in its territory*” (Art. 11.a, italics mine). That is to say, by joining this Convention, States Parties undertake to safeguard all ICH in their territory and not only that of a dominant group or community, a point to which I shall return below. Among the safeguarding measures, the most basic is the drawing up of inventories of ICH present in the territory of the State Party (Art. 12.).

From World Heritage to Intangible Cultural Heritage

In order to assess the potential policy implications of the reappraisal of the idea of heritage that contributed largely to the 2003 Convention, it is necessary to trace, at least in broad terms, the dynamics of the evolution of the 2003 Convention and to relate it to the other major international legal instrument in the field of cultural heritage, the *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* (1972). In doing so, one has to take stock of the conceptual changes and terminological rearrangements that have been taking place in the international fora relating to cultural heritage, in particular in the United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). On the one hand, these changes themselves bear witness to different and/or changing attitudes to cultural heritage in different regions of the world, and, on the other hand, sooner or later these terminological rearrangements themselves influence not only the policies and practice of cultural heritage preservation in Member States but will also, potentially, inflect the structure of allocation of funds destined to local development in major multilateral institutions and private donors focusing on development. This terminological rearrangement can be summarized as a broadening of the definition of cultural heritage, involving its readjustment and reconsideration to conceive it as an anthropological whole. The terms that are currently employed to describe this broadening indicate a shift of focus from

“monumental” to “living” heritage: from *tangible* to *intangible*. While the 2003 Convention can be seen as a major landmark with regard to the focus on *intangible*, the idea that intangible aspects are important features of all heritage, including tangible heritage, is not new. Since the early 1990s, within the context of the *World Heritage Convention* already, growing attention has been devoted to intangible aspects in the assessment of authenticity of cultural heritage. Originally, the *World Heritage Convention* defined “world heritage” as consisting either of cultural, or of natural heritage, or as a combination of the two. In Article 1, “cultural heritage” was defined as “monuments”, “groups of buildings (ensembles)”, “sites” that have “outstanding universal value”. At the time of the development of the *World Heritage Convention*, the current distinction between tangible and intangible was not a central focus of discussion. However, the implementation of the *World Heritage Convention* shows that the criteria used for assessing the outstanding universal value⁹, which a property nominated for inscription on the World Heritage List has to possess, progressively made room for what we would call today “intangible” aspects of the nominated property.¹⁰ The interrelated nature of the two Conventions is discussed in detail by Cameron and Boucher, (eds.) 2007¹¹. This development in the understanding of cultural heritage, and more particularly in what attributes constitute the authenticity of cultural heritage¹² (and ultimately its OUV) can be explained by reference to several factors. Bortolotto 2007a and 2007b, Jokilehto 2008, and Cameron 2008 all give detailed and well-argued descriptions of this change. Among the chief agents of the change were the World Commission Report on Culture and Development (de Cuellar et al., 1995): the report pointed to the need “to reassess what is currently defined as heritage in different countries, and to redefine it in terms of usage, care and maintenance. The commission complained about the persistence of the traditional, ‘elitist’ vision of heritage in international discourse that continued to be limited to the tangible and dominated by aesthetic and historical criteria.” (quoted by Bortolotto 2007b: 25). Thus the movement towards the intangible can also be seen as a shift away from a European, monument-centred, elitist, literate, aesthetic understanding of heritage towards the vernacular, the oral, and the profane.

It is perhaps no accident that already in 1972 when the *World Heritage Convention* was adopted at the UNESCO General Conference, several Member States expressed interest in the importance of safeguarding what was later to be called intangible heritage. In the following year, Bolivia proposed that a Protocol be added to the Universal Copyright Convention in order to protect folklore. Although it is not the focus of this paper, it should be mentioned in passing that the so-

9. “Outstanding universal value means cultural and/or natural significance which is so exceptional as to transcend national boundaries and to be of common importance for present and future generations of all humanity. As such, the permanent protection of this heritage is of the highest importance to the international community as a whole. The Committee defines the criteria for the inscription of properties on the World Heritage List.” *Operational Guidelines*, 2005, paragraph 49. On the evolution of the concept of outstanding universal value (OUV) cf. Jokilehto et al. 2008 and Cameron 2008.

10. In particular, criteria iii (“bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared”); criteria iv (“bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared”) criteria vi (“directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance”). *Operational Guidelines*, 2005, paragraph 77.

11. For a detailed discussion of the “intangible” aspects in the *World Heritage Convention* and of “tangible” aspects in the 2003 Convention cf. Titchen, 2007, Stovel, 2007, and Pinkerton, 2007 in Cameron and Boucher, (eds.) 2007. For a broader discussion of the shift from “monumental” to “living heritage” relating it also to changing and often oscillating conceptions of culture in the international fora and, in particular, in UNESCO policies cf. Bortolotto, 2007a and 2007b.

12. Cf. The Nara Document on Authenticity, 1994 especially paragraph 7 and 13 in Larsen, 1994, and reproduced also in *Operational Guidelines*, 2005 pp. 91. ff. that also includes bibliography. With regard to authenticity cf. also Jokilehto et al., 2008.

called “imbalance” of the World Heritage List¹³ has been an issue for almost two decades in World Heritage Committee and experts meetings. To cut along story short, a certain monument-centred understanding of heritage – implying a specific, West-centered understanding of authenticity – has thus been contrasted with intangible, living traditions in Asia, Africa, and the Americas. It is thus no accident that international standard-setting in this field did not emanate from Northern/European/Western countries but from these other regions: this “intangible” kind of heritage¹⁴ was in the international arena mostly promoted by non-European states (Latin-American as well as Asian -Japan, Korea- countries later joined by Africans). Ultimately, the shift of focus from tangible to intangible aspects of heritage may be seen as part of a drive for a “global heritage balance” whereby Western and non-Western notions of heritage are mutually contested. While the struggle is certainly also about access to (symbolic) power and about setting the agenda of international cultural discourse, both the heritage professions and the communities bearing the heritage have a lot to gain from the shifting and expanding notion of heritage.

Looking at this process again from a broader, albeit Western, perspective, this development is part and parcel of a trend that is about two hundred years old: the concept of heritage that used to refer to objects and monuments¹⁵ has become an umbrella term covering various areas of culture and human creativity. Thus it came to encompass non-artistic fields (such as industrial heritage, genetic heritage) and became increasingly specified (such as underwater cultural heritage). The concept has become more and more open and holistic in recent decades allowing for links between culture and nature (e.g. cultural landscape in the context of the *World Heritage Convention* since 1992) and, already within the framework of the *World Heritage Convention*, involving intangible aspects in the assessment of authenticity of cultural properties. The issue of the safeguarding of intangible cultural heritage also benefited from both the more complex understanding of culture¹⁶ that included growing spheres of human creativity and the affirmation of cultural diversity as a response to the challenges set by the homogenising tendencies of globalisation. Concerns over the spread of a homogenised, global mass culture raised questions about the future of local, regional, and national traditions and practices. Subsequently, in the 1990s, this broader understanding of cultural heritage received a special vibrance in the context of the debates raised by globalisation and the challenges it set. Will these traditions, forms of knowledge and practices be transmitted to future generations? The question was and still is how to strengthen the link to cultural heritage? The model of the 1972 Convention suggested a possible

13. The World Heritage Committee launched the Global Strategy for a Balanced, Representative and Credible World Heritage in 1994 in response to the fact that the WH List lacked balance both in the type of properties inscribed on the list (of the 410 sites, 304 were cultural, 90 natural, and 16 mixed) and in their regional, geographical distribution around the world: the vast majority of the sites were and still are to be found in the developed part of the world, notably in Europe, while Africa for example has less than 10% of the total number sites on the WH List. (The numbers today are 878 sites of which 679 cultural, 174 natural and 25 mixed properties in 145 States Parties.) <http://whc.unesco.org/en/globalstrategy/> While there has been a general agreement as the need to redress this imbalance, opinions diverge on the means and on the ways to measure balance/imbalance especially among cultural and natural properties.

14. The very term, “intangible cultural heritage” is a loose English translation of the Japanese *mukei bunkazi* (Kurin, 2007: 10).

15. The notion of “historical monument” appeared in Europe at the time of the Renaissance, but the term of heritage, patrimoine, applied in this sense only appeared in 1790 when, in the context of the French Revolution, Edouard Pommier applied the expression *patrimoine national* to designate “books, manuscripts, medals, machines, paintings, ecthings and other objects of this sort” confiscated from the Church. It needed almost another century that the process of 19th century nation-building took hold of this domain and national institutions dealing with historical monuments were established in most European states in the 1860s.

16. By the 1980s, the concept of culture, as defined in international fora came to encompass larger spheres of human creativity. Since the World Conference on Cultural Policies held in Mexico City in 1982, the concept of “culture” included modes of life, conceptions of the world, traditions as well as religious and other beliefs.

method: give international recognition to national/local culture – in this case to the practices and living traditions of communities – as a means to valorise and ultimately to safeguard them. The 2003 Convention can thus be seen as both a response to challenges set by the homogenising tendencies of globalisation and as a partial remedy at least to what is termed as the “imbalance” of the World Heritage List by, potentially at least, favouring a certain kind of heritage that has deeper and still vigorous roots in non-Western societies.

Building on the experience of the 1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore and the 1999 Smithsonian Conference¹⁷ on its assessment, the term of “folklore” was gradually discarded and the focus shifted to ensuring the viability of living processes performed by communities rather than concentrating – as the 1989 Recommendation had done – on documenting and archiving products of these processes from the point of view of (Western) scientists. The definition of intangible cultural heritage as developed in the context of the 2003 Convention shows a shift of focus not only from earlier approach to folklore but also from the earlier approach to cultural heritage as a whole: it considers cultural expressions less as objects and more as processes, focuses more on representativity within a given culture rather than on authenticity, and gives a larger role to local communities. It may be argued that heritage has come to be seen more as something that happens rather than something that is.

A rapid comparison of the two Convention’s listing mechanisms may also shed light on the analogies and differences among them. Although the 2003 Convention is said to have as its inspirational model the 1972 Convention by adapting the method of international recognition for the advancement of the cause of protection/safeguarding, the operative terms and the logics at work are different.

The 2003 Convention’s purposes include not only the *safeguarding* of intangible cultural heritage but also *to raise awareness of its importance* at local, national and international level, to ensure *its mutual appreciation and respect*. One of the tools for achieving these objectives is the system of listing of intangible cultural heritage. Article 16-18 of the 2003 Convention foresees two lists and a kind of good practice catalogue:

- 1) *The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity* is destined “to ensure better visibility of the intangible cultural heritage and awareness of its significance, and to encourage dialogue which respects cultural diversity” (Art. 16.1).
- 2) *The List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding* is established “with a view to taking appropriate safeguarding measures” (Art. 17.1).
- 3) The aim of the *Programmes, projects and activities for the safeguarding of the intangible cultural heritage* is, as its very name suggests, disseminating information about how to safeguard intangible cultural heritage.

17. Cf. Seitel, [2001].

To illustrate my point about the World Heritage List and the ICH Lists, I would like to propose the following visual illustration:

Figure 1: The World Heritage List based on *outstanding universal value*

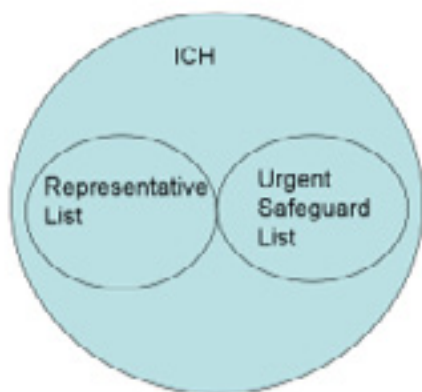

Figure 2: The ICH Lists based on *representativity*

For a cultural or natural property to be inscribed on the *World Heritage List*, it has to possess outstanding universal value and has to have a valid management plan. For an element of intangible cultural heritage to be listed on the *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, it has to be the case that "Inscription of the element will contribute to ensuring visibility and awareness of the significance of the intangible cultural heritage and to encouraging dialogue, thus reflecting cultural diversity worldwide and testifying to human creativity" and that "safeguarding measures are elaborated that may protect and promote the element" (Operational Directives 2008: paragraph 19).¹⁸ We have a "tip of the iceberg" logic with World Heritage and a logic of "representativity" with ICH.

18. In the case of both lists, I omit other criteria that are not directly relevant to my argument here.

Needless to say, the provisions of the 2003 Convention include a lot more for achieving the objectives of the Convention (creation of inventories; education, awareness-raising, capacity-building, etc. on the national level; various forms of cooperation and reporting obligations on the international level) but it is worth considering the dynamics that these listings are likely to generate. While it is certainly too early to assess the impact of the ICH lists (they are to be established by the Intergovernmental Committee in 2009¹⁹), some remarks and warnings can be made bearing in mind some of the lessons the World Heritage listing. While some criticism can be raised with regard to the *World Heritage List*, it has undoubtedly proved to be a tool for the protection of cultural and natural sites, a catalyst of international cultural exchange and dialogue, a means of being informed about other cultures of the world even if we consider the sometimes mixed blessings of tourism. Although underpinned by a different logic than the *World Heritage List*, the lists of the 2003 Convention are likely to perform a similar function. But there are some obvious dangers to which the intangible cultural heritage, although in different ways, is also or even more exposed to than tangible heritage. While respect and acknowledgement of the culture of the other comes from its knowledge on the first place, the prestige that cultural achievements may enjoy can also turn them into potential victims of aggression in a situation of conflict (cf. for example, the shelling of Dubrovnik by the Yugoslavian army in 1991) just as they can be a means of reconciliation (cf. for example, the return of the Axum Obelisk by Italy to Ethiopia after almost 70 years). As intangible cultural heritage gains recognition and importance, it also becomes subject to similar dangers just as it can become a tool for dialogue. Also, the dynamic nature of intangible cultural heritage may make it more vulnerable to exposure. Attention should therefore be paid so that the attraction and interest intangible cultural heritage raises should not endanger it by turning it into a mere commercial commodity, or by trivialising it, or estranging it from the community to which it belongs. After all, intangible cultural heritage is about identity, about a sense of belonging and continuity in a tradition: while the accommodation of change and response to the changing conditions forms part of the very definition of it, it should not, however, be surrendered to extraneous processes of commercial exploitation, or political appropriation.

The issue of the listing leads back also to the question of safeguarding. Although nominally only the *Urgent Safeguard List* and the best practice catalogue serve explicitly the cause of safeguarding, my understanding is that all three lists contribute to this objective by the very attention and care that goes into preparing a file for inclusion of an element of ICH on these lists and by the recognition and attention it receives. The real questions are the benchmarks of safeguarding. One can find at UNESCO's website a list of projects and activities for the safeguarding of intangible cultural heritage²⁰ but there is yet no conceptual framework comparable to the one that developed with the context of the implementation of the *World Heritage Convention* for assessing *what exactly* is to be safeguarded as part of a given element of intangible cultural heritage. In the case of the *World Heritage Convention*, the answer to this question is, to put it briefly, that the outstanding universal value of a given site has to be preserved. While there can be no doubt, in the case of ICH, that material conditions, supporting artefacts, traditional know-how, and skills have to be preserved, and the practice of the ICH itself should be valorised in order to ensure its viability, it is less obvious in what shape the given ICH should be safeguarded as its evolving character is

19. Although 90 elements previously proclaimed as "Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity" (2001, 2003, 2005) were already incorporated into the Representative List of the Intangible Cultural heritage of Humanity in 2008.

20. <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00176>

part of its very definition.²¹ The text of the 2003 Convention as well as the *Operational Directives* (2008) in their present form, lack indicators that would help to ensure that the valued qualities of the intangible cultural heritage item are indeed safeguarded. At the heart of the issue is the very nature of the definition of ICH: it is ultimately what “communities, groups and, in some cases individuals recognize as part of their cultural heritage”. This logical self-referentiality of the definition is, as I tried to show, at the very crux of the matter: it places communities not only as bearers of ICH but also, potentially at least, as its arbitrators. If there is no authenticity that can be measured and proved from the outside, the only benchmark one is left with is whether the community still recognizes the given element of ICH as its cultural heritage. In my opinion, this approach may signal a paradigm shift in the understanding of heritage itself.

The evolution of the two Conventions, and especially that of the 2003 Convention recently, shows that a methodological gap is widening between the assessment tools of different aspects of heritage: Outstanding Universal Value, integrity, authenticity in the case of World Heritage (that also serve as benchmarks for conservation) and community-basis, transmission, identity for ICH. While such demarcations may be legitimate when looked at from within the respective domains, we should not lose sight of the fact that we are to deal with cultural heritage in a holistic way that matches the reality of the lives and practices of real communities at real sites where the different aspects of heritage are often intricately and intimately interwoven. Therefore policy tools have to be devised that reflect the diverse yet holistic nature of heritage.

Community participation in the ICH Convention: the case for a genuine local-global interface

The idea of community participation in heritage preservation of all sorts has gained recognition and wide support in recent decades. Similar developments took place in environmental law in the 1990's stressing the need for “popular participation” as a necessary ingredient of sustainable development. This focus on the life of communities as the inescapable context of conservation is prompted, among others, by recent emphasis on community participation in a number of international instruments.²² One of the fields where the evolution and implementation *World Heritage Convention* and the text of the 2003 Convention certainly have a shared ground is the participation of communities. In 2002, at the 31st session of the World Heritage Committee in Christchurch, New Zealand, upon the detailed and well-argued proposal of the host country, a “5th C” concerning communities was added to the four Strategic Objectives of the *World Heritage Convention*.²³ Similarly, in the Kimberley Declaration, (ICOMOS 2003) ICOMOS expressed its commitment to protecting and preserving the intangible elements of heritage and the communities that maintain them at all World Heritage sites.

21. For more detail of this issue cf. Stovel 2007: 83ff. and his insistence that some sort of “qualifying conditions” for intangible cultural heritage will need to be put in place even if “authenticity” and “integrity” as used for World Heritage cannot be applied.

22. One may refer to the *Convention on Biological Diversity* (1992) as well as the *Rio Declaration on Environment and Development* (1992) reinforced by a number of commissions and summits leading up to the World Summit on Sustainable Development in 2002.

23. <http://whc.unesco.org/en/sessions/31COM/documents/> The other 4 'C's being Credibility of the World Heritage List; Conservation; Capacity-Building; and Communication.

Current trends in heritage preservation attest to a shift in focus not only with regard to the nature of heritage (tangible/intangible) but also with regard to the role of bearers and custodians of heritage: the communities that sustain them. As noted above when discussing the definition of ICH, the 2003 Convention goes even further inasmuch as one of the purposes of the Convention is “to ensure respect for the ICH of the communities, groups and individuals concerned” (Article 1.b). It follows from this logic that ICH has to be defined and identified with the participation of the communities, groups, and in some cases, individuals concerned. A strong reference to cultural diversity is also contained in the definition when it states that this ICH “provides them [that is communities, groups and individuals] with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity.” (Art. 2.1) In the context of safeguarding of the ICH at the national level, the formulation is as follows: “Each State Party shall take necessary measures to ensure the safeguarding of the ICH *present in its territory with the participation of communities, groups and relevant non-governmental organisations*”; and “shall draw up, [...] one or more inventories of the ICH present in its territory” (Art. 11. and 12.). ICH belongs to the communities/groups/individuals who create, maintain and transmit this heritage and therefore have to participate widely in safeguarding measures and in the management of their ICH (Art. 15), while at the same time customary access to this heritage has to be respected (Art. 13.d.ii).

In summary: ICH cannot be safeguarded without the participation of communities – ICH belongs to and is collectively owned by the communities who create, maintain and transmit this heritage.²⁴

Bearing in mind that heritage preservation on the national level (both tangible and intangible), was originally linked to the definition, by the nation-State, of a national heritage that was itself linked – in various degrees and in a various ways from one country to the other – to a *national* identity, how shall the State accommodate and deal with sub-national entities and the heritage belonging to them? It has to be borne in mind that while these are *States* who are Parties to the Convention, the intangible cultural heritage belongs most often to *communities smaller than the nation-state itself*. Nation states do not have a monopoly over cultural identity conveyed and expressed in ICH and the state is becoming less and less the sole depository of cultural identity... This aspect may resonate even more strongly in Europe where societies are currently facing the challenges of the complexities of cultural identities. Regional identities as well as identities related to ethnicity, language, and other factors constitute a patchwork or mosaic of cultures in Europe, where boundaries do not coincide with the frontiers of nation-states and where interaction and interchange among communities is the norm rather than the exception.

24. It has to be said that during the intergovernmental negotiations of the Convention the proposal for the participation of concerned communities in State Parties safeguarding efforts was not *immediately* well received (to put it diplomatically)... I have in memory an intersessional meeting of 2002 when this suggestion encountered important resistance from the part of certain players. I gather from various reports that the provision of the Convention referring to community participation (Art. 15) has since become one of the most often quoted and most celebrated article – and rightly so.

Let me suggest the following visual aid for eliciting this point:

Figure 3

Figure 4

The mechanisms of the 2003 Convention have put in place a number of channels and interfaces among local, national, and international (global) levels. Communities may interact or not with each other and may have multiple allegiances that do not necessarily coincide with national and state boundaries. The State has sovereignty on its territory but it cannot and should not control cultural identity of which ICH is an expression and often a guarantee of its survival. Just as there are World Heritage sites that transcend national boundaries (transboundary and serial transnational sites), there can also be transboundary ICH, and ICH shared by more than one state or more than one community. Experience of the Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity Programme confirms that a considerable part of the ICH of Humanity is not confined to one neatly definable geographical area within one single country.²⁵ The configurations can indeed be varied and the figures above only wish to give an indication of potential scenarios. Thus communities may live

- in one contiguous area spread over two or more States Parties
- in non-contiguous areas in one or more States Parties
- in two or more non-adjacent States Parties (cf. migration)
- (several countries not all of which may be Party to the Convention)²⁶

In all these situations, the States Parties, that are bound to safeguard the ICH “*present in their territory*” (Art. 11.a), are the gate-keepers or transmitters between communities and their ICH and the global level from where international recognition and prestige comes. “The prestige brings with it attention – from the media, officials, the general public, as well as from the more localised cultural and geographic communities of the honoured artists and traditions. The prestige, honour, recognition and attention may indeed make cultural exemplars and practitioners proud of what they do, and energise their own efforts to continue, transmit, and even extend their traditions.” (Kurin 2007: 16) There can be no doubt that the cultural tourism that international listing may generate may also contribute to strengthening the local populations pride, dignity and feeling of belonging, not to mention the job creation and revenue-making opportunities it offers them.²⁷

States will, *volens volens*, find a way to negotiate their political agendas into the Representative List. There is also the issue about representativity – representative of whom? Of States? Of humanity as a whole? Of communities? Of the diversity of communities? The warning of Kurin may prove pertinent indeed: “As can happen in such programmes [...] those receiving the prestige are the nations and their governmental representatives, not the practitioners of the actual traditions. If the folks do not get and experience attention, honour, prestige and respect, it is difficult to make the argument that they benefit from it, as much of its efficacy lies in the realm of self-esteem and resultant action.” (2007: 17)

I wish to argue in favour of a genuine local - global interface in favour of cultural diversity. The Convention should foster the collective importance of intangible cultural heritage as a moment

25. The 90 elements proclaimed as Masterpieces were incorporated into the Representative List of the Intangible Cultural heritage of Humanity in 2008. Cf. <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00011#list>

26. Cf. UNESCO / ACCU, 2006: 29.

27. The issue of ICH and tourism is far from being evident; while tangible heritage lends itself to visits more easily (even if it generates its own problems...), ICH, provided that customary practices governing access to it allow, can be best experienced by participation. But it is certainly not for mass tourism...

of identity definition. It can play a role in assuring social cohesion based on the appreciation of different communities and cultures governed by mutual respect. The nation-state should continue to provide a context within which different communities and identities negotiate their respective space, but should also allow and facilitate access of these communities to the global level - it being understood that the "nation" itself is one of the possible extensions of "community". "The point of the whole treaty is, one might argue, the preservation of grassroots cultural diversity around the world, and particularly, within the contemporary nation-state." (Kurin, 2007: 15²⁸) The safeguarding of ICH would then truly become a mainspring of cultural diversity on both national and international level as the Preamble of the Convention suggests.

Beyond the immediate concerns of safeguarding

The community-focus of the 2003 Convention and the importance it attaches to community participation in safeguarding ICH goes well *beyond* the concerns of its safeguarding. I wish to prolong this line of thought in order to add a note on European post-transitional countries and the context within which this Convention (and the safeguarding of their cultural heritage in general) reaches them.²⁹ Coming from such a country myself (Hungary), I attach hopes to the implementation of this Convention that goes beyond the immediate concerns of safeguarding intangible cultural heritage. As a first step, the inventorying of ICH in our societies should yield a self-reflexive stock-taking of what our living heritage is and how it pertains to our identity(ies). A special benefit or added value of this process may be a certain civic self-organisation and development that may bridge the gap and fill out the public space between antagonised political elites lost in mediatised party-battles oblivious of a common good and a disillusioned general public. The stock-taking and awareness of ICH – in particular inasmuch as it is a matter primarily of *local* communities – may instigate the self-organising, civic, grassroots processes favouring cooperation and the strengthening of the civil society so much in need in our post-transition countries instead of state- and politics-dependent processes of governance. (The reasons for this lack of a civil society would deserve a separate discussion.)

Besides being an interface between the local and the global, the safeguarding of our ICH would then, indirectly, also give an impulse to the renewal of our democracies and of governance for, by and with the people avoiding the *Schylla* and *Charybdis* of cheap populism on the one hand, and the "post-democracy" offered by a mediatico-political power that would turns us, citizens into spectators of our own reality-show...

28. I also agree with Kurin when he adds that "[i]t is quite noteworthy that this is not the case in the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Nations are the important unit of cultural diversity in the 2005 Convention, not communities."

29. The ratification of the 2003 Convention has advanced with relatively great speed among former "Eastern Block" countries: there were 5 of them among the first 30 States to join the Convention and currently, there are 20 among the 110 States Parties in total. Cf. <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00024> <http://portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=17116&language=E>

Conclusion

The concept of intangible cultural heritage attests to a shift of focus (if not of paradigm) in the contemporary understanding of heritage (from tangible to intangible) and the international recognition of this approach in the 2003 Convention shows that the very concept of heritage expands towards non-Western approaches to heritage that favour processes instead of objects and products and the dynamic transmission of heritage instead of their protection *per se*. The corollary of this approach is that the very definition of ICH gives a prominent role to the communities who are the bearers and owners of this heritage as well as to their self-reflexive gesture of conceiving it as their cultural heritage and as a token of their identity and continuity. The implementation of the 2003 Convention should contribute to human development by empowering communities that are bearers of intangible cultural heritage. Such communities are likely to be smaller than the nation or state of which they are a part. Therefore the safeguarding of such heritage will require new approaches from state players that will have to ensure the active participation of the concerned communities in the identification and management of their heritage. Also, the safeguarding of intangible heritage requires different measures than the ones traditionally taken (usually legal and administrative) to protect tangible heritage. Nevertheless, the over-fragmentation of policies related to heritage should be avoided and policy tools have to be developed that reflect the diverse yet holistic nature of heritage and meet the demands of the reality of the lives and practices of real communities at real sites where the different aspects of heritage are often intricately and intimately interwoven.

The 2003 Convention also aspires to raise awareness of the importance of ICH, to ensure its respect and mutual appreciation at all levels (local, national and international), and to encourage dialogue which respects cultural diversity. It remains to be seen who will ultimately receive the recognition and respect generated by the implementation of the Convention and in particular by its listing mechanisms (States Parties or the concerned communities themselves) and whether a genuine international dialogue can evolve in the interfaces of global actors and local communities and underpinned by the cultural differences expressed in the diverse intangible cultural heritage of humanity. Instead of contributing to “essentialised samples of cultural diversities” (Bortolotto 2007b:29) such a dialogue should contribute to a better knowledge and acknowledgement of the other and to the “construction of the defences of peace in the minds of men” as expressed in the UNESCO Constitution (UNESCO 1945).

REFERENCES

- BORTOLOTTI, Chiara, (2007a) "From the 'Monumental' to the 'Living' Heritage: A Shift in Perspective" in John Carman and Roger White (ed), *World Heritage: Global Challenges, Local Solutions. Proceedings of the conference at Ironbridge, 4th-7th May 2006*, British Archaeological Reports International Series, Archaeopress, Oxford, p. 39-45.
- BORTOLOTTI, Chiara, (2007b) "From Objects to Processes: UNESCO's 'Intangible Cultural Heritage' *Journal of Museum Ethnography*, no. 19. (March 2007), pp. 21-33.
- CAMERON, Christina and BOUCHER, Christine (eds), (2007).
- Procès-Verbal / Proceedings. Le patrimoine matériel et immatériel : deux conventions de l'UNESCO / Tangible and Intangible Heritage : Two UNESCO Conventions*. Table ronde organisée par la Chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti, Faculté de l'aménagement, Université de Montréal Round Table organized by the Canada Research Chair on Built Heritage, Faculty of Environmental Design, University of Montreal 14 au 16 mars 2007 / 14-16 March 2007.
<http://www.patrimoinebati.umontreal.ca/pdf/Proces-verbau202007.pdf>
- CAMERON, Christina, (2008) "Evolution of the application of "outstanding universal value" for cultural and natural heritage" JOKILEHTO et als (2008).
- Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Paris, October 2003) <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006>
- de CUÉLLAR, Javier Pérez et als (1995) *Our Creative Diversity: Report of the World Commission on Culture and Development*, Paris: UNESCO.
- ICOMOS (2003) *Declaration of the Kimberley Workshop On the Intangible Heritage Of Monuments and Sites* Adopted on 26 October 2003, Kimberley, South Africa; <http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/kimberley.pdf>
- JOKILEHTO, Jukka (2008) compiled by, with contributions from Christina Cameron, Michel Parent and Michael Petzet, *The World Heritage List. What is OUV? Defining the Outstanding Universal Value of Cultural and Natural Heritage Properties*. An ICOMOS study, Berlin: Hendrik Bäßler Verlag.
- KURIN, Richard (2007) "Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Key Factors in Implementing the 2003 Convention" *International Journal of Intangible Heritage* vol. 2. Seoul: The National Folk Museum of Korea.
- LARSEN, Knut Einar (with an editorial group: Jokilehto, Lemaire, Masuda, Marstein, Stovel), (1994) *Nara conference on authenticity in relation to the World Heritage Convention. Conférence de Nara sur l'authenticité dans le cadre de la Convention du Patrimoine Mondial*. Nara, Japan, 1-6 November 1994, Proceedings published by UNESCO - World Heritage Centre, Agency for Cultural Affairs of Japan, ICCROM and ICOMOS.
- NUSSBAUM, Martha C. and Amartya SEN, (eds) (1993). *The Quality of Life*, Oxford: Clarendon Press.
- Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2008) General Assembly of the States Parties to the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage; Adopted by the General Assembly at its second ordinary session (Paris, France, 16 to 19 June 2008) www.unesco.org/culture/ich
- Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* (2005) (last updated January 2008 in its electronic version) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, World Heritage Centre; <http://whc.unesco.org/> <http://whc.unesco.org/en/guidelines> (English) <http://whc.unesco.org/fr/orientations> (French)
- PINKERTON, John, (2007) "Evolution of World Heritage criteria to address intangible dimensions of World Heritage Values" CAMERON, Christina and BOUCHER, Christine, (eds), (2007), pp. 89-106.
- SEITEL, Peter (ed.) (2001) *Safeguarding Traditional Cultures: A Global Assessment*, The proceedings of the Conference "A Global Assessment of the 1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore" held in Washington D.C. 27-30 June 1999; Washington D.C.: Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage.
- SEN, Amartya, (1985) *Commodities and Capabilities*. Oxford: Oxford University Press
- STOVEL, Herb, (2007) "How the 1972 and 2003 Conventions define heritage : overlaps and differences" CAMERON, Christina and BOUCHER, Christine, (eds), (2007) pp. 70-87.

TITCHEN, Sarah, (2007) "The Intangible Dimensions of the 1972 *World Heritage Convention*" in CAMERON, Christina and BOUCHER, Christine, (eds), (2007) pp. 63-67.

UNESCO (1945) *Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* Adopted in London on 16 November 1945 and amended by the General Conference at its 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th, 15th, 17th, 19th, 20th, 21st, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 31st sessions

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO / ACCU (2006) *Report of the Expert Meeting on Community Involvement in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Towards the Implementation of the 2003 Convention* 13-15 March 2006, Tokyo, Japan; organised by UNESCO and Asia/pacific Cultural centre for UNESCO (ACCU). <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145919e.pdf>

FURTHER READING:

Cultural Heritage and Local Development. A Guide for African Local Governments, Christian Barillet, Thierry Joffroy, Isabelle Longuet, (eds) published by CRATerre-ENSAG / Convention France-UNESCO (with no date given).

ABSTRACT

Cultural cooperation, reinforcement of civil society and social cohesion under authoritarian regimes. An Asian perspective (Uzbekistan, Burma/ Myanmar)

Since the early 1990s, the world of cultural cooperation, and that of international aid, has undergone many profound transformations. The scope of the fields of intervention has widened, new possibilities for funding have emerged and new players are now asserting themselves as privileged relays for artistic activities on an international scale. Setting themselves apart from « cultural diplomacy », often accused of being neo-colonialistic, non-governmental organizations and « civil society » are claiming themselves to be the privileged vehicles of a non-governmental kind of cooperation, free from any « political connotations ». Cooperation is thus apparently prevailing over the mere projection of one's own culture onto foreign domains.

While it does not seem that easy to find a universally acceptable definition of cultural cooperation, the goals that it is expected to fulfill seem to be shared by all main players (governmental organizations, multilateral lenders, private foundations, local cultural developmental organizations...). If culture deserves to hold a privileged position in developmental aid, it is because it helps make « civil society » more assertive and is a good way to learn and practice democracy. Encouraging the dialogue between cultures, stimulating contemporary creation abroad and promoting cultural diversity can help boost economic growth and the democratization of countries often facing the double tragedy of under-development and authoritarianism.

Besides those two requirements, it is nevertheless necessary to ask questions about the actual

consequences of cultural cooperation programs. For instance, what are their effects on perspectives for social transformation, national solidarity and political invention, three components considered to be crucial on the path towards development and democracy? By analyzing the case of Central Asia and comparing the strategies implemented by state and non-governmental players, our presentation intends to offer a typology of the pathways and effects of foreign cultural intervention. By considering both the areas of intervention and the players themselves, our purpose is to grasp what are the limitations and opportunities of cultural cooperation within closed political arenas. Finally, from a more general perspective, this article will consider various perspectives to reconcile projections and cultural cooperation.

Simon Tordjman

RÉSUMÉ

Coopération culturelle, renforcement de la société civile et cohésion sociale au sein de régimes autoritaires. Regards asiatiques (Ouzbékistan, Birmanie/Myanmar)

Depuis le début de la décennie 1990, comme celui de l'aide internationale, le paysage de la coopération culturelle a connu de nombreuses et profondes transformations. Son espace d'intervention s'est élargi, de nouvelles possibilités de financement sont apparues et de nouveaux acteurs s'affirment désormais comme les relais privilégiés de l'action artistique à l'échelle internationale. Se démarquant d'une « diplomatie culturelle » souvent taxée de néo-colonialisme, les organisations non-étatiques et la « société civile » se revendiquent aujourd'hui comme les vecteurs privilégiés d'une coopération culturelle non-gouvernementale dénuée de tout « travers politique ». La coopération prendrait ainsi le pas sur la seule projection de sa propre culture sur des espaces tiers.

Alors qu'il semble peu aisé de donner une définition consensuelle de la coopération culturelle, les objectifs qui lui sont attribués semblent partagés par ses principaux acteurs (organismes gouvernementaux, bailleurs de fonds multilatéraux, fondations privées, organisations locales de développement culturel...). Si la culture mérite une place privilégiée dans l'aide au développement, c'est qu'elle contribuerait à l'affirmation de la « société civile » et à l'apprentissage de la démocratie. Encourager le dialogue entre les cultures, stimuler la création contemporaine à l'étranger et promouvoir la diversité culturelle permettraient de favoriser l'essor économique et la démocratisation de pays souvent confrontés au double drame du sous-développement et de l'autoritarisme.

Au-delà de cette double revendication, il convient cependant de s'interroger sur les conséquences réelles des programmes de coopération culturelle. Quels sont notamment leurs effets sur les perspectives de changement social, de solidarité nationale et d'invention politique, trois éléments considérés comme fondamentaux sur la route du développement et de la démocratie ? Par une analyse du cas centrasiatique et une comparaison des stratégies mises en œuvre par les acteurs étatiques et non-gouvernementaux, notre présentation entend proposer une typologie des voies et effets de l'intervention culturelle extérieure. En considérant à la fois les espaces d'intervention et les acteurs y opérant, il s'agira de saisir les contraintes et les opportunités que recèle la coopération culturelle au sein d'espaces politiques fermés. Enfin, plus généralement, cet article envisagera les différentes perspectives de réconciliation entre projection et coopération culturelle.

Simon Tordjman

Simon Tordjman

Simon Tordjman est doctorant à l'IEP de Paris, rattaché au Centre d'Etudes et de Recherches Internationales (CERI). Ses recherches portent sur le soutien international au développement des sociétés civiles des régimes autoritaires (Birmanie, Ouzbékistan, Kirghizstan). Depuis 2002, il a entrepris divers séjours de recherche en Asie Centrale où il a également travaillé en tant qu'attaché culturel auprès de l'Ambassade de France à Tachkent ainsi qu'au sein de diverses ONG et organisations internationales. Il enseigne la sociologie des relations internationales et assure un séminaire sur les transitions démocratiques à l'IEP de Paris depuis 2006.

Coopération culturelle, renforcement de la société civile et cohésion sociale au sein de régimes autoritaires.

Regards asiatiques (Ouzbékistan, Birmanie/Myanmar³⁰)

Simon Tordjman

Cent ans après la naissance de Claude Levi-Strauss, culture et international ne semblent toujours pas faire bon ménage : leur relation reste travaillée par un certain nombre de tensions et d'ambiguïtés. Facteur explicatif de la conflictualité internationale prise au piège du « choc des civilisations » (Huntington, 1993) ou relais d'un dialogue interculturel auquel l'Union Européenne aura décidé de dédier l'année 2008, la culture travaillerait en creux les relations internationales pour dessiner les lignes de compréhension pertinentes d'un espace mondial en mutation (Badie, Smouts, 1999). La lecture culturaliste du monde regagne ainsi une visibilité dissimulée jusque-là par l'euphorie d'une unité démocratique et libérale qui avait succédé à l'effondrement du bloc soviétique et du système bipolaire (Fukuyama, 1992). Qu'il s'agisse de les faire communiquer entre elles ou de les penser comme autant de systèmes antagonistes, les cultures accèdent au rang de variables indépendantes du système international et d'enjeux déterminants de l'action internationale. Alors que la notion même de dialogue interculturel suppose l'existence de cultures distinctes et relativement homogènes entre elles, la coopération culturelle permettrait de retrouver, par l'action partagée, une unité nouvelle à la sphère internationale. Et pour cause, en agissant au cœur des forces qui travailleraient les sociétés trop vite reléguées dans la catégorie fourre-tout de l'exotisme politique, la coopération culturelle entend substituer la figure de la cohésion à celle de l'affrontement prétendument indépassable entre les civilisations. La *cohésion sociale* serait alors indexée sur le degré d'ouverture à autrui, une société close sur elle-même n'aurait d'autre choix que l'isolement, l'ostracisme et la confrontation. A l'échelle internationale comme nationale, la coopération culturelle n'aurait ainsi d'autre but que politique en visant la construction d'un ensemble qui fait unité au-delà des clivages internes. Alors que le modèle soviétique semble avoir entraîné dans sa chute le principe d'un embrigadement étroit des populations et d'une canalisation sociale extrêmement rigoureuse de leur participation à la vie publique, l'accès à la culture (et notamment à la culture de l'autre) se trouve au fondement de la vie démocratique. Il s'agit alors non plus de niveler et d'encadrer la création et l'accès aux productions artistiques mais de favoriser l'expression et l'écoute de chacun sur un espace collectif. Selon la définition retenue par les organisateurs du séminaire ARCADE « Culture et défis de la cohésion sociale et de l'intégration » (Zoetermeer, Pays-Bas, 13 et 14 décembre 2007), la cohésion sociale « *est la capacité qu'ont les individus de différents niveaux sociaux et/ou économiques à vivre en harmonie et à s'impliquer mutuellement dans la vie économique et sociale* ». Elle suppose donc trois éléments qui méritent d'être ici relevés : la réciprocité des relations entretenues par les individus visant à cette recherche, l'attachement et la recherche du bien commun et leur égale capacité à s'impliquer dans cette entreprise. Le degré de cohésion sociale se trouverait ici indexé sur la nature et l'intensité des relations de solidarité qui relient les individus d'une même société.

30. Le terme de Birmanie sera employé pour désigner la période allant jusqu'à 1988 ; celui de Myanmar désigne quant à lui les années suivantes. Ce choix ne correspond à aucune ambition ou revendication politique.

Analysant la corrélation entre solidarité et cohésion sociale, la thèse de Durkheim sur la division du travail social (Durkheim, 1893/2007) considère la solidarité sociale comme facteur d'unité du groupe. Le sociologue distingue plus précisément la solidarité de type mécanique, caractéristique des sociétés dites traditionnelles, de la solidarité de type organique, emblématique chez lui des sociétés modernes. Dans le premier type, les individus sont et se vivent comme autant d'alter ego, unis par le partage d'une conscience collective et par un sentiment d'appartenance à une même communauté d'intérêts. La solidarité organique unit quant à elle les individus sur le mode de la complémentarité : le corps social se compose ici d'individus qui se vivent comme différents mais complémentaires, indispensables les uns aux autres. La culture (et les cultures) participent de ces deux types de solidarité. La culture, c'est à la fois la tradition immuable, le ciment de l'entre-soi et le principal vecteur d'ouverture à l'autre, un point d'articulation avec autrui. Si la création artistique est d'abord et toujours personnelle, la culture suppose l'échange et « *la mise en commun des expériences et des aspirations de tous. (...) La culture est ce qui nous réunit et nous définit autre comme étant le juste conducteur d'une histoire* » (Wanson, 2007: 6). Cela n'est pas sans rappeler l'heureuse formule de Jacques Derrida selon laquelle le propre d'une culture est de n'être jamais identique à elle-même, toujours en mouvement et toujours un appel vers l'altérité (Derrida, 1991: 16-17)³¹. La culture oscille donc toujours entre deux faces : une face conflictuelle dont le choc des civilisations prédit par Huntington constituerait le paroxysme, et une dynamique consensuelle au sein de laquelle la culture deviendrait le socle de l'« unité dans la diversité ». Si la culture mérite une place privilégiée dans le renforcement de la cohésion sociale dans l'aide au développement, c'est donc parce qu'elle passerait par l'affirmation des sociétés civiles et viserait à l'apprentissage de la démocratie, entendue comme un processus de réappropriation sociale effective du politique (Rosanvallon, 2006). Seule la sortie d'une politique culturelle fermée, tournée vers la préservation et la cristallisation d'un passé mythifié permettrait en effet de favoriser une ouverture politique de la société à même de permettre l'échange fructueux et dynamique de ceux qui la composent. En encourageant l'ouverture de chacun envers autrui, il s'agit pour la majeure partie des bailleurs de fonds occidentaux de favoriser le passage de la dimension conflictuelle à la face consensuelle de la culture. Animer le dialogue entre les cultures, stimuler la création contemporaine à l'étranger et promouvoir la diversité culturelle sont ainsi apparus comme autant de moyens aux mains de ces bailleurs pour favoriser l'ouverture de pays souvent confrontés au double drame de l'autoritarisme et du délitement du lien social.

Au-delà de la mise en avant de cet enjeu, il convient cependant de s'interroger sur les effets réels de ces programmes de coopération culturelle. Quels sont notamment leurs effets sur les perspectives de changement social, de solidarité nationale et d'invention politique, trois éléments considérés comme fondamentaux sur la route du développement et de la démocratie ? Par une comparaison des stratégies mises en œuvre par les acteurs étatiques et non-gouvernementaux en Ouzbékistan et en Birmanie, notre présentation entend proposer une typologie des voies et effets de l'intervention culturelle extérieure. En considérant à la fois les espaces d'intervention et les acteurs y opérant, il s'agira de saisir les contraintes et les opportunités que recèle la coopération culturelle au sein d'espaces politiques fermés. Pour ce faire, les enjeux et effets de la coopération

31. « *Le propre d'une culture, c'est de n'être pas identique à elle-même. Non pas de n'avoir pas d'identité, mais de ne pouvoir s'identifier, dire « moi » ou « nous », de ne pouvoir prendre la forme du sujet que dans la non-identité à soi ou, si vous préférez, la différence avec soi. [...] Il n'y a pas de rapport à soi, d'identification à soi sans culture, mais culture de soi comme culture de l'autre, culture du double génitif et de la différence à soi. La grammaire du double génitif signale aussi qu'une culture n'a jamais une seule origine. La monogénéalogie serait toujours une mystification dans l'histoire de la culture.* » (Derrida, J., *L'autre cap*, Ed. de Minuit, Paris, 1991, pp. 16-17).

culturelle sur la cohésion sociale seront analysés au regard des deux dimensions évoquées précédemment : la solidarité entre les individus et l'ouverture politique du régime. Par une étude des acteurs et programmes de coopération culturelle en Ouzbékistan et Birmanie, deux États fermés soumis à des régimes autoritaires et à des dynamiques sociales centrifuges (fragmentation ethnique, radicalisation religieuse...), il s'agira de dégager des perspectives d'action et de réflexion pour faire de la coopération culturelle au sein de régimes fermés, un moyen effectif de pacification sociale et une opportunité réelle d'ouverture politique.

1. La coopération culturelle comme vecteur de cohésion sociale et de démocratisation

1.a. La culture et la fabrication des nations

Selon des degrés et des temporalités spécifiques, les régimes centrasiatiques (Peyrouse, Laruelle, 2006) et le Myanmar (Skidmore, 2004; Skidmore, 2005) se caractérisent par une dérive autoritaire marquée et une répression drastique à l'égard de toute forme de contestation politique, sociale, et artistique. L'Ouzbékistan et le Myanmar trouvent ainsi des points de convergence dans la conception de la culture qui y est développée : les autorités ouzbèkes comme le pouvoir birman usent en effet de la culture comme d'un outil de résistance contre les ambitions universelles des « valeurs occidentales » de la démocratie et des droits de l'homme. Non sans un sens certain de la provocation, le général Khin Nyunt (Premier ministre du Myanmar jusqu'en 2004) avait ainsi fait de la culture et de la tradition, « *le préservatif destiné à nous protéger de la maladie du bloc de l'Ouest* » (Courdy, 2004: 100). De la même manière, en Ouzbékistan, le conseiller de l'appareil présidentiel à la culture écrivait en 2004 que « *l'Ouzbékistan n'avait pas besoin de la culture occidentale* ».

Suite à la désintégration de l'URSS, le contexte centrasiatique se caractérise par une fragmentation des identités nationales qui a conduit les autorités à faire de la préservation de la dignité de la nation et de la culture un objectif prioritaire des années 1990 (Roy, 1997). Pour l'Asie centrale sortie de près de 70 ans de joug soviétique comme pour la Birmanie, sous administration coloniale britannique jusqu'en 1948, il s'est agi, au lendemain des indépendances, d'instaurer de nouveaux « lieux de mémoire », d'orchestrer de grands rassemblements populaires autour de héros fondateurs redécouverts et de forger de nouvelles figures de la conscience collective (Tamerlan en Ouzbékistan, Ismail Samani au Tadjikistan, Manas au Kirghizstan, et sous des modalités différentes, le général Aung San, héros de la guerre d'indépendance birmane). L'unité nationale s'est construite ici et là par la mise en avant de la culture nationale contre les « invasions culturelles occidentales ». C'est d'ailleurs en terme négatif que la politique culturelle de l'Union du Myanmar et de la majorité des pays centrasiatiques est pensée puisqu'elle vise avant tout à la non-désintégration de l'unité nationale et à la protection de la tradition et de l'identité nationale qu'il s'agit de défendre contre les assauts extérieurs. La mise en œuvre de ces politiques patrimoniales a d'ailleurs trouvé un soutien et une résonance particulièrement importants dans les programmes de l'UNESCO qui a investi des sommes considérables dans la restauration du Centre historique de Boukhara, de Shakhryabz et de Samarkand, respectivement inscrits au Patrimoine Mondial en 1993, 2000 et 2001 (Petric, 2006).

Au sein de ces régimes, la culture est donc utilisée prioritairement dans sa dimension conflictuelle et pensée comme le ciment d'une communauté sociale liée par des formes de solidarité mécanique. Pour les bailleurs de fonds occidentaux, les agences de développement et les ONG sur place dans le pays, la coopération culturelle vise alors à substituer à cette logique de l'affrontement, l'affirmation d'une société ouverte reposant sur la dimension consensuelle de la culture.

1.b. L'émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux moyens de coopération

Les acteurs de la coopération culturelle ne sauraient en effet se limiter à l'institution onusienne éponyme. Depuis le début de la décennie 1990, le paysage de ce secteur de coopération culturelle a ainsi connu de nombreuses et profondes transformations. Son espace d'intervention s'est élargi, de nouvelles possibilités de financement sont apparues et, à l'instar des réseaux de la fondation Soros (*Open Society Institute*), de nouveaux acteurs s'affirment désormais comme les relais privilégiés de l'action artistique à l'échelle internationale. Se démarquant d'une « diplomatie culturelle » visant à la seule exportation de productions artistiques nationales souvent teintée de néo-colonialisme, les organisations non-étatiques et la société civile revendiquent aujourd'hui leur place privilégiée dans la conduite d'une coopération culturelle non-gouvernementale qui serait dénuée de tout calcul intéressé et de stratégies politiques destinées à conforter ou renforcer la position des autorités en place ou des bailleurs de fonds. Autrement dit, la coopération prendrait ainsi le pas sur la seule projection de sa propre culture sur des espaces tiers. Selon la responsable des programmes Arts et Culture de l'*Open Society Institute*, assurément l'organe de coopération culturelle le plus actif en Asie centrale, la coopération culturelle vise à « *renforcer l'ouverture artistique et culturelle, encourager la collaboration entre des groupes de nationalités différentes, soutenir les individus et organisations engagés dans le domaine artistique et dans la mesure du possible, à maintenir des contacts avec les artistes et intellectuels vivant au sein de régimes autoritaires. Elle vise ainsi à surmonter les divisions sociales, politiques et culturelles afin de permettre à la société civile de jouer un rôle plus important dans la détermination de son avenir* ». Face aux tentatives de captation de la culture par des acteurs étatiques en perte de vitesse ou désireux de bâtir leur légitimité sur la mise en avant de leur conformité avec la « tradition nationale », de plus en plus d'acteurs étrangers (gouvernementaux ou non) se tournent désormais vers les acteurs non-étatiques locaux, et notamment vers ceux considérés comme les plus indépendants, pour mettre en œuvre leurs projets de collaboration culturelle. Et pour cause, la double indépendance « idéologique » et financière des partenaires locaux est progressivement apparue comme la garantie de la pertinence et de l'efficacité des projets entrepris. Cette tendance a d'ailleurs connu une accélération d'autant plus marquée qu'au cours de la décennie 1990, de nouveaux acteurs non-étatiques sont devenus les principaux moteurs de la coopération culturelle sur la scène internationale. En Asie centrale, la fondation *Aga Khan* (AKDN) ou le réseau des *Open Society Institutes* sont aujourd'hui largement considérés comme les principaux défenseurs de formes artistiques endémiques (AKDN) et/

ou les soutiens déterminants du maintien de la création contemporaine dans ces pays (OSI). Pour autant, les modes de gestion de ces programmes et la formulation des projets conduits ne sont pas d'ordre strictement technique. En même temps qu'ils soutiennent la production et la diffusion de productions artistiques au sein de leurs espaces d'intervention, ces mêmes bailleurs de fonds y véhiculent des schémas d'organisation spécifiques, non sans influence sur l'intégration sociale et politique des artistes avec qui ils travaillent. Sciemment ou non, les acteurs externes du développement culturel tendent à favoriser, au sein de ces espaces, l'émergence de structures qui leur ressemblent. L'inclusion d'une organisation locale dans un projet de développement culturel suppose en effet bien souvent la maîtrise de l'outil informatique, de la langue anglaise ou le maniement d'outils de gestion performants, nécessaires à la rédaction d'une proposition de projet susceptible d'être sélectionnée et, le cas échéant, de rapports d'activité justifiant l'emploi des sommes effectuées. Le théâtre *Ilkhom* de Tachkent constitue aujourd'hui une illustration particulièrement parlante de la préférence affichée par les bailleurs de fonds pour des acteurs non-étatiques en situation d'indépendance financière. Premier théâtre indépendant d'URSS, la compagnie *Ilkhom*, originellement tournée vers le spectacle de rue, occupe désormais un bâtiment du centre ville qui abrite l'une des salles de spectacle les mieux équipées de la capitale et dont les tarifs d'entrée sont quatre à cinq fois supérieurs aux autres théâtres de la ville. Sans doute l'un des plus avant-gardistes, le théâtre *Ilkhom* est également perçu par les autorités mais aussi par une certaine part de la population de la capitale comme un lieu fortement « occidentalisé » qui compte dans son public régulier une part non négligeable de diplomates et membres de la communauté expatriée.

2. La coopération culturelle aux mains de la société civile

La « société civile » est aujourd'hui l'un des termes les plus en vogue auprès des agences de développement, des acteurs de coopération, des spécialistes du développement et des experts de la promotion démocratique (Guilhot, 2001). Alors qu'il est de plus en plus fréquemment repris dans le cadre des programmes de coopération culturelle, son usage n'est pas neutre et son emploi ne se traduit pas mécaniquement par un renforcement de la cohésion sociale et un approfondissement du processus de démocratisation.

2.a. La société civile contre la politique culturelle ?

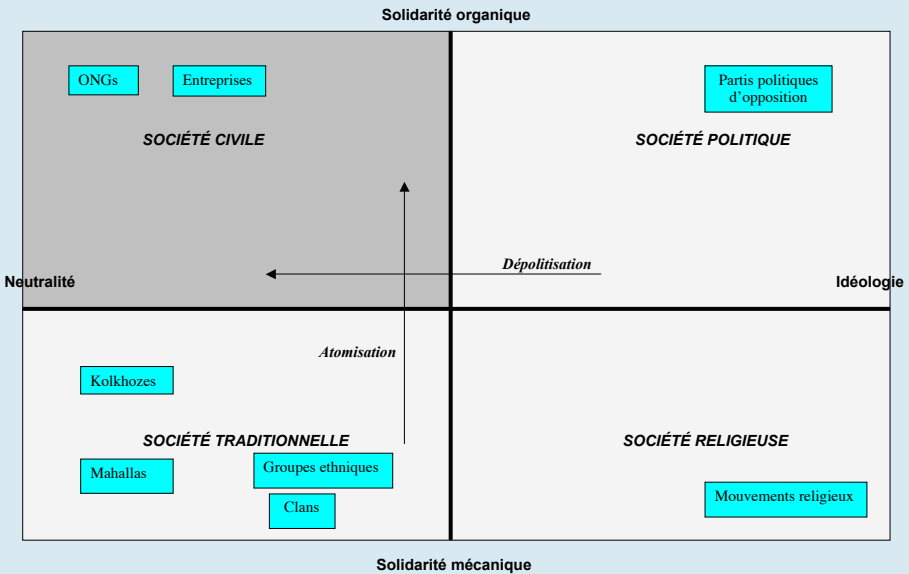
La mise au premier plan, au sein de régimes autoritaires, de la société civile comme vecteur crédible de démocratisation et comme partenaire privilégié des programmes de coopération, traduit l'ambition de ces mêmes programmes de contourner, voire de lutter, contre l'usage instrumental et nationaliste de la culture effectué par les autorités de ces Etats.

En Birmanie comme en Ouzbékistan, l'Etat veille jalousement sur la culture dont il contrôle directement le développement, la diffusion dans la société et le contenu idéologique. Il la considère à des fins idéologiques et nationalistes, donnant la priorité à la préservation figée des traditions artistiques et culturelles. En Ouzbékistan, les échanges internationaux gérés par les autorités sont ainsi limités à la seule présentation des traditions ouzbèkes à l'étranger, à des opérations de sauvegarde du patrimoine qui s'affirment en opposition aux influences occidentales, victimes d'une dépréciation constante. L'orientation générale fortement suggérée

aux artistes locaux est de ne pas parler des sujets douloureux ou des difficultés rencontrées par la population mais plutôt de glorifier la grandeur nationale dans des formes esthétiques figées et, pour l'Ouzbékistan, largement héritées de l'époque soviétique. Tamerlan a remplacé Lénine sur la scène de l'opéra national alors que la mise en scène et la musique du spectacle restent les copies fidèles des œuvres désormais tombées en disgrâce et qui faisaient au siècle dernier l'apologie de la révolution d'Octobre.

Au-delà de la pluralité des définitions qu'elle recouvre, la notion de société civile désigne d'une manière générale les sphères sociales et les acteurs non inféodés aux structures étatiques (COLAS, 1992). Les Organisations de Société Civile (OSC) constitueraient alors les partenaires privilégiés des initiatives internationales visant à développer une vision alternative de la communauté nationale et à substituer à la communauté de solidarité mécanique, une communauté spirituelle et esthétique, ouverte sur l'altérité (Gellner, 1994). Au sein de ce mouvement, reproduit dans le tableau ci-dessous, les organisations culturelles non-gouvernementales (théâtres indépendants, réseaux régionaux d'artistes, associations destinées à la promotion d'un secteur artistique précis...) joueraient de manière d'autant plus efficace sur le développement de la société civile qu'elles se caractérisent par une relative neutralité politique et leur émancipation vis-à-vis des réseaux traditionnels de solidarité.

Figures de la société civile en Ouzbékistan post-soviétique

2.b. La « société civile » contre le public

En termes opérationnels, l'implication de la société civile se traduit donc par un investissement de plus en plus direct des structures artistiques indépendantes de création et un désinvestissement symétrique des structures étatiques, jugées excessivement corrompues et/ou inactives. Les organisations privées, dissociées juridiquement et, dans la mesure du possible, financièrement des structures étatiques sont donc les principales bénéficiaires de ce changement de paradigme de la coopération internationale (Ottaway, Carothers, 2000). Alors qu'au sein de plusieurs Etats européens comme la France, le statut de structure publique est largement considéré comme la garantie de la liberté de la création artistique, le discrédit porté sur les autorités des pays en développement (Fukuyama, 2005) et a fortiori sur celles des régimes autoritaires se répercute sur le secteur artistique dont il s'agit, explicitement ou non, de favoriser la privatisation du financement pour en garantir l'indépendance. L'attractivité de cette stratégie, aujourd'hui privilégiée par la majeure partie des bailleurs de fonds engagés dans ces régions, ne saurait pour autant dissimuler les risques réels qu'elle comporte. Non sans paradoxe, alors que depuis Hegel, la société civile se définit par les interactions qu'elle entretient avec l'Etat, le développement d'une coopération culturelle non-gouvernementale a contribué à la marginalisation des structures publiques. Or, en désertant ainsi l'acteur étatique, les bailleurs de fonds occidentaux (gouvernementaux comme non-gouvernementaux) tendent à se substituer aux organismes officiels sans les moyens financiers et/ou administratifs de répondre aux demandes sociales dont ils favorisent parallèlement la formulation. Les services de coopération culturelle (SCAC) des ambassades françaises à l'étranger sont quotidiennement sollicités par des artistes locaux en manque de financement et qui voient dans ces structures la seule possibilité de garantir la pérennité à moyen terme de leur structure. Mais faute de budgets suffisants, l'activité des agences locales des bailleurs de fonds consiste en partie à gérer la frustration des artistes qu'elles contribuent pourtant à attiser en médiatisant les quelques événements qui sont organisés, en maintenant une opacité certaine sur les budgets dont ils disposent et en contournant délibérément les autorités publiques de l'Etat concerné. Dans un entretien en date de septembre 2006, Mark Weil, directeur artistique et metteur en scène du théâtre *Ilkhom* tragiquement assassiné à Tachkent en septembre 2007, estimait ainsi que le principal danger de la coopération artistique internationale résidait dans le désinvestissement des institutions d'éducation et des instances publiques de production artistique tant de la part des autorités nationales que des acteurs externes.

En visant la déconnection des acteurs locaux avec les sphères traditionnelles de solidarité, les structures publiques et les mouvements politiques, la coopération artistique à l'échelle internationale comporte le risque de produire de nouveaux modes d'exclusion culturelle en ne laissant aucune alternative solide aux productions artistiques locales tournées soit vers un marché occidental largement idéalisé, soit vers la seule folklorisation des traditions artistiques. C'est bien là le danger que Mark Weil ne cessait de rappeler en affirmant que « *la scène de [son] théâtre doit y abriter la langue et la vie de la société* ». Les modes d'évaluation des programmes de coopération culturelle sont d'ailleurs, dans bien des cas, assurés par la structure bénéficiaire ou par le bailleur, sans qu'il soit fait appel à un quelconque regard extérieur pour juger de la pertinence du projet et de son insertion dans le paysage culturel local. Alors que bien souvent, une évaluation effectuée par le premier type tend à favoriser une sous-estimation des écueils éventuels du projet, le responsable des programmes culturels au sein d'une organisation de financement (a fortiori lorsqu'il s'agit d'un personnel expatrié et d'une organisation étatique) se cantonne bien souvent à assister aux vernissages et premières des spectacles donnés sans conduire

de réelles études d'impact. Dans un certain nombre de cas, la déconnexion sociale des structures de création se trouve donc alimentée par l'action des bailleurs de fonds étrangers qui deviennent les principales sources de financement d'un secteur qu'ils appréhendent de manière parcellaire, sans véritablement développer de projets de plus long terme visant à une compréhension plus précise du paysage culturel. La présence récurrente d'expatriés invités à ces mêmes premières et vernissages renforce le caractère fermé de ces manifestations, en contradiction directe avec les objectifs initiaux de renforcement de la compréhension mutuelle des citoyens et de développement de leur engagement public.

3. Investir les zones grises de la culture

3.a. *L'ambiguïté et l'instabilité de la coopération culturelle par le bas*

Les relations entretenues par les diplomaties occidentales avec l'Ouzbékistan ou la Birmanie sont d'autant plus ambiguës que les pouvoirs birman et ouzbek reprochent aux Etats occidentaux leur volonté culturelle hégémonique tout en les critiquant pour l'ostracisme dont ils sont les victimes, subissant directement les politiques de sanctions qui les frappent, ou les critiques récurrentes les accusant de violations répétées des droits de l'homme (Pellerin, 2007). En même temps qu'elle apparaît comme un moyen d'action légitime, car destinée à favoriser l'ouverture politique du pays, la coopération culturelle au sein de régimes autoritaires participe d'un dilemme où, dès lors qu'elle est mise en œuvre, est soit contrecarrée par les autorités soit utilisée pour renforcer le discours nationaliste et légitimer ainsi le maintien du pouvoir en place. En Ouzbékistan comme en Birmanie, la participation à un programme de coopération internationale se trouve ainsi souvent instrumentalisée par les autorités dans une stratégie de discrédit de ces acteurs locaux « pervers par l'Occident ». Le théâtre *Ilkhom* de Tachkent désormais ignoré plus que combattu par les autorités ouzbèkes a longtemps été dépeint dans les médias aux mains du gouvernement comme le symbole de la perversion de l'Occident et un lieu de dépravation morale, à l'image de la récente campagne médiatico-juridique visant à relier l'assassinat de Mark Weil à ses supposés amours homosexuels interdits par la loi ouzbek.

Si la coopération culturelle vise à renforcer la cohésion sociale et l'ouverture politique de ces pays, elle comporte donc également le double risque de légitimer les pouvoirs autoritaires en place en renforçant leur discours radical sur la préservation des valeurs autochtones et de favoriser la fragmentation sociale du pays en donnant à entendre un discours souvent déconnecté des problématiques et des réseaux de solidarité les plus actuels. A trop vouloir soutenir une création artistique désincarnée et l'émergence de formes de solidarité organique, les bailleurs de fonds ont favorisé, sciemment ou non, des formes artistiques et des initiatives culturelles locales en décalage profond avec le socle de la communauté de citoyens unis par des formes de solidarité mécanique (Ruffier, 2007).

3.b. D'une définition structurelle à une définition fonctionnelle de la coopération culturelle

Ces difficultés mises en lumière, notre propos n'est ni de plaider pour une soumission totale aux directives officielles ni de faire l'apologie des politiques culturelles sclérosées des autorités centrasiatiques (Dzhumaev, 2004) ou de la junte militaire du Myanmar. L'enjeu réside bien plutôt dans une interrogation nouvelle des termes de l'équation qui considère sans doute trop rapidement la coopération culturelle avec la société civile comme nécessairement porteuse de cohésion sociale et d'ouverture politique. Et pour cause, le vocable de la société civile, tel qu'il est mis en œuvre au sein des régimes centrasiatiques et notamment dans la sphère culturelle, révèle une acception structurelle de la notion : au regard des objectifs de cohésion sociale et de démocratisation, la coopération culturelle serait en effet efficace et légitime dès lors qu'elle concerne des acteurs structurellement distincts et indépendants de l'Etat et des travers de la politique culturelle officielle. À mesure qu'apparaissent les apories de cette définition faisant explicitement ou non l'apologie d'une stratégie de la déconnection, une approche fonctionnelle ou *relationnelle* gagnerait à être développée pour éclairer d'un jour nouveau les voies et les perspectives possibles de la coopération culturelle au sein de régimes répressifs. Une telle optique supposerait alors de considérer la coopération culturelle comme un moyen et non comme un objectif en tant que tel. Ce faisant, deux possibilités s'ouvriraient alors aux acteurs de coopération. A l'image de certains programmes financés par un bailleur de fonds étatique européen en Birmanie et destinés à la formation au journalisme ou de sensibilisation aux droits de l'homme officiellement présentés comme des initiatives destinées à travailler sur les traditions folkloriques des Etats partenaires, la première option consiste à user de la coopération culturelle comme d'un masque à même de dissimuler des actions plus subversives. La seconde, nettement moins explorée car assurément plus délicate à mettre en œuvre, viserait à refuser le rejet systématique des acteurs qui n'appartiennent pas au cadre censé représenter la société civile idéale et idéale des bailleurs de fonds occidentaux. Plutôt que de se rapprocher de *ce qui nous ressemble chez eux*, tant sur un plan organisationnel (la prédominance du modèle de l'ONG altruiste et professionnelle) qu'artistique, il s'agirait d'investir les « zones grises » de la culture, ensemble mouvant et ambigu composé de ceux qui se situent entre les sphères sociopolitiques trop rapidement et catégoriquement délimitées –explicitement ou non- par les politiques de coopération. Cela supposerait alors de ne pas considérer les écoles d'art nationales, les théâtres publics ou les studios nationaux de production cinématographiques sous le prisme unique de leur possible (et souvent réelle) instrumentalisation par les autorités nationales. S'il ne s'agit pas pour autant d'en avoir une analyse idéalisée, l'enjeu serait de voir ces instances comme autant de lieux de passage entre le social et le politique, autant de voies possibles entre la création artistique et la seule folklorisation de la tradition, d'allers-retours entre les sphères privée et publique. Dans cet esprit, la coopération culturelle pourra s'entendre comme une politique de la marginalité et de la fluidité venant se substituer à la tendance actuelle consistant à penser le social selon des délimitations immuables et la seule juxtaposition de cadres analytiques inamovibles. Elle nécessitera ainsi de toujours recourir à une multiplication des points de vue, de se mettre continuellement à la place de l'autre sans y rechercher ou y modeler sa propre image.

Conclusion

La coopération culturelle ne s'effectue pas sans contraintes. Tributaire de l'état des relations diplomatiques, de budgets souvent réduits et toujours insuffisants et d'une définition aussi fluctuante que ses manifestations sont protéiformes, elle apparaît comme le parent pauvre de l'aide au développement. Pour autant, son rôle sur ses espaces d'intervention, sur les modalités d'expression et de participation à la vie publique sont loin d'être négligeables. Le poids des contraintes qui affectent son développement, loin d'en signaler l'inefficacité, suppose aujourd'hui une exploration et une exploitation nouvelles des marges de manœuvre de la marginalité des régimes autoritaires. Pour reprendre la formule employée par Claude Lefort à propos de Soljenitsyne, la création artistique telle qu'elle émerge aujourd'hui au sein de ces systèmes fermés n'est pas tant vecteur de résistance que de dissidence : l'artiste n'y est pas un rebelle mais bien plutôt un *marginal* qui révèle, en s'y insérant, les failles de son propre système (Lefort, 1976). L'investissement de ces marges, de ces lieux de passage entre la société « civile », les milieux traditionnels et la sphère politique, constitue dès lors l'une des portes de sortie et de résolution possibles du dilemme existant entre le risque de fragmentation sociale liée à toute politique de déconnection et celui de la consolidation de régimes autoritaires en partie permise par l'absence d'ouverture culturelle.

BIBLIOGRAPHIE

- Badie, Bertrand and Smouts, Marie-Claude (1999) *Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale*, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques & Dalloz (3e édition.)
- Colas, Dominique (1992) *Le glaive et le fléau. Généalogie du fanatisme et de la société civile*, Paris, Grasset.
- Courdy, Jean-Claude (2004) Birmanie (Myanmar): *La mosaïque inachevée*, Paris, La Documentation Française
- Derrida, Jacques (1991) *L'autre cap*, Paris, Ed. de Minuit, pp. 16-17.
- Dzhumae, A (2005) 'Cultural Policy in Uzbekistan : Sources and modern tendencies', in UNESCO/OSI, *The cultural policy and management in Central Asia*, Bichkek
- Durkheim, Emile, (2007) *De la division du travail social*, Paris, PUF.
- Gellner, Ernest (1994) *Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals*, London, Allen Lane (Penguin).
- Guilhot, Nicolas (2001) 'Les professionnels de la démocratie, logiques militantes et logiques savantes dans le nouvel internationalisme américain', *Actes de la recherche en sciences sociales* (139).
- Fukuyama, Francis (2005) *State building - Gouvernance et ordre du monde au XXIe siècle*, La Table Ronde.
- Fukuyama, Francis (1992) *The End of History and the Last Man*, New York, Free Press, 2006 (1st edition, 1992.)
- Huntington, Samuel (1993) 'The Clash of Civilizations?', *Foreign Affairs*, 72(3).
- Laruelle, Marlène and Peyrouse, Sébastien (2006) *Asie centrale, la dérive autoritaire, cinq républiques entre héritage soviétique, dictature et islam*, Paris, Autrement.
- Lefort, Claude (1976) *Un homme en trop. Réflexions sur « l'Archipel du Goulag »*, Paris, Seuil.
- Ottaway, Marina and Carothers, Thomas. (2000). *Funding virtue: civil society aid and democracy promotion*, Washington, Carnegie Endowment for International Peace.
- Pellerin, C. (2008) « Lostracisme occidental du Myanmar : Une impasse du « démocratisme autoritaire » ? », in Defert, Gabriel, dir., *Birmanie contemporaine*, Les Indes Savantes/IRASEC.
- Pétric, Boris-Mathieu (2006) « Un projet d'aide internationale en Ouzbékistan : assistance technique ou transformation politique ? », *Strates*, 2006(12).
- Roy, Olivier (1997) *La nouvelle Asie Centrale ou la Fabrication des Nations*, Seuil.
- Ruffier, Arnaud (2007) *Samarcande : Identités et espaces festifs en Ouzbékistan*, Aux lieux d'être-IFEAC.
- Wanson, Lorent (2007) 'Culture et démocratie : un pléonasme ?', *Culture et démocratie*, No 18, automne 2007.

ABSTRACT

Trini Lime Time Challenges to policy- making in rebel cultures. A View from Trinidad & Tobago

Key Words: Cultural Resistance, Anti-Authoritarianism, Culture Policy, UNESCO Convention, Trini Lime.

Urban/North-based societies with established systems – of governance, law, education, community, religion, art and culture and largely driven by market-oriented, corporate-like processes – are tuned to the operations, even the necessity of policy.

Not so those of the South societies like Trinidad and Tobago whose rich multicultural repertoire is an amalgam of various migrant streams – from Europe, Africa, Asia, and the Americas – each of which brought its particular systems which in the new place were eroded or were forced to disassemble so as to accommodate, integrate and establish new multicultural ones.

Failure to take into account this fundamental difference in the systems that are required to implement them may be the source of much of the discrepancies between anticipated and actual results expected of instruments as the UNESCO Convention for the Protection and Promotion of Cultural Diversity (Paris, 2005).

By drawing on the weaknesses of structures and systems in a State in the South and its failures in public policy, coupled with an historically strong anti-authority and a vibrant cultural sector that is already the prime engine of its own regeneration, this paper illustrates some of the inbuilt presumptions, assumptions, inherent contradictions and misconceptions in the diversity discourse including those which drive the UNESCO Conventions (Paris 2005), particularly in relation to its premise that States have a *rightful* role in shaping cultural direction and is the primary 'public actor' for culture.

Focusing on a 'failing State', where culture is already central to development, it draws evidence from the "lime" culture of Trinidad and Tobago – defined as "the art of doing nothing" – a Trini cultural attitude and practice that paradoxically is also credited for the dynamic and effervescent Trinidad and Tobago culture as evident in its world-famous Carnival that has influenced some 300 Carnivals around the world, is credited with the only musical invention, of the last century – the steelband and a satellite of creative products that include songs (calypso, soca), music (steelband), craft, costume-making, displays and spectacles, all of which evolved without policy. Given the roots of the culture in resistance and violence, anti-authoritarianism and rebellion, the lime reflects the unregularised, almost lawless, chaotic attitudes and behaviours associated with the Trinidad Carnival that are analogous to the haphazard development of a national culture in Trinidad and Tobago – from back-yard alleys, underworld street clashes, protests and protestations. It also reflects attitudes to policy and authority.

In doing so, the paper illustrates some of the shortcomings of viewing culture as equivalent to forms of cultural expressions and cultural/creative endeavour as synonymous with entrepreneurial endeavour. Cultural survival hinges on the existence of active cultural policies within countries and points to dangers and challenges already faced by States, given that these assumptions are already being adopted by other international organisations such as the Commonwealth Foundation, and now the ACP-EU through its new contentious Cariforum Economic Partnership Agreements (EPAs).

Dr Kris Rampersad

RÉSUMÉ

« Lime Time » à Trinidad Défis posés à la prise de décision dans les cultures rebelles. L'exemple de Trinidad- et-Tobago

Les sociétés urbaines du Nord qui possèdent des systèmes établis dans les domaines de la gouvernance, la loi, la communauté, la religion, l'art et la culture et qui fonctionnent presque entièrement comme des entreprises selon des processus axés sur le marché sont à l'écoute des opérations et même de la nécessité d'une politique.

Ce n'est pas le cas des sociétés du Sud telles que celle de Trinidad-et-Tobago dont le riche pluriculturalisme est le résultat d'un amalgame de plusieurs flux migratoires provenant d'Europe, d'Afrique, d'Asie et des Amériques ; chacun d'entre eux a apporté ses systèmes spécifiques qui, dans leur nouveau cadre, se sont érodés ou ont dû se désassembler pour accueillir, intégrer et établir de nouveaux systèmes multiculturels.

Ne pas prendre en compte cette différence fondamentale des systèmes nécessaires à leur mise en œuvre peut être la source de la plupart des écarts entre les résultats prévus et les résultats réels que doivent fournir des instruments tels que la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (Paris, 2005).

En évoquant à la fois les faiblesses des structures et des systèmes d'un État du Sud et ses défaillances en matière de politique publique, et l'existence d'un secteur culturel dynamique et traditionnellement contestataire qui est déjà le moteur principal de sa propre régénération, cet article illustre les présomptions, suppositions, contradictions et idées fausses inhérentes au discours sur la diversité, y compris celles qui gouvernent la Convention UNESCO (Paris 2005), en particulier en ce qui concerne le principe selon lequel les

États ont un rôle *légitime* dans l'élaboration d'une direction culturelle et sont les principaux « acteurs publics » de la culture.

À travers l'exemple d'un « État défaillant » dans lequel la culture est déjà au centre du développement, cet article tire ses preuves de la culture du « *lime* » de Trinidad-et-Tobago, que l'on définit comme « l'art de ne rien faire », une attitude, une pratique culturelle trinidadienne à laquelle on attribue, paradoxalement, le dynamisme et l'effervescence de la culture du pays, qui se vérifie avec la renommée mondiale de son Carnaval qui a influencé environ 300 carnivals dans le monde et auquel on attribue la seule invention musicale du vingtième siècle : le steel-drum, ainsi qu'une série de produits créatifs satellites dans les domaines du chant (calypso, soca), de la musique (steel-drum), de l'artisanat, de la fabrication de costumes et du spectacle, qui ont tous évolué sans la politique. Étant donné les origines que trouve la culture dans la résistance et la violence, la contestation et la rébellion, la notion de « *lime* » reflète les attitudes et comportements non régularisés, chaotiques, presque anarchiques associés au Carnaval de Trinidad qui sont analogues au développement désordonné de la culture nationale de Trinidad-et-Tobago – dans les ruelles, au milieu d'un climat d'affrontements et de protestation. Elle reflète également les attitudes adoptées face à la politique et à l'autorité.

Cet article illustre ainsi certains des défauts d'une vision de la culture qui la résume aux formes d'expressions culturelles et souligne l'importance de l'idée selon laquelle les efforts culturels/créatifs doivent être synonymes d'efforts entrepreneuriaux. Il précise enfin que la survie culturelle dépend de l'existence de politiques culturelles actives au sein des pays, et indique les dangers et les enjeux auxquels les États sont confrontés, étant donné que ces assumptions sont déjà adoptées par d'autres organisations internationales telles que la Commonwealth Foundation, et maintenant l'ACP-UE à travers ses nouveaux Accords de partenariats économiques Cariform (APE).

Dr Kris Rampersad

Kris Rampersad

Kris Rampersad is a media, cultural and literary consultant, researcher, journalist and author who has done considerable research on the relationship between the UNESCO Convention and practical culture in Trinidad and Tobago. A member of the Caribbean Task Force on the UNESCO Convention, her research has been represented not only in print, but through radio and television documentaries as well as at forums as the World Hindi Conference (1995), World Summit on Arts and Culture (2006), International Conference on Cultural Policy Research (2008), and West Indian Literature conferences.

Trini Lime Time Challenges to policy-making in rebel cultures. A View from Trinidad & Tobago

Dr Kris Rampersad

Background: the global-national, north-south divide in cultural policy

Urban/North-based societies with established systems – of governance, law, education, community, religion, art and culture and largely driven by market-oriented, corporate-like processes – are tuned to the operations, even the necessity of policy.

Not so those of the South³² societies like Trinidad and Tobago whose rich multicultural repertoire is an amalgam of various migrant streams – from Europe, Africa, and Asia – each of which brought its particular systems which in the new place were over the last 500 years being eroded or were forced to disassemble so as to accommodate, integrate and establish new multicultural ones – not unlike what is now being described as the process of globalization³³ with which traditional North-based societies are now confronted.

Failure to take into account this fundamental difference in the systems that are required to implement can prove to be the source of much of the discrepancies between anticipated and actual results expected of instruments as the UNESCO Convention for the Protection and Promotion of Cultural Diversity (Paris, 2005) – the most recent of seven Conventions aimed at recognizing “the equal dignity of all cultures, the protection of cultural property, the promotion of intercultural dialogue, the respect for cultural rights, the formulation of cultural policies to promote diversity, the promotion of constructive pluralism, the preservation of cultural heritage (Preamble, Paris 2005).

This paper illustrates some of the inbuilt presumptions, assumptions, inherent contradictions and misconceptions in the diversity discourse including those fed by the UNESCO Conventions (Paris 2005), particularly in relation to its premise that States have a *rightful* role in shaping cultural direction. With evidence from the “lime” culture of Trinidad and Tobago – defined as “the art of doing nothing” – a Trini cultural attitude and practice that paradoxically is also credited for the dynamic and effervescent Trinidad and Tobago culture as evident in its world-famous Carnival and its satellite of creative products that include songs (calypso, soca), music (steelband), craft,

32. This paper uses the terms ‘North’ and ‘South’ reluctantly, as the other terms such as ‘culture’ and ‘globalization’ generally in the contexts of current ‘mainstream’ use, in recognition that such categorizations themselves deny and disguise the nature of ‘diversity’.

33. The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions gives no definition of its interpretation of the term globalization, though it uses the expression “the accelerated forces of globalization” several times. One assumes it adheres to the general contemporary definition which sets globalization primarily as a market-driven mechanism of economic liberalization creating a ‘global’ economy. This author views globalization as an on-going continuum – a continuous process of ‘shrinking’ to today’s reality where physical/geographical distance are made redundant and irrelevant.

costume-making, displays and spectacles that has evolved without and outside of State policy. Indeed, it's an attitude that holds all policy suspect, and in practice, is a resounding disclaimer of the assumption within the current cultural discourse that culture is equivalent to the forms of cultural expressions; that cultural/creative endeavour is synonymous with entrepreneurial endeavour; and that cultural survival hinges on the existence of active cultural policies within countries. Given the roots of the culture in resistance and violence, anti-authoritarianism and rebellion, the lime reflects the unregularised, almost lawless, chaotic attitudes and behaviours associated with the Trinidad Carnival that are analogous to the haphazard development of a national culture in Trinidad and Tobago – from back-yard alleys, underworld street clashes, protests and protestations.

The 2005 Convention acknowledges “in an increasingly interconnected world, each individual can have freer and more immediate access to a rich diversity of cultural expressions from either within or outside his country; however, this potential has not yet been fully realized in the current global context.” Yet, there is significant lack of scrutiny of the causes for this unrealized potential, and shortcomings within the Convention itself as it does not take into account the diversity of the systems that are asked to implement them, particularly as it places primary power in the State, citing as its main custodian: “public actors (the State and its institutions) whose sovereignty is recognized by the Convention.” Clinging to a view of the State as the primary agent of development, even as it recognizes other “public actors”, it speaks in the language of decentralization but promotes actions that perpetuate centralization by placing power of realizing the Convention's goals primarily in the hands of the State.

It also, erroneously as perceived by this paper, assigns “culture... *rightful* place on the political agenda” (Preamble, Paris 2005). Further, it not-too-wisely increases the power of the State over cultural development by linking access to benefits of the Convention and its funding mechanism (the International Fund for Cultural Diversity) to States.

But what of societies where the State is itself weak, fragmented and not the primary agency of development? What of societies where culture is already “first”, and culture-centred, people-centred development is already the primary driven force for social development, and the State a secondary instrument, handicapped and incapacitated by its own irrelevance to the society it governs? Despite the best intentions of UNESCO and its instruments, and its evolving and expanding definition of culture, the desire for “people-centred” and “culture-based” development, the models of development it touts are conditioned by systems and processes that remain North-oriented, and State/systems-driven, somewhat alien, inapplicable, socially inadaptible and culturally irrelevant to the practical operations and functioning of new cultures as Trinidad and Tobago's. It poses particular challenges to such countries, required to establish cultural policy, as its positions is adopted by other international organisations such as the Commonwealth Foundation, and now the ACP-EU through its new contentious Cariforum Economic Partnership Agreements (EPAs).

The Trinidad and Tobago Experience

Some 300 Carnivals around the world and a host of creative industries that encompass its songs, music, dances, instrumentation, costuming, speech styles and rhythms, draw their inspiration

from the Trinidad and Tobago Carnival³⁴. The Trinidad and Tobago Carnival is a two-day street festival that has evolved out of a polyglot of traditions including European masked balls, masking and costume traditions of Africa, and Asia that date back to the 18th century. It involves its own satellite of related festival arts, that involve music (tambu bamboo and steelband), songs (calypso, chutney, rapso), dances (kalinda, limbo, bele), performances and craft³⁵. Its influence is so significant within Trinidad and Tobago that it is attributed to what has been identified as a national cultural trait defined as the Carnival mentality which is open to a variety of interpretations from laziness and laissez-faire attitude to life exemplified in the national pastime of liming, the continuous fete syndrome and joie de vivre.

Its duplicated effects have been largely unregulated, and outside of the framework of any policy direction, let alone cultural policy. In fact, this global exporter of an invaluable, and to date unquantifiable, range of cultural resources, still has no cultural policy.

What is described as Trinidad and Tobago's "culture" (to be interrogated later) is derived from its diverse population of 1,305 million - who live within 5,128 square kilometres (Trinidad - 4,768 km², Tobago 298 km²) - composed of descendants of various ethnic (forced and free) migrant streams that have peopled the island and formed: 40% of Indian descent; 37.5% of African origin, 20.5% Mixed, 1.2% Other (Chinese, Syrian Lebanese, British, French, Spanish, Portuguese, Venezuelans) and 0.8% unspecified (*Census* 2000). Generally, they share the same public spaces. The small residual native First People group descended from Taino Indians who survived Spanish and British colonial genocides are absorbed within the groupings titled 'Mixed, Other and Unspecified'. Other ethnic groups, African, Indian, Chinese came from various regions in India, Africa, China, with strong, sometimes militant, regional and tribal or sectoral identities of their own³⁶, but in Trinidad, the regional distinctions have given way to broad categorizations of "Indians", "Africans", "Chinese" (or descendants of), as those of European descent are called "Whites" - categorisations that are largely uncontested and widely accepted even by academics and cultural activists. It suggests that the historical processes of migration and adaptation blunt (as opposed to kill) smaller categorisations of identities in favour of larger ones, as traditional metropolises may eventually discover as their societies evolve 'multicultural states'³⁷.

As presented in *Finding a Place* (2002), there are several distinctive groups (based largely on ethnic origin) within the national borders, each with its own cultural baggage, though each participates in and contributes to the creation of the new national culture.

34. Rampersad, Kris. (2005) Mas Culture - the global influence of the Trinidad and Tobago Carnival. World Summit on Arts and Culture, Newcastle, United Kingdom.

35. For details see: Cowley; de Leon; Liverpool; and Constance.

36. Indians came from Calcutta, Madras, Bihar, Bengal, Agra, Oudh, Uttar Pradesh, Allahabad, Fyzabad, Tamil Nadu, Gujarat and even Nepal. (Jha, 1974). 'Africans' came from Senegal, Guinea, Chad, Sierra Leone, Ghana, Benin, Nigeria, Mali, Cameroon, the Congo, Angola. The Chinese mainly came from Kwangtung (now Guangdong) from Hakka and Punti communities, fleeing tribal wars of their own.

37. *Multicultural States* is title of a book of essays edited by David Bennett, with a largely metropolis perspective of nationalism, globalization and modernity.

The Lime Culture of Trinidad and Tobago - *Contemporary Context: Laissez-Faire*

Trinidad and Tobago's culture is usually defined in terms of the expressions/products of culture – Carnival and its by-products: steelpan, songs (calypso, soca, chutney, tassa, parang) and additional definitions factor in crafts and costume-making. The religious mix also reflects the multifaceted nature of the society (Catholics - 26%; Hindus - 22.5%, Anglican - 7.8%; Baptist - 7.2%; Pentecostal - 6.8%, Muslim - 5.8%; Other Christian - 9.8%; Other - 10.8%; Unspecified - 1.4% and none - 1.9% (*Census*, 2000) and its multicultural nature is often cited in its range of religious national festivals: Divali (Hindu), Hosay and Eid-ul Fitr (Islam), Christmas and Easter. Similarly, the vocabulary that incorporates diction from the various ethnic groups, cuisine, and to a lesser extent sports and recreation activities, are listed as the culture of Trinidad and Tobago.

The general approach to cultural definition is almost oblivious to the basic standard definition of culture as a shared system of beliefs, attitudes, behaviours and traits that characterise the functioning of a group or organisation; as the behaviours, impulses, instincts that propel production of those expressions of culture that would constitute culture.

By any standard definition of what culture is, these are really manifestations of the culture, as is Carnival itself. It is difficult to deny that the Trinidad Carnival is the main cultural influence on arts in all forms - visual, performance, music and festivals. Apart from the annual Carnival parades, Carnavalesque elements are inherent in not just most celebrations the Tobago Heritage Festival, the Best Village Competition, the Tobago Jazz Festival, Independence, Emancipation and Republic Day, even religious-driven festivals as Hosay, Christmas and Easter (Bonnet Parades), and within Indo Trinidad cultural contributions of Phagwa/Holi, Chutney and Chutney-Soca, but also everyday behaviours and habits as the next section will detail.

The component parts of Carnival are contained within the oral/folk traditions of the main ethnic groups, passed on from generation to generation by practice in everyday interactions at home and in the communities. They combine voice, sound and rhythm from a heritage of song, speech, performance and are contained in folk forms as work songs, chants, hymns, calypsoes, sermons, jokes, proverbs, legends, folktales, and prophesy³⁸.

As with performance arts, literary arts (Indians brought both literary and oral cultures) borrowed from European cultures - force-fed through the official education system – mixed with the oral cultural expressions of the various ethnic streams. Orality shaped and directed the confidence of budding artistes towards the development of a kind of homogeneous 'indigenous' culture. The new literary traditions – fiction and poetry – which have seeds in the later 19th century, were made to carry the burden of the oral cultures of song, dance, music, and recreation forms (Rampersad, 2003), games such as stickfighting drew from both the Indian and African stickfight traditions. The challenge was for writers to recreate the textured voice of oral culture in text, plot and structure, which was assisted by adopting oral techniques of repetition (as in the refrain in calypso), fragmentation, hyperbole, satire, self mockery and picong. This has endowed the literature from Trinidad and Tobago with its particular richness, variety and freshness that have been recognised in the number of writers it has produced given its small size. The literary forms,

38. See VoicePrint (1989); Rohlehr (1990); Rampersad (2003).

techniques, imagery, style, and tone did not really die, they accommodated, even replicated some of the oral styles, techniques, and particularly, anti-authoritarian attitudes of the oral forms of calypso, bele dance, stick fighting, canboulay drumming.

The cross fertilisation in these forms is synonymous with the kinds of cross fertilisations that occurred with other elements of the culture, although the general interpretation of Carnavalesque activities as “culture” implies superficiality in definition, informed by the superficiality of tourist brochures or what is expected by the “North”³⁹:

- The unique vocabulary that draws from different ‘mother tongues’ is singled out in discussions of Trinidad language, rather than how the various tongues have developed out of the amalgam of languages that came here.
- Food is identified as culture in which terms the dishes are discussed without reference to how modes of preparation of one ethnic group might have influenced preparation of the other.
- As regard to religion, focus is on the religious festivals which are themselves identified as synonymous to T&T culture, rather than the inherent cross-fertilisation of religious practices that distinguish them from the ways the same religions are practiced elsewhere; it is not uncommon for one religion to utilise the modes of the other in their services and rituals which makes for the level of religious tolerance described as veritably unique to Trinidad and Tobago.⁴⁰

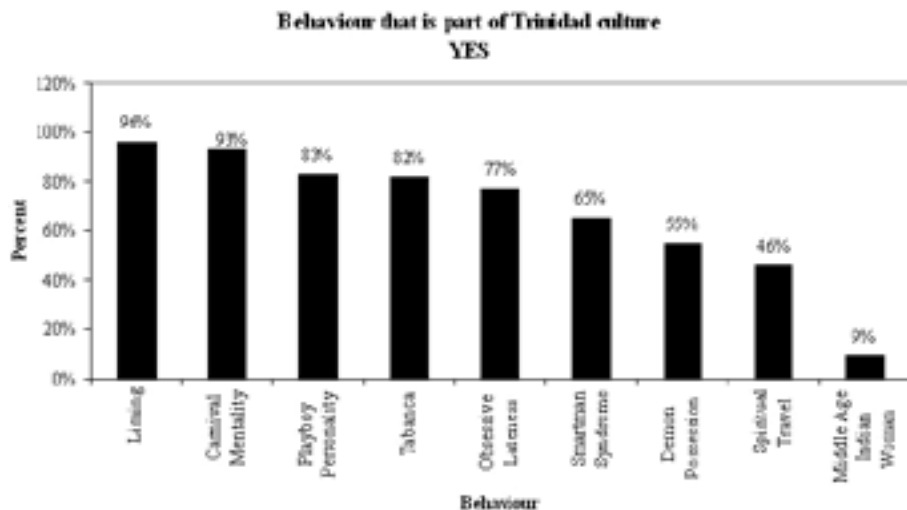
By focusing on the functional parts of the elephant, rather than the animal itself, such definitions run the danger of presenting only a partial picture.

Virtually all descriptions of the culture of Trinidad and Tobago to date have started from this erroneous premise resulting in equal deficiencies in analyses and attempts to formulate policies. This starting point has also informed current attempts to draft cultural policy, and exists in the Government of Trinidad and Tobago’s *Vision 2020* plan and strategy, which points to the direction which any such policy, when/if released, may take. Not much research has been done to establish what ‘the shared system of actions, beliefs and behaviours’ (in the standard definition of culture) that may constitute Trinidad and Tobago culture, though a question on what Trinidad culture is almost invariably prompts the answer “Carnival” (or one or others of its associated by-products, or related element identified above) when lay people and intellectuals, even across ethnic lines, are asked to define Trinidad culture.

One local psychological study, “Recognition of Cultural Behaviours in Trinidad and Tobago” (Maharajh and Ali 2004) comes close to trying to identifying behaviours that can be defined as “Trini”. It sampled a representative population on behaviours to determine which may be categorised as national culture, and found:

39. Just look at a search of “Culture of Trinidad” on the internet will prove this, reflected in official approaches as in Goal 4 - Developing Innovative People of the Government of Trinidad and Tobago’s *Vision 2020 Operational Plan* (p 25) - the closest articulation of a cultural policy position that exists, while one is being drafted.

40. Rampersad, Kris. (2008) “Multicultural Faiths”. Fifth Diversity Matters Forum, *Diasporas in the Commonwealth* Monash University, Malaysia, 19 – 20 November 2008.

The study accepts cultural behaviours as those with 75 percent-plus affirmation, so behaviours seen as part of the culture of Trinidad and Tobago were: Liming⁴¹ (96%), carnival mentality⁴² (93%) playboy personality⁴³ 83%, tabanca⁴⁴ 82%, and obsessive lateness⁴⁵ 77%. It eliminates others: smartman syndrome 65%, demon possession 55%, spiritual travel 46% and middle-age Indian woman syndrome 9%, as behaviours not necessarily shared, and hence not part of the culture. It concludes that the cultural behaviours: liming, carnival mentality, playboy personality, tabanca and obsessional lateness are closely related:

These behaviours have, as their themes, negative characteristics of doing nothing, sexual liaison and its sequel and a lack of respect for time. ... can be interpreted as subsets of the carnival mentality, all interrelated to the basic instincts of primary process thinking.

There is no feeling of shame since lateness is culturally perceived ... Due to the looseness of time, “just to show your face” (make an appearance) is considered sufficient. Appointments are made and never met.

Trinidadian sportsmen in the United Kingdom have been disciplined and heavily fined for lateness. In the recent World Trade Centre disaster, the *Trinidad Guardian* newspaper carried the following story: “Many Trinidadians and Tobagonians are thanking God, and some *because of their place of birth* (italics mine) they were either

41. Liming is defined as the art of doing nothing, a scheduled or non-scheduled event where a group of people (friends, family, acquaintances etc.) takes time to “hang out”.

42. Term originally attributed to Trinidad and Tobago's first Prime Minister Dr Eric Williams who used it with negative connotations of deficiencies in productivity. The Maharajh and Ali study defined it as “non-stop party mentality”.

43. The playboy personality, in local parlance saga boy-type, is eloquent, a charmer, a “sweetman”, flashy, smartly dressed, has a lot of money and drives expensive cars.

44. Tabanca is a form of “love sickness”.

45. Obsessional lateness is having no regard for punctuality; functioning with “trini time”.

late for work, still making their way to work or took a day off on Tuesday when two hijacked planes hit New York's World Trade Centre, killing an unknown number of people. (Maharajh and Ali, 2004)

This study suggests that T&T culture can be summed up in two words - the Carnival mentality (given that the other factors identified were inter-related). It is endorsed in a statement by Sankeralli (2004), a sociologist:

Carnival is really what Trinidadians do throughout the year, evidenced in our rituals of liming and feting, and our constant culture of bacchanal, reaching a highpoint at this time of the year.

This is surely some distance from common definitions of culture – Carnival, Steelpan, Calypso, Soca, Chutney, Hosay, Parang. Immediately evident from this “truer” representation are the problems of defining the culture in terms of the characteristics identified above, especially with the challenge it poses in addressing commitments required by UNESCO 2005 with the mandate to preserve cultures. By rights that would mean instructions that we preserve laziness and tardiness, which directly contravene the main focus of all pro-policy positions, including the UNESCO Convention which presupposes that a spirit of entrepreneurship drives all cultures and cultural endeavours. To illustrate the dilemma, refer to an article in Britain's telegraph on the attitudes by our cricketeers⁴⁶:

This is a team who have (*sic*) to learn again the meaning of such terms as ‘work ethic’ and ‘professionalism’. ... physiotherapist, Stephen Partridge, following the 2006 home series ... outlines how the players held a meeting in St Lucia during which they decided that the training regime was too intense and forced its cancellation. (*Telegraph*, 2007)

Trinidad and Tobago Culture: *Historical Context:* *Resistance and Rebellion to Policy*

The cultural attitudes studied by Maharajh and Ali fall short of giving any historical and sociological context to this ‘laidback’ enjoyment at any cost called the Carnival mentality which could deepen their analysis as it would place such behaviours within the context of oppression and colonialism which provoked the counter-reaction of resistance and rebellion that underlines, consciously or unconsciously, the behaviours described above or contributed to their entrenchment as behaviours that are shared, could be cultivated, socially transmitted, and have achieved the status of ‘culture’. If historical factors were taken into account, then an explanation of the Carnival mentality would include two more key attitudes - rebellion and resistance to authority – as core to the culture of T&T. It would also anticipate the negative reception of policy, as mandated by the 2005 Convention, given entrenched suspicion of officialdom and top-down forms of governance.

Rebellion and resistance to authority as defining characteristics of Trinidad culture have not been unrecognised. Sankeralli was not the first to articulate that:

46. Cricket, a game spread through the empire by Britain, holds the status of national sport.

African claiming of space in the process of the struggle for liberation. The old name for this Carnival is Canboulay (cannes brûlées) which has been viewed as a reference to the burning cane characteristic of the “slave revolt”. (2004)

In proportion to the reluctance to examine the negative connotations attributed to ‘the Carnival mentality’, has been the enthusiasm of historians and sociologists to highlight the roots of Carnival in revolt and rebellion, and the role of such resistance in driving the immense range of creativity activities that has spawned Carnival and the Carnival arts, and literature whose hall of fame includes two Nobel laureates, and several other award-winning writers.

The attitudes of rebellion and resistance and associated actions and movements from which have evolved the Trinidad Carnival, Steelpan, and its satellites have been well documented⁴⁷. By nature counter-hegemonic, they functioned as tools of resistance to imposition of British culture, and are strengthened in strands of resistance, rebellion and laissez-faire, which resulted in heroism of the ‘bad-john’ and the rebel represented in Carnival characters as the Midnight Robber, Jab Jab; in the calypsonian as social commentator; in the rebel hero of the literatures of Trinidad.

Colonised people turned the tools of the masters into weapons against them, and these included not just language, but other borrowed cultural forms – for example, the masked balls of the French upper class, the pre-Lenten Roman (Catholic) Feast of Lupercalia, the European ballads, the joker character of European courts who became T&T Carnival’s Pierrot Grenade. The use of his language and his cultures, too, to strike out at the “master” has been the soul of the musical and cultural traditions that grew out of Trinidad – in the calypso, defined for its use of picong, satire, wit, innuendo and double-entendre (puns that disguise vicious meanings) to strike out at authority. Mockery of the ineffectual and irrelevant colonial education is embodied in calypso, like these lines by the Mighty Sparrow (Slinger Francisco):

But in my days in school they teach me like a fool
The things they teach me I should be a block-headed mule
(Sparrow, ‘Dan is the Man’, 1963)

It was not only in song. This attitude of resistance directed the creative impulse in general: in trends in language development, in attitudes to authority, politicians, police, attitudes to work, attitudes to officialdom, and certainly attitudes to and suspicion of policy:

The fact that the call for censorship of words, gestures, dances and music continued for over fifty years after the various repressive ordinances of 1884, is sure evidence of the *difference which existed in Trinidad between passing laws and ensuring their implementation*. The 1880s and 1890s were marked by calls for the suppression of not only drum dances and African musical instruments, but wakes, Bongo dance, the Shouters and other syncretic Afro-Christian sects which were normally described as diabolic. Though these attacks on people’s forms would be resolutely resisted, there is no doubt that they left deep scars on the psyche of the people, by rendering illegal and illegitimate the most genuine manifestation of the their inner selves (*italics mine*, 39, Rohlehr, 1990).

47. An inexhaustive list would include works by: Addo; Bellour, Hellen et al.; Brown, Stewart et al; Constance; Cowley; de Leon; Elder; Hill; Liverpool; Mason; Rampersad; Rohlehr; Stuenkel.

The Report by the Trinidad and Tobago Vision 2020 Committee on Culture hints at the existence of these too – viewing them as negatives in its “Situational Analysis – the existing situation” which it calls a “legacy”:

- Attitudes of selfishness, lawlessness, greed, dishonesty and indifference to others.
- Violent manifestations in the home, the community, in the workplace, in the language of leadership, in the music, on the roads, on the playing fields.
- The tendency to describe ourselves through notorious deeds.
- Negative ‘linguaging’ of our space. (17)

That is as far as its analysis or policy direction goes. Its strategy and plan are silent on how these may be addressed.

Colonialism worked concertedly to strip off its subjects which endowed dignity, self-esteem, self-efficacy, self-hood, no different from what the gloom prophets anticipate from ‘globalisation’. Using the official culture against itself became the new, hybridised culture of Trinidad and Tobago expressed through cultural forms. It propelled the growth of the steelband movement, the flamboyant street parades of Carnival and a satellite of creative industries. Not by coincidence, this is not a culture in transition, or in-between, as is the general view by the gurus of culture in the global discourse.⁴⁸ This is a whole culture.

It is whole even in the face of an absentee State, more specifically, with little, if any substantive policy direction from the State – an ineffectual and failing State at that, given its irrelevance in its derivation from ill-fitted colonial forms in the first instance, and further emasculation as a small island state swimming in a sea driven by global forces.

Warning Drums: *Towards cultural policy or policy failure?*

It is essential to understand the roots of resistance if one is to speculate on how cultural policy may be received in Trinidad and Tobago.

48. Such theories include:

Homi Bhabha's *Nations and Narrations* (1990) theory which falls short of appreciating how narratives may uphold a dominant official image of nation, and contest and change that image proven in works of many of Trinidad and Tobago's cultural practitioners.

The apparent irrelevance of Benedict Anderson's “Imagined Communities” theory of nationalism growing out of large cultural systems to countries like T&T where all large systems were actually eroded to allow for creation of a new all-encompassing national identity argued in *Finding A Place* (Rampersad, 2000);

Global Culture theories contained in the essays compiled by Mike Featherstone (Sage Publications 1990) view a global culture as something that will develop in the near future, failing to recognise that every phase of cultural contact represents a global culture, articulated in *Finding A Place* and supported by South-based theorists as Norman Girvan, and Rex Nettleford.

David Bennett's *Multicultural States – Rethinking Difference and Identity* which takes off on Bhabha's “cultures in between” without a context and appreciation of how all classical cultures were once considered folk, which, in changing merely exhibit the innate dynamism of culture, so cultures believed in the North to be in transitional mode, are to the South not fragments but whole cultures.

There is no doubt in the history of policies implementation that one of the strongest forces of policy imposition was colonialism. An examination of the success of colonial policy may be a sound starting ground from which to forecast the potential success of policy in guiding cultural direction as contemporary attitudes to policy obviously have historical connections in colonial policy.

The triple pillars to establish colonial supremacy (in the British Empire, but other colonizers used similar mechanisms) were Britain's policy direction for education, literacy and religion:

The lesson books of the colonial schools should also teach the mutual interests of the mother country and her dependencies; the rational basis of their connection, and the domestic and social duties of the coloured races". (*Circular Dispatch from the Colonial Office*, 1847).

This directive from the Colonial Office is an offspring of what has become known as the (in) famous 'Minute on Education' of 1835 (Macaulay Minute) formulated by British Colonial Governor in India Thomas Babington Macaulay. It accorded to the government funds to support education in English with a curriculum based on that prevalent in schools in England, was implemented in India, initially, but became a close representation of British colonial policy in all its territories. So how successful was such policy, considered one of the most forceful, consistent, concerted attempts at entrenching culture?

Many of our societies were bred by an education system inherited from the British, cite Christianity as one of our main religions and, well, all speak English. At face value, it seems that there is much to say about its impact. The virtual universal spread of the English language might be considered (and not only from Empire's eyes) a success. But is this really so?

The church might have been a major agent of colonisation, and attempts to erode home cultures of transferred populations, but in doing so, effectively reinforced them, facilitating the peculiar interchanges that occurred in religious practice. Assing, a descendant of Trinidad's first peoples, describes the contestation between Church and aboriginal culture. The last line in the quote implies that it is the aboriginal culture that won the day:

The Catholic Church saw the expression of aboriginal culture as the work of the devil. Churches and cathedrals were built on the sites of old native worshipping grounds [but] *Rituals and dances associated with previously existing gods were reapplied to Christian saints.* (Assing, 2006, italics mine)

The experience was similar for other religions under the colonial force of Christianity. For instance, Catholicism absorbed some of the rituals of Hinduism; Hindu converted to Presbyterianism referred to the Christian God in pantheistic Hindu terms and considered themselves 'Christian Hindus' and in interpreting Christian doctrine into the Indian languages in fact helped reinforcing and preserving the traditional languages, rather than erode them, in colonial Trinidad (58-69, Rampersad 2003).

As detailed in the previous section, despite the persistent attempt to dominate culturally, what is identified as the culture of Trinidad and Tobago is really not what was constituted from British culture, but what emerged in reaction/rebellion to this process of official/imposed acculturation.

The existence of a distinctive Trinidad and Tobago culture as envisioned by the British policy settlers is a resounding indicator of the failure of colonial policy, a tide of failure which ill-fitted makeshift Governments that assumed office at their departure inherited, and continue to swim against today. In States as this, Culture is central to development; the State is a subset of Culture. Here the State may be deity; Culture is the God. The State's strength and identity are drawn from the culture; not the other way around. This is the core difference between the Trinidad and Tobago reality (which in mainstream terms may be described as the reality of the South) and perspectives that place the State at the centre of development. Because of their history as a place of confrontation between North and South, the Caribbean epitomized and crystallized in their culture this discrepancy.

Putting the power of carving futures in the hands of the State and thus further entrenching the centralized, top-down approach (mandating States to design and implement policy) means considering that the State does in fact hold and exercise primary power in the cultural arena, and demonstrating a clear lack of understanding of the dynamics at stake between State and Culture in States such as Trinidad and Tobago and leaves the Pandoras Box wide open.

Warning Drums: *Danger of adopting alien models*

A study related to the Trini culture one cited above, "Dancing frotteurism and courtship disorder in Trinidad and Tobago," (Maharajh and Konings 2007), looks at a type of body-to-body gyrating dance called 'wining', associated with Carnival and considered typically Trini⁴⁹. Examining the dilemma of a judge asked to give his opinion on a case of attempted rape on a dance floor, when the evidence showed that such a dance is considered a cultural norm, the study warned of interpreting behaviours of one culture in terms of another. Its conclusion, the case showed what may be considered sexual deviance in some cultures, has become accepted as a cultural norm in the Trinidad Carnival:

Frotteurism and other paraphilias are common occurrences during carnival but are generally ignored. It is cultural accepted for someone to rub another person while "wining" - dancing to the tempo of the rhythmic and lyrically suggestive calypso music. Touching and holding are commonplace and during these two days of street festivity *the law turns a blind eye* to minor offences and minor crimes. Non-consenting persons do not complain, since there is no redress. (italics mine).

The study concludes:

... Carnival in Trinidad and Tobago and other Caribbean islands has its origin in the freedom from slavery, with an exhibition based *on the rejection of the customs, behaviour and lifestyles of the colonial masters*. Consequently, the post emancipation development of ... attitudes and behaviour cannot be measured on the merit of British Laws or classified through American or European diagnostic criteria. ... *The law has no jurisdiction on a man's culture*, however abnormal it may appear to the outsider. (Maharajh, 2007, italics mine)

49. Wining, a type of dancing involving "sensuous gyrations of the hip in a manner and form suggestive of sexual movements".

This view of the supremacy of culture over law underscored in the italics in the quotation above and presented uncontested in a Trinidad and Tobago court (which will be one of the implementing agents of any national cultural policy) reflects the pervasive attitude to authority *and attitudes by authority itself to authority*, even as it sounds a note of warning of trying to interpret the realities of one culture in terms of another. It points to the potential danger of clashes between law and culture given the numbers of countries that are importing the Trinidad Carnival. It may also be a wiggling figure to countries like Trinidad and Tobago attempting to establish laws and approaches derived from alien climes.

That much of Trinidad and Tobago's cultural achievements have been accomplished in an environment of hostility and suspicion of regulations that are seen as meant to suppress rather than to encourage, and outside of the framework of supportive policy direction, let alone supportive cultural policy, hold lessons for those who believe cultural development can be contained within official policy. Inclusive of State paralysis and documented failure in general policy implementation⁵⁰, this might explain the elusive nervousness about implementing one policy⁵¹, as there is much evidence to suggest that even if policy existed, there is no guarantee it would make a difference in implementation. There are numerous examples to support this belief, least of which is the continuous flouting of policy directions by the policy makers and directors themselves without care of sanction by a population which shares the disregard for officialdom, as in example cited above. A similar case is in the 1960s Calypso competition where the judges awarded the calypso crown to popular calypsonian, the Mighty Sparrow, despite his express flouting of one of the regulations that stated that one must not take an encore during the competition. Sparrow did. Contenders protested that he should be disqualified before the next competitor went on, and were promised so by the judges. However, when the results were declared, Sparrow won. What's more, even the other contenders and the general population concurred that Sparrow deserved to win (an episode that the then ousted title holder, Striker, immortalised in calypso).

50. Trinidad and Tobago ranks number 72 on Transparency International Corruption Perceptions Index which includes corruption in execution of public policy. Several public policy studies point to such failure including Jennifer Rouse (2003) *A Case Study of Aging Policy in Trinidad and Tobago: the Role of Interest Groups in Defining New Policy Initiatives*.

51. Several attempts to access a copy of a draft cultural policy for Trinidad and Tobago - in the making for the past decade or so to inform this study have been largely futile, reflecting kind of nervousness and lack of confidence by the drafters, and authorities about their ability to produce the same for a multicultural society like Trinidad and Tobago given what has been called its delicate balance of cultural relations which it has kept to date.

Negative Cultural Growth from Patronage

Would financial support for cultural industries harm them or hurt them? The establishment of the UNESCO Culture Fund, access to which is tied to ratification of the 2005 Convention and establishment of a cultural policy, raises questions about whether financial support for cultural industries harm them or hurt them?

While it has not been formally assessed or quantified, there is a wide-ranging perception that State involvement and patronage, where they have existed, have worked counter to developing the creative aesthetic, causing instead what is described as the “gimme-gimme syndrome”⁵² that numbs creative endeavour. It is reflected in statistics of declining national productivity that goes counter to booming trends in the economy in UN and ILO statistics.⁵³ It is also a popularly held belief (also related to the Carnival mentality), bandied within and out of the Parliament, in political speeches, letters to the editor, and now in blogs, and accepted in national lore from a place where home-grown wisdom from oral cultural traditions takes primacy over scientific/academic “evidence” (‘commonsense better than book’ sense is a local proverb). One young letter writer to a local newspaper laments:

Frighteningly, I am hearing many young people continuing the “gimme gimme” tradition that characterises our political process. What can I get for free? Which party will ensure that I have to work as little as possible? Young people are perpetuating the entitlement plague that has done us in as a country. (Anonymous, 2007)

A newspaper columnist writes:

Looking at the faces, the demeanour of the thousands of CEPEP (Government employment programme) workers ... I sought desperately to find answers to the question of how does this society begin to truly empower and transform the thousands of people now lodged in soul-destroying political patronage: essentially having the society pay for the failures of succeeding governments to assist with the development of their human potential. (Fraser, 2004)

An Independent Senator during a Budget Debate in Parliament admonishes:

We must be careful not to nurture a syndrome of “gimme, gimme”; that negative sense of value of being able to receive benefits from the country without giving back to the country. (Mahabir 2006).

While there is room for further scrutiny, there is in the national context a clear correlation between the rage of deprivation from the culture-driven gangs from which arose the steelband movement, for instance, as there is in the links between the subversion of cultural creative energies and political patronage, and the rise of modern soul-less gang warfare; and that State

52. There has been no formal study on to quantify the effect of the “syndrome” but it is a popular phrase within and out of the Parliament, in political speeches, letters to the editor, and now in blogs.

53. Ramdeen R. Mahindra (2008) Productivity – the impact on Manufacturers’ Competitiveness in Trinidad and Tobago” in *Contact* (Vol 8, No 8, 2008), also Citing World Economic Forum, Global Competitive Report: 2006/7; 2008/9, Trinidad and Tobago Chamber of Commerce.

patronage has served to increase animosity between and among groups and the danger and practice of nepotism and favouritism that also plague societies as this.

Given the resistance, even cringing and contempt at national level of officialdom, the relative failure of the State and its institutions in fulfilling traditional functions of a State, should the State be allowed to authorize interferences in cultural directions? Can policy really regulate cultural direction in these circumstances? Wouldn't 'easy money' for culture not be subversive of cultural creative energies and what of the animosities among and between groups that may arise in the competition for funding that can upset the fragile balance of social harmony?

Trinidad and Tobago seems to offer a microcosmic representation of the forces that will play out as it becomes easier for the world's peoples to interact: the potential of a global culture that is hybridised, contains elements of contributing cultures, developed by natural forces; while national cultures also evolve on their own steam, and are also in turn influenced, modified and altered by global forces.

Former colonies as this - 'new' societies, born on a global spoon, in many senses of the word - have the advantage of this insight of some 500 years of cultural globalization.

Epilogue

Both the oral and literary traditions developed out of the need for an idiom of self-expression in the face of oppression and censorship of cultural practice. Their evolution is an outcome of cultural confidence and resilience despite official attempts by colonial and subsequent authorities to suppress their development through legislation and restrictions - one of which, the prohibition against the beating of drums - was only removed from the law books in the last decade. As with the Carnival arts, particularly song, music, mask-making and the steelband, the new literary arts struggled for recognition against classicism, and for mainstream acceptance of their use of dialect and local forms and imagery, as they were endowed with inferior status, seen as incapable of expressing abstract and sublime ideas, said to lack complexity of thought or feeling, and believed to be more suitable for caricature and comedy rather than the serious and the sublime. As such, the Carnival arts of Trinidad and Tobago are on the one hand, catalysts of nationhood, but on the other, because of their origins in rebellion against officialdom and anti-authority trust, also undermine and erode the State.

This has remained a distinctive feature of Carnival and its outgrowth, where its charms have seduced new converts.

It is ironic that most of the art forms that evolve out of Carnival and the steelband is linked to violence, fighting, struggle for self-articulation and identification, when Trinidad and Tobago is considered one of the most peaceful nations in the world. There is a healthy tension between group identity and national identity that is played out in the cultural arena which becomes a diffusion tank for such tensions which in themselves feed the creative impulse and have enriched the variety and diversity of the cultural milieu of Trinidad and Tobago. The creative arena

becomes a Pelau for diffusion of tensions and a Callaloo⁵⁴ for expression of individual and group identities within a context of national identity, giving real value to the cliché 'unity in diversity'.

While, at one level, there is a continuing contestation for cultural space and official recognition and support, especially by the cultural proponents of the two major ethnic groups, attempts to "reconciliate" at the artistic level have added to increasing experimentation in cross-genre productions. Those productions have seen mixes of arts derived from the various ethnic heritages, not just music, where such experimentation is most obvious as it is most vocal, but also in dance, craft productions, cuisine - which in Trinidad and Tobago has become a dynamic space for articulation of identity.

This diffusion function is important in the multicultural Trinidad and Tobago where strong contestation for place and space becomes evident especially around election time. It is believed that because of the cultural pressure valve, such tensions have never erupted into ethnic strife to the degree that has plagued other culturally diverse societies. Putting the State first in culture can destroy the role of this culture in national life and stipulations for imposition of policy in a context that would encourage contestation for today economic benefits (to access the Culture Fund, for example) can greatly endanger this fragile balance and counter-balance that the various communities have developed. International instruments as the 2005 Convention should be used to strengthen cultural positions as these, not to undermine it by forcing it to into ill-fitted forms of ill-fitted States.

BIBLIOGRAPHY

- Addo, Herb (1996) "Eurocentric Hoax, Delusion, Chicanery". In: S.C. Chew and R.A. Denemark. *The Underdevelopment of Development. Essays in Honor of Andre Gunder Frank*, California, Sage Publications.
- Alleyne, Mervyn (1980) *Comparative Afro-American – an Historical-Comparative Study of English-based Afro-American Dialects of the New World*, Ann Arbor, Karoma Publishers.
- Anonymous (2007) "New generation?", *Ramblings and Reason - A journal from Trinidad and Tobago*, available at: <http://tahitian-sky.blogspot.com/2007/10/new-generation.html>, last accessed August 10, 2008.
- Assing, Tracy (2006) *With A Carib Eye - A Review of Ruins of Absence, Presence of Caribs: (Post) Colonial Representations of Aboriginality in Trinidad and Tobago*, by Maximilian C. Forte, available at: www.meppublishers.com/online/crb/past_issues/index.php?pid=3000&issue=7, last accessed August 10, 2008.
- Atherton, David (2007) "West-Indies-ambling-to-the-edge-of-oblivion", *The Telegraph*, 02/06/2007, available at: <http://www.telegraph.co.uk/sport/cricket/2314523/West-Indies-ambling-to-the-edge-of-oblivion.html>, last accessed August 10, 2008.
- Bhabha, Homi (1990) *Nations and Narrations*, London, Routledge and Kegan Paul.
- Bellour, Hellen et al. (2002) *Renegades – The History of the Renegades Steel Orchestra of Trinidad and Tobago*, Oxford, MacMillan Caribbean.

54. Pelau and Callaloo are local dishes involving a mix of ingredients; used as figures of speech to describe the cultural mixes of Trinidad and Tobago.

- Bennett, David (1998) *Multicultural States - Rethinking Difference and Identity*, London, Routledge.
- Borchardt, Edith (2007) "Genetic Memory and Hermaphroditism: Trans-realism in Eugenides's *Middlesex*," *Working Paper Series* Volume 2 (Number 4), Morris, University of Minnesota.
- Brown, Stewart, Morris, Mervyn and Rohlehr Gordon (1989) *Voice*, Print Kingston, Longman.
- Commonwealth Foundation (2008) *Cultural Policy in the Commonwealth*, available at: www.commonwealthfoundation.com/culturediversity/Cultural%20Policy/, last accessed August 10, 2008.
- Commonwealth Foundation (2007) 2007 *Commonwealth People's Forum statement on Culture and Diversity*, available at: www.commonwealthfoundation.com/culturediversity/Cultural%20Policy/, last accessed August 10, 2008.
- Constance, Zeno Obi (1991) *Tassa, Chutney & Soca: The East Indian Contribution to the Calypso*, Port of Spain, Self Published.
- Cowley, John (1996) *Carnival, Canboulay and Calypso: Traditions in the Making*, Melbourne, Cambridge University Press.
- de Leon, Raphael ("The Roaring Lion") (1986) *Calypso: From France to Trinidad: 800 Years of History*, Port of Spain, Self Published.
- Elder, Jacob D. (1966) *Evolution of the Traditional Calypso of Trinidad and Tobago: A Socio-Historical Analysis of Song Change*, Ann Arbor, University of Pennsylvania.*
- Elder, Jacob. D. (1968) *From Congo Drum to Steelpan: A socio-historical account of the emergence and evolution of the Trinidad Steel Orchestra*, Port of Spain, Self Published.
- Featherstone, Mike (1990) *Global Culture - Nationalism, Globalisation and Modernity*, London, Sage Publications.
- Flores, Renato (2007) *Final Report, Expert Group Meeting (EGM) on the Statistical measurement of the diversity of cultural expressions*, available at: <http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/cultdiv/mtgreport.pdf>, last accessed August 10, 2008.
- Fraser, Tony (2004) "Ending political patronage", *Trinidad Guardian* (16/12/2004), available at: <http://www.guardian.co.tt/archives/2004-12-16/Tonyfraser.html>, last accessed August 10, 2008
- Furnham, Adrian and Bochner, Stephen (1986) *Culture Shock – psychological reactions to unfamiliar environments*, Harvard, Methuen.
- Government of Trinidad and Tobago (2007) "Developing Innovative People", *Vision 2020: Operational Plan 2007-2010*, available at: [www.vision2020.info.tt/pdf/Developing Innovative People.pdf](http://www.vision2020.info.tt/pdf/Developing%20Innovative%20People.pdf), last accessed August 10, 2008.
- Hill, Errol (1972) *The Trinidad Carnival: Mandate for a National Theatre*, Texas, University of Texas Press.
- Jha, Jagdish Chandra (1974) "The Indian Heritage in Trinidad" in La Guerre, John *Calcutta to Caroni*, Port of Spain, UWI, pp.1-20.
- Liverpool, Hollis, Chalkdust (2001) *Rituals of Power and Rebellion - The Carnival Tradition in Trinidad and Tobago 1763-1962*, Chicago, Research Associates School Times Publications and Frontline Distribution Int'l Inc.
- Mahabir Anmolsingh, Parvatee (2007) "Contribution to Debate of the Appropriation Bill (Budget)", *Hansard*, 06/09/2007, available at: <http://www.ttparliament.org/hansard/senate/2007/hs20070906.pdf>, last accessed August 10, 2008.
- Maharajh, Hari D. and Ali, Akleema Ali (2004) "Recognition of Cultural Behaviours In Trinidad and Tobago", *The Internet Journal of Third World Medicine*, 1-02, available at: www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijtvm/vol1n2/trinidad.xml, last accessed August 10, 2008.
- Maharajh Harim D., Konings M. (2007) "Dancing frotteurism and courtship disorder in Trinidad and Tobago", *Journal of Chinese Clinical Medicine* 2(7), pp.407-411, available at: www.cjmed.net/html/2007727_115.html, last accessed August 10, 2008.
- Mason, Peter (1998) Bacchanal! *The Carnival Culture of Trinidad*, Philadelphia, Temple University Press.
- Rampersad, Kris (2003) *Finding a Place - Indo Trinidad Literature*, Kingston, Ian Randle Publishers.
- Rohlehr, Gordon (1990) *Calypso and Society in Pre-Independence Trinidad*, Port of Spain, Self-Published
- Sankeralli, Burton (2004) "It's Carnival", available at: <http://www.trinidadtobago.net/Article.aspx?PageId=80>, last accessed August 10, 2008.

Sinha, Anindya (2005) "Not in their genes: Phenotypic flexibility, behavioural traditions and cultural evolution in wild bonnet macaques", National Institute of Advanced Studies, Indian Institute of Science Campus, Bangalore, available at: www.ias.ac.in/jbiosci/feb2005/51.pdf, last accessed August 10, 2008.

Stuempfle, Stephen (1995) *The Steelband Movement: The Forging of a National Art in Trinidad and Tobago*, Mona, UWI Press.

UNESCO (2005) *Convention on the Protection and Promotion of Cultural Diversity*. available at: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf>, last accessed August 10, 2008.

UNESCO (2003) *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, available at: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf>, last accessed August 10, 2008.

ASBTRACT

Culture and trust after a civil conflict

Culture is a polysemous term that refers to the characteristics and customs of a given society but also to its different forms of expression through art, literature, and monuments. After a civil war, issues of reconciliation and reunion are seldom tackled from the perspectives of culture and trust. Yet, this article tends to prove that parameters related to culture and a possible restoration of trust are relevant elements for the analysis of civil conflicts and, more particularly, post-conflict situations. If some conflicts aim to "*destroy the other's culture*", cultural initiatives for reconciliation can contribute to a constructive dialogue between former belligerent societies.

Pascaline Gaborit

RÉSUMÉ

Culture et confiance après un conflit civil

La culture est un terme polysémique qui se réfère aux traits caractéristiques, aux coutumes d'une société donnée mais qui renvoie aussi à ses différentes formes d'expression à travers l'art, la littérature, les monuments. Après une guerre civile, il est rare d'appréhender les questions de réconciliation et de rapprochement sous les angles de la culture et de la confiance. Cet article tend à montrer pourtant que les paramètres liés à la culture et à une possible restauration de la confiance, sont des éléments d'analyse pertinents des conflits civils et surtout des situations après le conflit (ou situations de post conflit). Ainsi si certains conflits visent à « *détruire la culture de l'autre* », les initiatives culturelles pour le rapprochement peuvent contribuer à un dialogue constructif entre anciens belligérants.

Pascaline Gaborit

Pascaline Gaborit

Pascaline Gaborit dirige depuis 2002 l'ENTP ou la plate forme européenne des villes nouvelles qui est un réseau de 31 villes localisées dans 11 pays européens. Dans ce cadre, elle a organisé de nombreux événements, formations, et a mis en place plusieurs projets pluri annuels sur les thèmes de la cohésion sociale, du développement durable et de la rénovation urbaine. Elle termine par ailleurs un doctorat sur "la confiance dans les sociétés post conflictuelles" et travaille comme expert sur les questions urbaines pour le programme européen URBACT.

Culture et confiance après un conflit civil

Pascaline Gaborit

Plusieurs études au sein de camps de réfugiés dans des situations de crises et de conflits montrent l'impact de ces situations sur les communautés et sur leur culture⁵⁵. Elles montrent que les familles, les groupes et les communautés souffrent de la guerre, mais que leur culture ne disparaît pas, que les liens se reforment et se reconstituent, y compris les liens de confiance. Après avoir recréé les solidarités nécessaires à leur survie, se pose la question de la réconciliation mais aussi du patrimoine et de la culture. C'est une nouvelle socialisation et division de l'espace qui s'opère, entraînant des choix dans la gestion du patrimoine notamment. Mais ce sont aussi des initiatives culturelles qui reflètent les divisions du passé et les volontés de réconciliation (à travers l'organisation d'événements culturels, de festivals de musique, de cinéma...), comme une manière de dépasser ou de transcender le conflit. La façon dont la crise et la phase de post-conflit sont vécues peut s'analyser en effet à la lumière des éléments fondateurs et structurants des groupes et en particulier de la culture et de la confiance. De nombreuses interrogations portent notamment sur les processus en œuvre, les populations concernées, les adaptations et recompositions de la culture⁵⁶. Quelles sont au quotidien les stratégies culturelles des groupes et des communautés pour survivre et s'adapter ? Pourquoi confrontés aux mêmes situations, certains groupes ou certains individus paraissent-ils mieux résister que d'autres ? L'un des éléments de réponse réside sans doute dans l'état des liens de confiance, des relations de confiance entre les individus au sein et en dehors des communautés culturelles. Cet article s'appuie sur un travail de thèse sur la confiance dans le post-conflit et présente une analyse comparative de trois pays : la Bosnie-Herzégovine, le Cambodge et le Mozambique, tous ayant connu des conflits sanglants⁵⁷. Suggérant quelques pistes de réflexion sur les liens entre confiance et culture, cet article ne propose cependant pas une approche exhaustive ni systématique des éléments liés à la culture dans le post-conflit, mais repose davantage sur quelques idées issues d'observations et d'analyses effectuées pendant un travail de thèse.

Une définition générale de la confiance serait le fait de donner la possibilité à quelqu'un d'autre ou à un système de vous faire potentiellement du bien ou du tort, en échange des bénéfices anticipés de la coopération⁵⁸. Pour Niklas Luhmann, « la confiance au sens le plus large du terme, c'est-à-dire le fait de se fier à ses propres attentes, constitue une donnée élémentaire de la vie en société⁵⁹ ». Le politologue cambodgien Lao Mong Hay jugeait par ailleurs sa société : « Nous avons perdu toute morale, toute culture et nous sommes revenus à un instinct animal⁶⁰. » Cette affirmation très exagérée est cependant révélatrice dans son discours de la perte des repères que traversent les

55. Delacroix S. Flourey D. (2004) *Au-delà de toutes les violences*, Fondation de France, Paris éditions la Dispute.

56. La définition que donne l'UNESCO de la culture est la suivante : « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »

57. Plus de cinq cent entretiens ont ainsi été effectués dans chaque pays, auprès de personnes sélectionnées de manière à représenter la société civile.

58. M. E. Warren (Dir) (1999) *Democracy and trust*, éditions Cambridge University Press, Etats-Unis.

59. N. Luhmann (2006) *La confiance: un mécanisme de réduction de la complexité sociale* (édition originale 1968), Paris, édition Economica.

60. Chamreun U. « De l'intolérance à la violence » in *Cambodge soir Hebdo*, n°4, 25 Octobre 2007.

sociétés post-confliktuelles. Cette perte des repères n'affecte pas que la confiance, mais elle repose sur de nombreux facteurs culturels et cognitifs liés à la modification de l'espace, du territoire, de la société, de la famille et de tous les autres repères sociaux en général. Les affirmations de certains réfugiés confirment d'ailleurs cette vision : « *J'ai vécu ma jeunesse au Cambodge. Comment se fait-il que les gens de ma génération ne respectent plus assez la religion, et qu'ils fréquentent moins les pagodes qu'auparavant* »⁶¹. Plus prosaïquement, le conflit, au-delà d'autres facteurs relatifs à la pauvreté et à la mondialisation, explique cette crise de confiance que traverse la société. Le bateau aurait perdu son ancre. Le manque d'instruction, de culture et les facteurs de déstabilisation liés au conflit sont pointés du doigt. La perte des repères est aussi sensible dans la continuité temporelle passé, présent et futur qui est traditionnellement incarnée par le patrimoine. Outre la possible destruction des cultures locales, la guerre peut aussi substituer à ces cultures, de manière plus permanente, une certaine culture de la violence.

1. Une culture de la violence ?

Existerait-il des sociétés où la violence est davantage une culture que d'autres ? Pour certaines sociétés post-confliktuelles, comme l'Afrique du Sud, certains auteurs scientifiques n'hésitent pas à se référer à l'existence d'une « culture de la violence » dans laquelle la violence est considérée comme une réponse fonctionnelle et structurelle en cas de conflit⁶². L'enjeu des sociétés post-confliktuelles serait alors de créer une paix structurelle pour remplacer cette violence structurelle qui affecte la société⁶³. Pour Viktoria Hertling, seule l'éducation et la mise en place de projets de paix au sein de la population est capable de changer certaines visions sur le monde et sur la société et de prévenir le développement d'une culture de la violence⁶⁴. En faisant un test avec ses étudiants, elle constate que la mise en place d'une certaine forme d'instruction civique peut favoriser une « culture de la paix » par opposition à une « culture de la violence » qui peut s'installer dans certaines circonstances. Mais le lien entre acceptation de la violence publique (des institutions, et des belligérants lors du conflit) et généralisation d'une violence au niveau privé reste à établir au niveau scientifique. Au Cambodge, ce lien est établi directement dans la presse et dans le dialogue des ONG dans des campagnes de lutte contre la violence au niveau public, mais aussi au niveau privé où la violence familiale toucherait deux femmes et un homme sur dix⁶⁵. Dans ce pays, « *les actes de violence sont de plus en plus médiatisés : ils apparaissent comme l'héritage de la guerre et d'un manque d'instruction. La prise de conscience existe, mais les solutions tardent à être trouvées* »⁶⁶.

La culture de la violence après le conflit entame les tentatives de reconstruction de la confiance. Cette culture de la violence peut avoir plusieurs origines : le fait que la population soit armée, ou que des règlements de compte aient lieu sont des éléments objectifs d'explication de la violence.

61. Déclaration de Eng Sun Hor, 56 ans réfugié en France in Chamreun U. « De L'intolérance à la violence » in Cambodge soir Hebdo, n°4, 25 Octobre 2007.

62. Van Der Merve H. (1993) « Relating theory to the Practice of Conflict Resolution in South Africa » in Dennis J.D. Van der Merve H. et S etc. *Conflict Resolution Theory and Practice: Integration and Application*. New York, Manchester University Press, p. 27.

63. Galtung J. « Peace and Conflict Research in the age of Cholera: Ten pointers to the future of Peace Studies » in *Peace and conflict studies*, Vol 4, n° 1, July 1995, p. 12.

64. Hertling V. « *Countering a culture of violence: can it be done?* » in Peace and Change, Vol. 32, n°1, Janvier 2007, pp78-88.

65. Kallyan K. « *Il n'y a pas de fatalité à la violence commise en privé* » in Cambodge soir Hebdo, n°4, 25 Octobre 2007.

66. Kallyan K. (200) p. 12.

D'autres hypothèses existent par ailleurs : les sociétés post-confliktuelles seraient plus permissives en matière de violence (ceci est par ailleurs confirmé par les organisations telles que les ONG qui travaillent sur le terrain) : les meurtres, viols, règlements de compte seraient davantage tolérés que dans des sociétés pacifiées depuis plus longtemps. Enfin, d'autres théories évoquent un lien entre refoulement des souvenirs liés au passé du pays et éruption d'actes de violence spontanés et sporadiques : « *Les conséquences historiques de traumatismes collectifs, qui apparaissent dans des sentiments de malaise et de désespoir peuvent se traduire par des actes de violences spontanés et sporadiques*⁶⁷. »

Parmi les entretiens effectués entre 2005 et 2006 dans le cadre d'un travail de thèse en Bosnie-Herzégovine, on voit apparaître une continuation du conflit dans les narrations liées à la guerre. On constate une stigmatisation et une perception généralisée de l'autre comme appartenant au groupe ennemi ou antagoniste. Parmi la population jeune, les narrations de retour à la violence n'ont pas entièrement disparu, notamment en Republika Serpska. « *Il y aura encore plusieurs guerres dans notre pays. La fédération*⁶⁸ *nous oblige à vivre avec des gens mais il y a du sang entre eux et nous.* » (Entretien effectué par l'auteur à Banja Luka en 2005). La continuation du conflit s'exprime aussi par un certain pessimisme, une absence de confiance dans l'avenir comme si la fin de la guerre n'avait pas arrangé les problèmes : « *Rien ne va bien ici* » (Entretien effectué par l'auteur à Mostar en 2005).

Au Cambodge, certaines personnes interrogées expriment de la haine, voire de la violence : « *Nous ne pourrions en finir avec cette culture de la violence qui dure depuis des décennies, expulser en nous ce monstre qu'est la peur et sortir de cette culpabilité collective des survivants que si nous arrivons à comprendre notre histoire. Nous avons des dettes envers nos morts, et des devoirs envers nos enfants.*⁶⁹ » D'après certains analystes du Cambodge, la violence aurait envahi de plus en plus la société, phénomène actuel dont les racines remonteraient à l'époque du conflit. « *C'est souvent un prétexte dérisoire qui met le feu aux poudres*⁷⁰... ». Le journal « *Cambodge Hebdo* » relève notamment la montée d'un phénomène inquiétant et croissant : celle des lynchages, cette ire populaire et meurtrière qui s'abat généralement sur les voleurs avérés ou seulement présumés, que l'on retrouve au Cambodge, mais aussi au Mozambique. Elle se déclencherait aussi sur ceux qui provoquent un accident de circulation, les contraignant souvent à fuir pour éviter une mort aussi certaine que cruelle⁷¹.

Ce phénomène de stigmatisation se retrouve également au Mozambique, autour de l'image de rebelles et de bandits. Les entretiens conduits sur place laissent penser que le parti de la RENAMO⁷² et ses partisans sont encore stigmatisés comme des ennemis responsables de la guerre par une partie des habitants. Les déclarations portant sur le fait que la RENAMO aurait des bases armées dans le centre laissent aussi penser que les tensions entre les ennemis d'hier n'ont pas tout à fait disparu. Les journaux mozambicains relatent régulièrement des incidents de

67. Laher Nytagodien A. et Neal AG : « Confronting an ugly past », The journal of American culture, Décembre 2004, vol 27, issue 4, p. 376.

68. Entité de la Bosnie-Herzégovine avec la Republika Serpska.

69. Citation du cinéaste Rithy Panh in Guyotat R. « Un génocide en héritage », quotidien Le Monde, 4 juillet 2007.

70. Chamreun U. « De l'intolérance à la violence » in Cambodge soir Hebdo, n°4, 25 Octobre 2007.

71. Chamreun U. « De l'intolérance à la violence » in Cambodge soir Hebdo, n°4, 25 Octobre 2007.

72. Actuellement parti politique d'opposition et ancien groupe belligérant pendant le conflit qu'a connu le pays entre 1986 et 1992.

violence qui concernent à la fois des actes de violence du gouvernement, mais aussi des actes de violence émergeant au sein de la population.

La question de la place des armes dans la société et de la facilité à se procurer des armes sont naturellement des facteurs importants dans les montées de violences inter individuelles. Le journal « *Cambodge Hebdo* » titrait ainsi en janvier 2008 « *La violence domine les conflits fonciers : les manifestations de paysans expulsés de leurs terres sont de plus en plus durement réprimées*⁷³. » D'après des organisations humanitaires, l'utilisation de la violence serait donc employée sans ménagement par le pouvoir ; « *coups de feu, incendies et destructions d'habitations sont devenus les principales stratégies des autorités pour expulser les habitants de leurs terrains.* ». La violence s'exprime également parfois contre des minorités, comme c'est le cas au Cambodge contre les Vietnamiens.

L'argent comme repère ?

Finalement, le creusement des inégalités et leur dénonciation renvoient aussi au système culturel de valeurs de la nouvelle société. Certaines personnes interrogées au Cambodge par exemple estiment ainsi que l'argent qui avait été aboli sous Pol Pot est devenu un nouveau système de référence et de motivation. « (...) *Tout va mal. Les instituteurs ne sont intéressés que par l'argent (...)* » (Entretien effectué par l'auteur à Phnom Penh en 2006). « *Si j'ai une maladie grave, combien suis-je prêt à payer en plus ? Et les médecins nous ignorent si nous n'avons pas assez d'argent. Ils n'ont pas de conscience professionnelle. On a tiré sur un homme près de chez lui, mais il était pauvre, et on ne l'a pas soigné. C'est l'argent qui fait la différence ! Nous avons beaucoup de problèmes sociaux au Cambodge : le travail des enfants, les conflits de terrain, le trafic sexuel des enfants. Rien n'est sous contrôle (...)* » (Entretien effectué par l'auteur à Phnom Penh en 2005).

Dans une moindre mesure la question d'une possible dénaturation des valeurs par l'argent apparaît aussi dans les entretiens en Bosnie-Herzégovine : « *Oui il y a des problèmes de sécurité. C'est lié à des problèmes financiers ! Toujours des problèmes financiers...* » (Entretien effectué par l'auteur à Sarajevo en 2006).

La situation post-confliktuelle est une phase de transition où la violence au niveau social fait partie de la vie quotidienne. Il existe dans les pays étudiés une certaine permissivité face à la violence qui se manifeste par de nombreux incidents collectifs (émeutes, tirs...) mais aussi par une peur de la population au quotidien, peur qui reflète en sens inverse le niveau de la confiance. Les crises au niveau social sont aussi aggravées de par le fait qu'elles ont un impact émotionnel fort dans un contexte instable. Face à ce climat de peur et d'incertitude, la reprise du conflit au niveau général ou du moins larvé au niveau social apparaît parfois comme une alternative afin de recréer des repères.

2. Les autres repères : culture, espace et héritage

La perte des repères spatiaux et culturels comme sociaux est l'une des conséquences des conflits, qui se répercute à long terme sur le post-conflit. Comment cela se traduit-il dans les différents pays étudiés ? Quels sont les liens avec la confiance ? Les écrits d'Emile Durkheim, bien qu'ils aient été

73. « *Cambodge : La violence domine les conflits fonciers* » in *Courrier international*, n°896 du 2 au 9 Janvier 2008, p. 19.

formulés il y a un siècle dans un contexte européen particulier, semblent pourtant apporter des points d'éclaircissement. Dans *De la division du travail social*, et dans *Le suicide*, il développe la notion d'anomie A-nomos ou absence de règles, qui sera reprise plus tard par Hannah Arendt. Selon son éducation et son environnement social, l'individu est prédisposé à se sentir à l'aise dans un milieu déterminé, de même qu'il est pré disposé à agir d'une manière conforme ou non à l'attente de ses partenaires. Dans ce milieu déterminé, il peut faire confiance aux autres et à son environnement parce que ce même milieu répond à ses attentes et renforce donc sa confiance au sens de *confidence* en anglais. L'individu peut parfois, à l'inverse, se retrouver dans un état psychologique désastreux en raison des désajustements entre les normes qu'il a intériorisées et le milieu auquel il est confronté (situation courante dans le post-conflit). Dans ce contexte, la confiance est rendue impossible dans des situations où l'individu ne comprend plus ce qui lui arrive, et qu'il ne peut plus communiquer avec les autres. Ces situations d'anomie représentent les situations où la confiance ne peut plus exister. La notion d'anomie chez Emile Durkheim rend en effet compte de situations de désajustement extrême. Ces situations interviennent lorsque les normes intériorisées par l'individu ne correspondent plus à rien dans son milieu et qu'il n'existe pas de normes adaptées à la nouvelle situation. Ce défaut de régulation se caractérise par des comportements immoraux qui ne sont plus punis et par des suicides. Le suicide et les activités marginales ainsi créées renvoient au fait que la confiance est impossible tout comme le lien aux autres et à l'environnement, et reflètent des situations de désespoir. Le processus de socialisation, la confiance et la permanence des repères, ou à l'inverse les situations proches de l'anomie, sont essentielles pour comprendre les chances d'intégration ou non d'un individu dans un groupe donné. Des études entre confiance et comportements marginaux au niveau social (y compris au niveau du crime) auraient d'ailleurs un grand intérêt puisque l'on peut supposer que c'est l'absence de confiance dans un système et dans les autres qui pourrait pousser certains individus à des comportements déviants, illégaux ou criminels.

2.a. *L'espace comme repère : un point de vue sur le rôle du patrimoine* *« L'espace seul donne l'illusion que nous n'avons pas changé⁷⁴ »*

L'espace est un repère important qui inclut le milieu de vie, l'environnement, et les espaces du vivre ensemble : « A chaque groupe correspond une partie de l'espace (...). Cet espace, par exemple le quartier d'une ville, règle le mode de regroupement de ses habitants, leur extension, leur resserrement, ou leur éparpillement, et leurs déplacements ce qui n'est pas, en retour, sans conséquences sur les goûts, leurs besoins et leurs mœurs. Si bien que le fait d'appartenir à la ville ou à la campagne ne provoque pas chez les individus la même conscience d'appartenance au groupe du fait des modifications de la disposition dans l'espace des activités sociales⁷⁵. » Ainsi dans les différents pays étudiés, la conception de l'espace, la conscience du groupe et l'organisation sociale sont sensiblement différentes tout comme l'habitat. Le fait que la plupart des entretiens aient été réalisés dans des villes où l'habitat est plus condensé permet de rendre toutefois les comparaisons entre les pays étudiés plus pertinentes.

74. Marcel J.-C. (2004), in Deloye Y and Laroche C. (ed.), *Espaces, mémoires et psychologie collective*. Paris : publications de la Sorbonne, sciences politiques 2004, p. 62.

75. Marcel J.-C. (2004), in Deloye Y and Laroche C. (ed.), *Espaces, mémoires et psychologie collective*. Paris : publications de la Sorbonne, sciences politiques 2004, p. 58.

Le conflit affecte l'espace du fait des destructions engendrées (lieux, monuments, déplacements de population...) et influence la continuité dans le temps matérialisée par l'espace. Il a aussi des répercussions sur les perceptions subjectives et donc sur la confiance. Par exemple, il est plus ou moins supposé par le sens commun qu'en ville les individus éprouveraient un besoin d'adaptation plus grand car l'espace présente moins de cohérence et de fixité, ce qui entraînerait davantage de sentiment d'isolement. L'espace donne à la communauté un sentiment de perpétuité. La confiance et la subjectivité sont liées à l'espace de la même manière qu'il est possible d'associer la mémoire à un lieu. Ceci se vérifie par l'expérience subjective, par exemple lorsque l'on voit une personne dans un lieu où l'on ne l'attendait pas, tel un collègue rencontré sur son lieu de vacances... On a des difficultés à la reconnaître car il est en dehors de l'environnement auquel il est habituellement rattaché. Halbwachs écrit : « *La mémoire des hommes dépend des groupes qui les entourent, des idées ou des images auxquelles ces groupes s'intéressent le plus. (...) La plupart des groupes (...) dessine en quelque sorte leur forme sur le sol et retrouve leurs souvenirs collectifs dans le cadre spatial ainsi défini.* »⁷⁶

Or, les personnes déplacées pendant les conflits, où celles dont l'habitat ou le quartier ont été détruits, perdent des repères et à la fois des souvenirs. « *Les lieux où nous avons vécu, les lieux où notre quotidien est enraciné sont aussi des lieux qui constituent le support de notre mémoire collective. (...) Pour atteindre la conscience de la mémoire spatiale, il faut une certaine rupture, mais le cas limite de cette rupture est la soudaine destruction des lieux, le bouleversement produit par un événement catastrophique.* »⁷⁷ Cette thèse de Cavalli est confirmée par le cas des conflits. Les conflits marquent dans le temps, dans l'espace, mais aussi dans les esprits, un bouleversement. Halbwachs indique que la destruction d'un lieu peut renforcer les liens du groupe et donc la confiance : « *Les événements exceptionnels se replacent aussi dans ce cadre spatial car, en cette occasion, le groupe a pris conscience avec plus d'intensité de ce qu'il était depuis longtemps et jusqu'à ce moment, et que les liens qui le rattachaient au lieu sont apparus avec plus de netteté au moment où ils allaient se briser* »⁷⁸. Avant d'aborder la reconstruction de la mémoire dans les communautés frappées par un événement catastrophique ou un conflit, Cavalli établit un cadre conceptuel. Le point de départ est le concept d'événement crucial : « *Dans la vie de chaque individu, groupe, communauté ou société globale, il arrive des événements qui marquent la vie comme des tournants historiques. Ces événements structurent le cours du temps dans un avant et un après. Ces tournants marquent les étapes de construction de notre identité. L'après marque une différence par rapport à un avant, l'événement crucial menace et ensuite modifie notre identité. Ces événements marquent une discontinuité et pourtant réclament la reconstruction d'un sens de continuité* ». Les événements catastrophiques, comme les conflits, forment l'histoire des collectivités et la biographie de leurs membres, bien que chacun des individus ou groupe élabore cette expérience commune selon sa propre subjectivité.

2.b. La destruction des lieux et monuments : la culture de l'autre

Dans les différents conflits étudiés, la destruction des lieux et des monuments n'a pas eu lieu de la même manière. Au Mozambique, l'espace rural a été réorganisé dans des communes populaires,

76. Halbwachs M. (1994) *Les cadres sociaux de la mémoire*, Paris, éditions Albin Michel.

77. Cavalli A. (2004) « *La mémoire comme projet : les mémoires des communautés après une catastrophe* » in Deloye Y. et Haroche D. Maurice Halbwachs : *espaces, mémoires et psychologie collective*, Paris, publications de la Sorbonne, p. 116.

78. Halbwachs M. (1994) *Les cadres sociaux de la mémoire*, Paris, éditions Albin Michel p 196.

mais les anciens monuments n'ont pas été détruits, y compris ceux qui rappelaient l'époque coloniale, tout simplement parce qu'il y a eu relativement peu de déplacements de populations entre les régions (c'était davantage un conflit du sud contre le centre). Il n'y avait donc pas d'intérêt à détruire des monuments de sa propre région, à part quelques sites stratégiques (ponts, voies ferrées...). Au Cambodge, des pagodes ont été détruites pendant le régime des Khmers rouges, mais beaucoup sont restées intactes. Pendant l'évacuation de Phnom Penh, les Khmers rouges n'ont pas pris le temps de s'attaquer aux monuments. Le cas du conflit en Bosnie Herzégovine apparaît, à cet égard, comme le plus intéressant, puisque l'une des caractéristiques du conflit a été en effet la destruction systématique des mosquées, cimetières et autres monuments religieux. En conséquence, l'une des images de la Bosnie d'après guerre dans les années 1990 a été celle de mosquées et églises détruites. Ces destructions de monuments s'expliquent par le fait qu'il existait de nombreux enjeux de territoires et que les territoires étaient morcelés : on détruisait donc les monuments de l'autre pour effacer la présence de l'autre et détruire son identité. Le nombre d'objets religieux ayant été détruits a été estimé par différentes sources à 1454 monuments culturels détruits ou endommagés, parmi lesquels entre 1100 et 1284 étaient des objets ou monuments islamiques, entre 237 et 300 étaient des objets ou monuments catholiques et entre 30 et 36 étaient des monuments ou objets orthodoxes⁷⁹. Les structures non religieuses ont aussi été détruites : le pont ottoman de Mostar, les ruines romaines, les librairies dont la grande librairie de Sarajevo, etc. Il est aussi intéressant de noter que les destructions ont été plus virulentes en dehors des zones de conflit, là où un parti nationaliste exerçait un contrôle sur la zone. Ces tentatives de destruction, qui s'apparentent à des tentatives de destruction du passé, ont été accompagnées par des tentatives de réécriture du passé (dans les livres scolaires notamment). En 1998, soit 6 ans après la fin du conflit, alors que les différentes organisations internationales encourageaient la reconstruction des monuments religieux historiques, le maire de Banja Luka (principale ville de l'entité serbe de Bosnie) déclarait que le fait de reconstruire la mosquée de Ferhadija dans la ville serait « *la pire humiliation, car cela raviverait des blessures anciennes avec des conséquences très graves*⁸⁰. » Depuis la fin de la guerre, la majorité des rues de Bosnie Herzégovine a été rebaptisée afin d'adapter la géographie urbaine à la nouvelle situation politique. Avec la disparition des anciennes références communistes, sont apparus des noms « ethniquement marqués » parfois offensifs pour les autres communautés⁸¹. Ainsi, on dénombre, dans les communes de Republika Srpska, plus de 20 rues qui portent le nom de Vuk Karadzic, le réformateur de la langue serbe, pour une seule rue appelée la « rue de Dayton » en référence aux accords. Au début de la guerre, les anciens noms ont été remplacés par de nouveaux noms et les combattants d'autrefois ont été remplacés par les nouveaux. Ainsi l'ancienne « rue de la Libération » au cœur de Sarajevo est devenue « la rue de la Libération Alija Izetbegovic. ». Dans la partie croate, on retrouve des noms tout à fait différents : « Place Franjo Tudjman », « Place de la République de Croatie » ou « Place des héros croates. ». Enfin, et encore point d'interrogation pour la mémoire collective, de nombreuses rues sont restées sans noms dans l'actuelle Bosnie-Herzégovine.

79. Pilvi Torsti (2003) « *Divergent stories, convergent attitudes: a study on the presence of history, history textbooks and the thinking of youth in post war Bosnia and Herzegovina* ». Helsinki, éditions Taifuuni, p. 118.

80. Pilvi Torsti (2003) « *Divergent stories, convergent attitudes: a study on the presence of history, history textbooks and the thinking of youth in post war Bosnia and Herzegovina* ». Helsinki, éditions Taifuuni, p. 119.

81. « *Bosnie-Herzégovine : noms de rues et batailles de mémoires* » in journal *Nezvisne Novine* du 27 Octobre 2007, paru dans Le courrier des Balkans, le 29 Novembre 2007.

3. La reconstruction implique des choix

C'est pendant la phase de reconstruction post-conflit que les premières idées sur les plans de reconstruction de monuments et les commémorations doivent être conçus. Cette démarche, si elle est portée à la connaissance des habitants, traduit le fait que la communauté a la volonté de survivre. Lorsque tout a été détruit, la mémoire elle-même devient l'objet de planification consciente. Ce qui est mis en jeu dans un processus de planification globale n'est pas seulement la distribution des fonctions dans l'espace mais aussi l'identité même de la communauté. Cavalli⁸² distingue trois modèles que l'on peut rattacher à la confiance.

Modèle n°1

Modèle point 0 ou de confiance forte : L'événement ou le conflit est pris comme un nouveau point de départ de la vie en société parce que la confiance a été rétablie, la discontinuité avec le passé est maximisée, l'événement crucial remplit la fonction symbolique de mettre fin à une phase et d'en commencer une autre plus optimiste, une phase de confiance. L'événement est monumentalisé et par la suite célébré comme une renaissance. Cette monumentalisation accroît la confiance dans une société donnée, mais renforce l'idée que la menace viendrait de l'extérieur. La monumentalisation peut être de nature matérielle mais aussi idéologique (mythes et origines de fondations, célébrations en plus des monuments édifiés). Le répertoire employé concerne plus les images du futur ; ce qui compte ce n'est pas le passé mais le futur dans une relation de confiance. Le passé est vu comme un poids qui ne doit pas barrer les évolutions vers la réalisation des images du futur. Parfois, la continuité est alors établie avec un passé plus reculé et l'idée de renaissance est alors liée avec l'idée de revitaliser une origine ancienne (proche du refoulement). Au niveau social, le refoulement est la conséquence des décisions pas forcément intentionnelles d'une série d'acteurs publics (politiques, journalistes, enseignants) qui aident les gens à oublier les souvenirs en quelque sorte du passé récent. Ce premier modèle peut aussi être illustré par l'attitude des Serbes de Bosnie (1992-1995) qui rejetèrent le passé multi culturel du pays, au profit d'une relecture de l'histoire mettant en avant la primauté des Serbes sur le territoire. Cet épisode a renforcé la confiance au sein de la communauté serbe de Bosnie en renforçant l'idée que la menace vient de l'extérieur. Au Mozambique, on retrouve aussi cette idée lorsque la configuration du conflit a été institutionnalisée de par l'avènement d'une démocratie parlementaire dont les partis ont repris le nom des anciens belligérants.

Modèle n°2

L'occultation ou modèle de la confiance absente : Le modèle 2 représente l'inverse du modèle précédent. Dans le cas du modèle 2, l'événement crucial est conçu comme quelque chose qui doit être effacé soit parce qu'il dérange, soit parce que la confiance au niveau social est absente, ce qui rend l'évocation du conflit difficile. La vie doit continuer comme si rien ne s'était passé afin de donner l'apparence au niveau social que le conflit n'a jamais eu lieu. Il arrive souvent après

82. Cavalli A. (2004) « La mémoire comme projet : les mémoires des communautés après une catastrophe » in Deloye Y. et Haroche D. Maurice Halbwachs : espaces, mémoires et psychologie collective. Paris, publications de la Sorbonne, p. 116.

une guerre que les gens n'aient pas envie d'évoquer ce qui s'est passé ; et ce qu'on ne peut raconter parce qu'on n'a pas confiance, on ne peut non plus se le rappeler. C'est aussi le cas de l'oubli dans la situation de post-conflit, qui a été décrite dans le chapitre sur les représentations du conflit. Dans le second modèle, c'est l'événement qui est refoulé et non pas la situation antérieure. Ce modèle aurait correspondu à la reconstruction exactement similaire des tours jumelles du World Trade Centre aux Etats-Unis. C'est le cas courant, que l'on retrouve à Sarajevo, au Cambodge, au Mozambique, etc. Les groupes et les individus ne peuvent pas mentionner le conflit et occultent tous les monuments qui pourraient s'y référer.

Modèle n° 3

Le modèle intermédiaire : Dans ce modèle, est privilégiée la reconstruction de certains éléments symboliques du passé, ceux qui dérangent le moins. Les éléments sont reconstruits comme ils étaient et où ils étaient afin que les gens puissent retrouver certains repères. Dans ce modèle intermédiaire, la confiance aussi est intermédiaire. Les individus ne sont pas prêts pour des raisons de confiance à évoquer tous les éléments du passé comme dans le modèle 1, mais ils n'ocultent pas les faits et reconnaissent la nécessité de devoir aménager certains éléments de l'espace pour rappeler que le conflit a eu lieu. Ce modèle numéro 3 reste théorique et il est difficile de le retrouver dans les différents pays étudiés.

L'espace et la reconstruction de l'espace impliquent des choix. Le conflit marque une césure dans la mémoire et dans la reconstruction. Dans chaque pays étudié, des monuments ont été détruits comme pour anéantir l'identité de l'autre. La reconstruction est un mélange des trois modèles proposés par Cavalli, et vacille entre confiance et méfiance. Les initiatives culturelles liées à la reconstruction de monuments historiques mais s'adressant aussi aux cultures vivantes permettent de créer du dialogue et ainsi de renouer avec la confiance. On peut se référer par exemple au pont de Mostar en Bosnie-Herzégovine, mais aussi au festival du film à Sarajevo et aux nombreuses autres représentations culturelles dans les Balkans. Mais les initiatives culturelles requièrent de la coopération, de la collaboration entre les groupes et donc de la confiance, et par conséquent ne sont possibles qu'après que soit atteint un certain niveau de pacification de la société. L'organisation d'événements tout comme des festivals, des pièces de théâtre visant au rapprochement des communautés peut aussi aider le dialogue. Ces événements parfois soutenus par l'extérieur ont le double avantage de mettre les souffrances en image, de faire appel à l'inconscient collectif, et de créer des possibilités de rapprochement.

2. Logic of intervention

Logiques d'intervention

ASBTRACT

Art and heritage: instruments of urban regeneration

Long considered as distinct domains running parallel to economic development, art and heritage, along with culture in the broad sense, are now recognized as being an integral part of urban regeneration policies. The industrial crisis of the 1960's and 1970's caused an important economic crisis in industrialized countries. Consequently, the built environment in Western Europe and North America suffered from tragic deterioration up to the 1980s. The situation was made worse by a change in governance which deprived cities of the national fiscal support because of the transfer of executive powers from national government to local council authorities.

From the 1990's onwards, these authorities undertook important efforts in urban regeneration. The face of cities which a few years before were still very dilapidated changed considerably. Deserted areas became places of leisure and consumption and centers of social activity. The first objective of this article is to set out how art and heritage were led to play an active part in city regeneration. Several cases of urban regeneration are then given as examples of different kinds of interventions. Finally, the article tries to summarize the different ways in which art and heritage were used, the conclusions that were drawn so far, and also the extent to which these two domains could take on social and economical urban renewal.

Léa Ayoub & Georges S. Zouain

RÉSUMÉ

L'art et le patrimoine, instruments de régénération urbaine

Mots clés : régénération urbaine, art, patrimoine, musée, culture, économie urbaine

Longtemps considérés comme secteurs distincts et tangents au développement économique, l'art et le patrimoine, de même que la culture dans sa conception large, sont reconnus à présent comme faisant partie intégrante des politiques de régénération urbaine. La crise industrielle des années 1960-70 fut la cause d'une crise économique importante dans les pays industrialisés. Cette crise a eu pour conséquence la détérioration dramatique de l'environnement bâti en Europe Occidentale et en Amérique du Nord jusque dans les années 1980. Cette crise fut doublée d'un changement de type de gouvernance qui ôta le support fiscal national aux villes en raison de la délocalisation des pouvoirs exécutifs du gouvernement national aux autorités locales et municipales.

A partir des années 1990, d'importants efforts de régénération urbaine furent entrepris par ces dernières. Le visage des villes qui il y a quelques années était encore très touché changea considérablement. Les quartiers infréquentés devinrent à nouveau des lieux de loisirs, de consommation et de vie. Cet article tente d'exposer dans un premier temps la façon dont le patrimoine et l'art ont été amenés à jouer un rôle actif dans la régénération des villes. Plusieurs cas de régénération urbaine sont ensuite exposés, afin de montrer une variété d'interventions. L'article tente enfin de faire une synthèse des différentes façons dont l'art et le patrimoine ont été utilisés et des leçons apprises jusque-là, ainsi que des limites de ces deux secteurs à porter le renouveau socio-économique urbain.

Léa Ayoub & Georges S. Zouain

Léa Ayoub

Léa Ayoub est diplômée d'urbanisme de la London School of Economics (LSE). Elle a collaboré avec GAIA-Heritage notamment dans le cadre de l'organisation d'une conférence internationale sur le cadre bâti et le tourisme durable avec l'Organisation Mondiale du Tourisme, du Plan de Revitalisation du Paysage Culturel de Sintra au Portugal et du développement de la Stratégie Culturelle de la Ville de Beyrouth au Liban. Elle travaille actuellement en tant qu'urbaniste à Londres pour la société Alan Baxter & Associates.

Georges S. Zouain

Georges S. Zouain est docteur en économie (Paris). Il a longtemps travaillé à l'UNESCO qu'il a quitté après avoir été le directeur adjoint du Centre du Patrimoine Mondial. Il dirige sa société GAIA-heritage, spécialisée en ingénierie culturelle et a publié plusieurs études en économie du patrimoine et de la culture.

L'art et le patrimoine, instruments de régénération urbaine

Léa Ayoub & Georges S. Zouain

Introduction

Le déclin du secteur industriel à partir des années 1960 dans les pays d'Europe Occidentale et d'Amérique du Nord a causé un bouleversement socio-économique dramatique et la perte de centaines de milliers d'emplois. Certains secteurs, tels les industries minières et métallurgiques, les activités portuaires ou les usines de manufacture de divers produits qui constituaient le fondement de l'économie et de la prospérité de certaines villes, furent particulièrement touchés. Des villes telles que Glasgow et Liverpool au Royaume-Uni, Pittsburg aux Etats-Unis ou Bilbao en Espagne ont vu leurs économies péricliter et ont sombré dans un long marasme après avoir connu une période de stabilité et parfois un âge d'or. Ainsi, le port de Liverpool mit fin à ses activités en 1972 et Bilbao, qui fut longtemps le pôle espagnol des industries métallurgique, chimique et navale, comptait encore 26% de chômeurs en 1990.

La restructuration économique fut fondamentale dans la mesure où les répercussions de la crise du secteur industriel se manifestèrent à l'échelle globale. Bien que plus vulnérables que d'autres, les villes industrielles ne furent pas les seules affectées. Toutes les villes et plusieurs parties de leurs paysages, en commençant par les friches industrielles, les ports soudainement devenus redondants, et puis leurs centres-villes, furent considérablement touchées. Outre le vide économique, la détérioration importante de l'environnement urbain, de ses espaces publics et de son patrimoine constitua l'expression physique de ce changement, reflétant ainsi la dépression sociale vécue localement.

Le déclin industriel contribua significativement à une reconfiguration géographique et spatiale de l'économie mondiale. La délocalisation massive des activités industrielles hors des frontières nationales, souvent vers des pays très lointains où la main d'œuvre est bien moins chère, marqua le passage d'une économie industrielle à une économie basée sur les services, dans laquelle les villes ont un rôle prééminent à jouer. D'où le nom de « centre de commande et de contrôle » conféré aux villes globales (notamment Tokyo, New York et Londres) par Saskia Sassen (2001). En d'autres termes, les villes sont devenues des centres de décision affectant l'activité économique d'autres régions et d'autres villes, dans le même pays ou hors du territoire national, où le reste de la chaîne de travail s'accomplit.

Par ailleurs, le changement de type de gouvernance, caractérisant les pays européens en particulier, bouleversa le fonctionnement et la gestion des villes. En effet, la décentralisation et la dévolution de certains pouvoirs fiscaux réduisirent de façon importante la part du gouvernement national dans le financement des projets urbains au profit des villes et de leurs autorités politiques et administratives. Ces dernières sont donc devenues responsables de la génération de leurs propres revenus et ont dû s'adapter et innover afin de puiser dans de nouvelles ressources pour refaire prospérer leurs villes et leurs habitants.

Or, depuis le milieu des années 1990, le visage des métropoles et villes du Nord a dramatiquement changé. Un important effort de restauration a été entrepris et a permis de remettre en valeur l'environnement urbain et de redonner un souffle de vie aux quartiers qui étaient en ruines il y a 10 ans de cela. Avec ce renouveau urbain et cette nouvelle donne économique globale, quel a été le rôle de l'art et du patrimoine dans la régénération des villes ?

Définition de régénération urbaine

Le concept de régénération urbaine est relativement récent car, en effet, ce genre de politique a été développé lors du renouveau des villes des dix à quinze dernières années. Comme expliqué précédemment, la crise par laquelle sont passés les pays d'Europe Occidentale et d'Amérique du Nord fut d'une telle ampleur qu'elle toucha le milieu urbain dans toutes ses dimensions. Ainsi, les politiques pouvant permettre aux villes (et donc aux pays) de rebâtir une économie et de retrouver une prospérité durent appréhender la crise dans sa totalité. Les problèmes étant imbriqués les uns dans les autres, aucune politique isolée ou purement sectorielle n'aurait pu venir à bout du défi à relever, de même que la source du déclin urbain était complexe car pas liée à une cause unique.

En ce sens, la régénération urbaine transcende le cadre de la simple restauration ou de la transformation des bâtiments. Au contraire, elle se définit par l'adoption d'une approche multi-sectorielle et d'un processus adapté à la ville et à son contexte en vue d'objectifs fixés préalablement. Si ces objectifs ont réellement pour but de remédier aux difficultés locales, la régénération urbaine doit intégrer l'aspect physique et l'aspect socio-économique de façon équilibrée car l'un et l'autre sont indissociables à l'échelle urbaine. Ils ne peuvent à eux seuls revitaliser une ville : sans création d'emplois et en l'absence de populations qualifiées, il serait ardu de générer les ressources financières pour entretenir le cadre bâti et promouvoir différents usages et activités. De même, un environnement urbain de piètre qualité ne saurait attirer et retenir une population mobile avide de bien-être, de curiosité et susceptible de les trouver ailleurs.

La régénération se définit donc comme une stratégie globale de revitalisation du milieu urbain, qui prend en compte les dimensions économique, sociale, culturelle, physique, spatiale et environnementale d'une ville et dont les politiques se traduisent par des actions sur tous ces fronts en reconnaissant leur interdépendance et leurs rôles individuel et collectif dans la renaissance de la ville. De par ses ambitions, ce processus implique des transformations importantes, notamment une restructuration plus ou moins radicale de l'environnement urbain tout en œuvrant à la protection de ce dernier. Les efforts de régénération peuvent impliquer plusieurs intervenants. Le secteur public est celui qui les mène et les gère. Cependant, le secteur privé peut souvent y être associé à travers des partenariats public-privé ou à travers des interventions privées dans un cadre défini et structuré par le secteur public.

L'art et le patrimoine comme agents de la régénération urbaine

Malgré cette approche globale caractérisant la régénération, certains domaines comme les transports publics ou les logements, souffrant de dysfonctionnements particulièrement aigus, sont souvent les premiers à être abordés. Cependant, ils doivent être complétés par d'autres projets et en ce sens l'art et le patrimoine sont des vecteurs multi-sectoriels parmi d'autres du

renouveau des villes. Comme l'éducation, les grands centres commerciaux, ou les industries du divertissement, l'art et le patrimoine constituent un investissement ayant pour but de redynamiser ou de faire prospérer l'économie en berne d'une ville qui n'atteint pas son plein potentiel. Mais la régénération à travers l'art et le patrimoine, peut-être plus que d'autres vecteurs, permet de promouvoir un cadre de vie actif, attirant et attractif, et désireux de s'inscrire dans la durée.

L'économie des villes a aussi profité du tourisme au moment du développement mondial de ce secteur, notamment après la Deuxième guerre mondiale. Des villes comme Paris, Rome, Naples, Athènes dans une moindre mesure, ont alors commencé à profiter de l'économie renaissante et du développement des loisirs. Elles offraient ce qu'offrent maintenant des villes comme Bilbao. Les courants en termes de destination du secteur touristique ont évolué autant qu'ils se sont diversifiés. Alors qu'au milieu du XXème siècle le temps de vacances pour la majorité des touristes se passait dans leur pays de résidence, les vacances à l'étranger se sont développées de manière exponentielle. Aujourd'hui, les destinations internationales à partir de l'Europe, de l'Amérique du Nord, et de façon croissante des pays en développement, sont accessibles à une très large section de la population.

Les motivations derrière les voyages ont aussi beaucoup évolué et les tours opérateurs proposent à présent une pléthore de thèmes façonnant les destinations et activités en fonction des préférences de leur clientèle : sport, plage, nature, shopping, etc. Au cours des deux à trois dernières décennies, le tourisme dit culturel a pris une place de plus en plus importante. La multiplication des musées et centres d'art en tous genres ainsi que la revalorisation des villes a certainement joué un rôle majeur dans la consolidation de cette tendance du tourisme mondial. De plus, avec la nouvelle économie du savoir basée sur le secteur tertiaire (de l'information et de la communication), l'art et le patrimoine ne se cantonnent plus au tourisme qui peuple les villes d'une manière temporaire, mais encouragent désormais à résider et non plus seulement à visiter en proposant de nombreux services et équipements culturels accessibles à tous. A partir du moment où ces services et ces offres culturelles deviennent permanents, ils s'adressent aussi bien à l'habitant qu'au touriste. Cette offre répond ainsi à la demande en capital culturel des entreprises et des employés qui ont gagné en flexibilité géographique avec la mondialisation croissante de l'économie de service. Entreprises et employés sont à la recherche de conditions favorables à leur épanouissement, qu'il s'agisse de facilités fiscales ou d'implantation, ou de qualité de vie. Les villes doivent ainsi entrer en compétition les unes contre les autres afin d'attirer tant les entreprises que la main d'œuvre qualifiée et fortunée. Elles œuvrent donc à rendre leur environnement et leur offre culturelle attractifs afin d'encourager cette main d'œuvre à s'y établir.

En conséquence, les objectifs de l'adoption de l'art et du patrimoine comme agents de revitalisation urbaine diffèrent dépendamment de l'échelle et du contexte propres à chaque ville. De même, les enjeux varient en fonction de ces objectifs et dictent la mise en œuvre de certains moyens plutôt que d'autres. Ces derniers permettent une transformation parfois spectaculaire de la ville elle-même, de son usage et de sa fréquentation. Le reste de cette section a pour but de mettre en valeur l'usage du patrimoine et de l'art dans la régénération urbaine à travers une série de présentations d'exemples particuliers : Beyrouth, Køge, Sintra, Bilbao et Liverpool.

La mise en valeur de la vitalité et de la créativité d'une ville et de ses habitants : Beyrouth

Dans les années 1970 et 1980, la capitale libanaise fut le théâtre d'affrontements sanglants liés à des guerres successives. Le centre-ville, auparavant le lieu par excellence de mixité sociale et confessionnelle, fut dévasté et entièrement vidé de ses habitants et de ses commerçants et devint un *no man's land*, un champ de ruines où la végétation reprit ses droits pendant une quinzaine d'années. Une fois le conflit terminé, une société immobilière semi privée – SOLIDERE¹ – fut créée afin de rebâtir le centre ville et de contribuer à le repositionner en tant que cœur de la capitale. Les bâtiments du centre historique encore debout furent restaurés en faisant appel à des savoir-faire particuliers et dans le respect de leur caractère historique. Le secteur fut transformé en quartier d'affaires, avec 70% de la surface totale bâtie dédiés aux bureaux et 20% pour l'industrie de la restauration et les magasins.

Entre-temps, le secteur artistique et créatif et les loisirs se développèrent hors du centre ville de Beyrouth et généralement de manière dispersée. Beyrouth devint et continue d'être une plate-forme importante pour les entreprises publicitaires dont la grande majorité des marchés se situe dans les autres pays arabes et notamment du Golfe. Ce positionnement a fait rayonner le talent créatif de Beyrouth dans tout le Moyen-Orient.

Les événements que traverse le Liban depuis 2005 – rejet du pouvoir politique en place, cycles de violence, attentats politiques, guerre de juillet 2007 – ont fondamentalement mis en péril la stabilité et l'unité du pays mais ont paradoxalement contribué à une hausse de la confiance de ses habitants. Ceci est en grande partie dû à une participation populaire doublée d'un succès démocratique sans précédent dans l'histoire du pays qui ont poussé les forces syriennes hors des frontières et largement (mais pas totalement encore) démantelé la censure et éliminé certains tabous. Cette période faite de violences, mais aussi d'espoirs et de doutes a ainsi permis de révéler un talent artistique plus abondant mais toujours aussi éparpillé.

Bien qu'il existe plusieurs galeries, certaines de haut niveau, au Liban, celles-ci sont fréquentées quasi exclusivement par l'élite de la société et n'ont pas ou peu de rôle éducatif et social. De même, les musées du pays sont en nombre très réduit et se focalisent essentiellement sur l'archéologie et l'histoire du pays, certes riches, sans proposer aucune opportunité à l'art moderne et contemporain de s'épanouir davantage et d'être exposé pour un public plus nombreux.

C'est dans ce contexte qu'un accord fut passé entre le Ministère de Culture au Liban et celui du Sultanat d'Oman afin de créer un centre d'art au cœur de Beyrouth, nommé la Maison des Art et de la Culture de Beyrouth. Ce centre, dont la première pierre a été posée le 5 février 2009 par le Premier Ministre libanais, se veut une plate-forme pour exposer l'art au sens le plus large et pour promouvoir et encourager les activités artistiques. En plus des salles d'exposition, des cours et formations seront dispensés pour tous les âges et milieux socio-économiques. Le centre servira également de lieu d'information et de soutien pour d'autres structures et organisations

1. Fondée par Rafik Hariri, SOLIDERE, ou Société Libanaise de Reconstruction, est une société privée créée au lendemain de la guerre en 1990 pour mener et gérer la rénovation et la reconstruction du centre historique de Beyrouth. SOLIDERE a souvent été et continue d'être l'objet de critiques en raison de ses méthodes d'appropriation de biens immobiliers et de compensation des anciens propriétaires (sous forme d'actions) et en raison du caractère privé de la rénovation du centre historique et donc du manque de contrôle de l'Etat Libanais dans cette entreprise à caractère hautement symbolique.

à vocation artistique et permettra de faire rayonner plus largement la créativité libanaise et arabe à l'international. Ainsi, de par sa position centrale et sa raison d'être, ce centre veut pallier un manque tangible en termes d'institutions culturelles. La Maison des Arts et de la Culture contribuera à diversifier les usages du centre-ville et constituera un lieu de rencontre pour toutes les composantes de la population libanaise, ce qui manque aujourd'hui dans le pays. Ce projet implique notamment l'organisation d'un concours international d'architecture, qui a suscité plus de 750 candidatures provenant de plus de soixante pays, tandis que des contacts commencent à prendre forme entre des centres d'art contemporain dans le monde et les responsables de ce projet au Liban. Des activités de préfiguration de cette Maison auront lieu durant sa construction et jusqu'à son ouverture, prévue pour la fin 2012. Cette Maison de la culture est dors et déjà très attendue. Preuve en est avec le nombre de candidats libanais qui se sont inscrits dans le cadre du concours d'architecture et avec les attentes exprimées par les artistes et par les critiques d'art pour qui cet espace comblera l'absence d'équipements de qualité : en plus de ses salles de spectacle, de musique et de ses espaces d'exposition, la Maison comprendra aussi des espaces de production et de formation ainsi qu'une médiathèque. Cette Maison devrait ainsi devenir un instrument accessible aux jeunes créatifs en leur permettant d'exposer leurs œuvres et en mettant à leur disposition des instruments de création. Pour le centre-ville, la Maison devrait contribuer à en stimuler la vie culturelle, actuellement quasiment inexistante, et à élargir le public fréquentant ce quartier de la capitale.

La remise en valeur de la ville et de ses espaces : Køge

La ville de Køge au Danemark se situe à une vingtaine de kilomètres au sud de Copenhague. Fondée au XIIIème siècle, la ville a d'abord prospéré au Moyen Âge grâce à son activité commerciale et son rayonnement local et de nouveau au XIXème siècle grâce à son port et à la pêche. Comptant un peu moins de 35 000 habitants, elle se distingue par un patrimoine pittoresque à la fois médiéval – notamment grâce à la place où se tenaient historiquement le marché, la plus grande dans le pays après celle de Copenhague – et industriel. Ayant souffert du déclin industriel, la ville fut abandonnée par ses habitants au profit de Copenhague. Une baisse de moyens et d'investissements s'ensuivit et par conséquent la qualité de ses services et de son urbanisme en général se détériorèrent. Ce dernier fut d'autant plus affecté par des choix controversés en termes d'adaptation des façades et d'aménagement de l'espace public, donnant la priorité aux véhicules au profit d'autres usagers.

Bien qu'établie il y a plusieurs siècles et qu'ayant prospéré aux XIXème et XXème siècles, Køge, comme bien d'autres villes autour de Copenhague, a joué jusqu'à peu le rôle de banlieue de la capitale et avait en quelque sorte perdu son identité. De ce fait, durant les années 1990, la municipalité de Køge entreprit de régénérer la ville en capitalisant sur ses nombreux atouts et en développant le secteur artistique, instrument d'attractivité et de rétention des visiteurs. Le but de cette politique étant de distinguer Køge dans le cadre de l'agglomération du Grand Copenhague comme lieu de résidence pour ceux qui travaillent dans la capitale, mais aussi de diversifier l'économie locale largement axée sur Copenhague et sur le port de Køge, le plus grand de la région de Zélande.

En premier lieu, des décisions importantes furent prises en termes d'urbanisme. Les façades de divers bâtiments furent repensées afin de mettre en valeur le patrimoine de la ville tout en lui

permettant de répondre aux besoins de la population. De même, on réévalua l'usage des espaces publics pour en faire de véritables lieux de rencontre et d'attraction. Ainsi la place du marché, qui était devenue une aire de parking, fut réhabilitée et un marché s'y tient aujourd'hui régulièrement. Par ces interventions, petites mais significatives, la qualité et l'esthétique de l'environnement urbain furent sensiblement améliorées et révélèrent l'identité de la ville.

Par ailleurs, le Musée des Esquisses fut installé dans un ancien entrepôt industriel en brique. Attraction majeure de la ville, il regroupe une collection importante de croquis, et constitue une attraction touristique tout en dispensant des activités éducatives pour les habitants de la région. Sa création a encouragé l'établissement de nombreuses galeries exposant les œuvres d'artistes et des artisans locaux, promouvant davantage l'identité et la distinction locale de Køge. Tant et si bien qu'il semblerait que la fréquentation touristique ait fortement augmenté, faisant de Køge une destination à part entière. Ces politiques permirent ainsi de transformer le cercle vicieux d'une économie en berne en un cercle vertueux grâce à des investissements publics qui redonnèrent confiance au secteur privé, contribuant ainsi conjointement à revitaliser la ville et à en faire un lieu accueillant pour l'environnement urbain et les activités qu'elle offre.

La revalorisation d'un patrimoine unique : Sintra

La ville de Sintra, située à 35 kilomètres au Nord Ouest de Lisbonne (Portugal), est classée « Paysage Culturel » au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. Le cœur de Sintra est une composition unique d'architecture, de culture et d'histoire sur un territoire très restreint. Fondée par les Maures entre le VIIIème et IXème siècle, elle fut reprise par les rois catholiques qui adaptèrent le château de leurs prédécesseurs et développèrent la ville pour leurs propres besoins et identités religieuses. Plus tard, au XIXème siècle, elle fut le lieu de naissance du mouvement romantique, grâce à une élite internationale qui s'y établit et notamment à Lord Byron, poète britannique et figure de proue du mouvement romantique.

La nomination de Sintra comme paysage culturel tient de la variété des éléments architecturaux (un palais maure, une forteresse médiévale, un palais baroque haut en couleurs, tant au niveau chromatique que par le mélange des genres artistiques d'origines géographiques diverses), mais aussi du fait qu'ils sont intégrés dans un paysage presque entièrement façonné par l'homme. Ce paysage est caractérisé par de très fortes dénivellations qui offrent un cadre unique et dramatique doté d'un microclimat local particulier avec une brume régulière qui a sans doute contribué à son foisonnement littéraire.

Malgré le « label » patrimoine mondial, Sintra ne profite pas pleinement de la renommée de son patrimoine et reste une destination touristique furtive qui n'arrive pas à retenir les touristes au-delà d'une demi-journée ou d'une journée tout au plus. De plus, la fréquentation des différents sites a chuté entre 2000 et de 2004 de l'ordre de 20 à 30%, dépendamment des sites. La Câmara Municipal de Sintra² a donc commissionné une étude de la situation de Sintra et des possibles améliorations à y effectuer afin de consolider son positionnement dans le tourisme local et international.

2. Il s'agit de la Municipalité de Sintra, dont l'autorité couvre Sintra et sa région.

L'étude a montré que la difficulté de Sintra à retenir les touristes était dû à plusieurs facteurs, dont certains indirectement liés au patrimoine. Tout d'abord, malgré la théâtralité de leur cadre et leur importance intrinsèque, les sites sont peu mis en valeur. Leur entretien est irrégulier, la signalétique des sites est pauvre et ne contribue pas à rendre compte au visiteur de l'histoire du lieu, de sa fonction dans le site et de son intérêt architectural ou artistique. Ensuite, les services et autres lieux d'accueil in situ sont peu nombreux ou quasi inexistants. Les boutiques vendent des produits souvent sans lien direct avec le patrimoine de Sintra, ou en tout cas ne mettant pas en avant son identité et son caractère. Les lieux de restauration sont quasiment inexistants, empêchant ainsi le visiteur de se reposer et même de profiter plus longtemps d'un lieu et d'un cadre naturel uniques. Par ailleurs, sans être particulièrement difficile, l'accès à Sintra à partir de Lisbonne ou de Cascais (station balnéaire huppée à proximité), n'est pas non plus facile, car mal signalé.

D'une manière plus générale, Sintra semble perdre son identité car elle est souvent assimilée à une attraction de plus autour de Lisbonne, au lieu d'être mise en valeur comme une destination touristique à part entière. Elle fait effectivement partie des lieux à visiter inclus dans la « City Card » de Lisbonne, un billet de visite unique donnant accès à plusieurs sites d'une ville - et dans ce cas d'une région - sur une période déterminée. De même, et cela ne fait que refléter l'importance de son patrimoine, elle est souvent utilisée comme faire-valoir à d'autres lieux, comme Cascais, qui sont eux-mêmes dépourvus d'intérêt culturel.

Bien qu'exposé brièvement, le cas de Sintra illustre l'importance de l'usage d'une perspective multi ou trans-sectorielle (économie, patrimoine, tourisme et transport), même lorsque les choix politiques se focalisent sur l'art et le patrimoine, pour arriver à redynamiser l'économie d'une ville et à penser à une régénération réussie de façon stratégique et sur le long terme.

Positionnement sur la carte du tourisme culturel mondial : Bilbao

La stratégie employée par Bilbao pour promouvoir son envergure internationale est sans doute l'une des plus radicales et des plus onéreuses. Un cas précédent celui de la ville basque est celui la ville de Sydney en Australie, connue pour et reconnaissable par son opéra sur le front de mer à la silhouette mémorable. Cette stratégie consiste à déclencher la régénération urbaine grâce à un projet de grande envergure, tant par son échelle, son architecture que par son nom, bien souvent associé si ce n'est éclipsé par celui de l'architecte. Ces projets sont plus rares, mais non moins désirés, et plus difficiles à concrétiser car, comme indiqué précédemment, ils requièrent un budget considérable difficile à rassembler ou à approuver par les autorités locales, mais demandent aussi un engagement et une détermination sans faille de la part d'un nombre considérable d'acteurs différents.

Les autorités locales de Bilbao étaient soucieuses d'être réactives aux besoins liés à la mondialisation et à la compétition interurbaine qu'elle engendre. La ville, autrefois réputée pour son secteur industriel, souhaitait marquer symboliquement la transition économique d'activités moribondes vers le développement d'un secteur tertiaire à l'avenir prometteur. Dans le cadre de cette transition, la culture fut identifiée par le « Plan General » (ou plan stratégique de développement et d'urbanisme de la ville) comme un des axes majeurs de la transformation de la ville ainsi que comme un point d'ancrage de l'affirmation de la langue et de la culture basque dans

l'identité de la ville et de la région. C'est ainsi que les autorités locales cherchèrent à associer leur ville à de grands noms dans un premier temps, celui de la Fondation Salomon R. Guggenheim lorsque l'idée d'un musée Guggenheim émergea. Dans un deuxième temps, il fallut associer à ce nom illustre celui d'un architecte tout aussi important, et c'est ainsi que Frank Gehry, architecte canadien de renom, fut choisi pour concevoir le bâtiment à l'architecture distincte et radicale. Le musée coûta au total la somme de 97,5 millions de dollars.

Cette stratégie fut un succès inouï pour la ville de Bilbao. Son image dans les médias internationaux s'est améliorée et renforcée tandis que sa fréquentation touristique s'est accrue de façon exponentielle. En 1998, Bilbao a fait l'objet de 8500 articles de presse, dont 60% parus dans la presse internationale (Greffé, 2005). Les renseignements statistiques fournis par la ville montrent que depuis son ouverture, le musée a attiré 1,3 million de visiteurs, dépassant ainsi les meilleures prévisions. Il en fut de même l'année suivante. Les revenus générés par les dépenses directes des visiteurs durant ces deux premières années se sont élevés à 450 millions de dollars (Baniotopoulou, 2001), représentant cinq fois l'investissement initial pour le musée, auxquels se sont ajoutées d'importantes rentrées fiscales à hauteur de 65,3 millions de dollars. Par ailleurs, la construction du musée a généré de nombreux emplois directs (8 899 au total). Mais ce succès sans précédent en fait un cas quasi unique, difficile voire impossible à reproduire. En effet, l'effet Bilbao, appelé aussi « *The wow factor* » en anglais, joue sur la nouveauté et l'exclusivité ; le fait qu'une architecture signée par un architecte de renom et doublée d'un grand nom de l'art pour le contenu du musée opère un pouvoir d'attraction unique.

Utilisation d'un événement culturel majeur pour entamer ou poursuivre la régénération d'une ville : Liverpool

La ville de Liverpool au Nord Ouest du Royaume Uni a connu un essor économique au XVIIIème siècle grâce à ses relations commerciales internationales et son rôle regrettable dans la traite d'esclaves et l'émigration massive vers le continent américain. Cet essor en fit un des grands centres du commerce international du XVIIIème et XIXème siècle et façonna son identité encore tangible aujourd'hui, ce qui valut à son centre-ville et son port d'être classé au patrimoine mondial par l'UNESCO en 2004. Touchée comme tant d'autres villes par le déclin de ses activités portuaires, Liverpool et ses « dock lands » tombèrent en désuétude et furent longtemps abandonnés. Contrairement à d'autres villes, ce fut le secteur privé qui initia la régénération de Liverpool en commençant par quelques projets de réhabilitation de bâtiments et leur reconversion pour les besoins de la ville. Ces initiatives, portées à l'origine par l'entreprise Urban Splash (Maynard, 2008), furent rapidement intégrées dans un partenariat public-privé doté d'un budget de 42 millions de livres, qui contribua à divers projets de régénération urbaine qui redynamisèrent considérablement l'économie et le bien-être de la ville.

Ce partenariat fut dissout quelques années plus tard et les efforts de régénération se firent plus lents et moins nombreux. La nomination de Liverpool comme Capitale Européenne de la Culture en 2008 constitua un coup de fouet à la reprise des travaux et à la revitalisation de nombreux espaces pour accueillir les événements et leurs audiences. L'année 2008 et les événements en question, artistiques et surtout musicaux, attirèrent 15 millions de visiteurs, soit 30% de plus que l'année précédente (Iqbal, 2008). Avec des recettes directes et indirectes estimées à 800 millions

de livres sterling (Iqbal, 2008), on considère aujourd'hui à Liverpool que l'opération, transversale et fédératrice, fut un grand succès qui se poursuit avec la tenue de la Cinquième Biennale Internationale d'Art Contemporain. Pour la première fois, une étude complète sur les effets et bénéfices à long terme d'une telle opération est en cours à l'Université de Liverpool. Intitulée « Impact 08 », elle a débuté avant l'inauguration officielle de Liverpool 2008 et a pour but d'étudier les impacts en termes socio-économiques sur la ville, les relations des résidents et des entreprises avec les autorités locales et institutions organisatrices ainsi que leurs perceptions de l'événement même et de ses bienfaits supposés et/ou réels sur leur qualité de vie et chiffres d'affaires.

Synthèse

L'économie urbaine du XXIème siècle est en grande partie basée sur l'information, sa transformation et sa circulation. Dans ce modèle économique, la connaissance, la créativité et même le talent, toujours pour citer Saskia Sassen (2001), sont fondamentaux pour assurer le développement économique dans un contexte urbain. Ces constituants permettront ainsi de pousser l'innovation, artistique et scientifique, offrant à une ville la possibilité de se développer et de se démarquer dans la difficile compétition urbaine au niveau régional et mondial. Ainsi, les villes ne doivent pas se contenter d'investir dans les infrastructures dédiées aux entreprises mais doivent prendre en compte les attentes de professionnels – ou « classe créative »³ selon Richard Florida (2002, 2005) – et travailler à créer un milieu dans lequel ils puissent s'épanouir davantage et contribuer au développement de cette ville. La qualité de l'offre culturelle contribue à ce développement en attirant les entreprises internationales et leurs ressources humaines qualifiées.

Qu'il s'agisse de l'art ou du patrimoine, tous deux sont plus à même d'aboutir à des résultats concrets s'ils font partie d'une stratégie globale de régénération s'appliquant à l'échelle de la ville (Ellis, 2005). Cette stratégie doit proposer une vision claire, des objectifs réalistes et réalisables, ainsi et peut-être surtout, décrire le mécanisme permettant de connecter les différents projets et acteurs les uns aux autres afin d'assurer un lien et une cohérence des politiques à l'échelle urbaine et donc d'augmenter les chances de succès.

L'ouverture de la régénération urbaine à la participation de la communauté locale au sens large, c'est-à-dire comprenant les milieux éducatifs, les associations de riverains, la communauté artistique, mais aussi les entreprises locales et le milieu des affaires, est très importante. Elle permet à ces différents acteurs de communiquer leurs besoins et leurs aspirations aux autorités et/ou aux organisations développant et gérant la stratégie de régénération. Par ailleurs, le modèle participatif permet aux citoyens de s'approprier le projet et en fait un enjeu collectif plutôt qu'imposé, qui se traduit en fierté et volonté de réussite.

Finalement, il est bon de préciser que si l'usage du patrimoine et de l'art dans la régénération urbaine a commencé en Europe Occidentale et en Amérique du Nord, il se répand peu à peu dans

3. Le concept de "creative class" a été développé par Richard Florida dans ses nombreux livres sur le rôle de certaines professions, dites "créatives", à promouvoir le développement économique des villes et des régions grâce à leurs capacités à innover. Bien qu'ayant été adoptée par de nombreuses autorités locales souhaitant stimuler leurs économies, la définition de la classe créative demeure vague, pouvant inclure tant les professionnels des industries du design, de l'audiovisuel, de l'art, des nouvelles technologies que la communauté gay ou même autres professions requérant des études universitaires.

les pays émergents et en développement qui comblent le « *digital divide* »⁴. L'exemple de Beyrouth a déjà été donné. Pékin en constitue un autre où les autorités locales, menant une politique de rénovation urbaine agressive, ont finalement consenti à préserver les « hutong », quartiers traditionnels à l'architecture vernaculaire, ayant survécu aux bulldozers et où une ancienne usine sert à présent d'espace d'exposition d'art contemporain.

Les limites de l'art et du patrimoine comme vecteurs de régénération

Comme toute méthode, stratégie ou instrument, l'art et le patrimoine comportent des limites dans leur usage et leurs bienfaits pour le milieu urbain en besoin de renouveau. En premier lieu, ils concernent souvent certains quartiers, parfois exclusivement le centre-ville ou des lieux spécifiques, en général les friches industrielles en raison de leurs bâtiments pouvant être réadaptés. Ceci se fait au détriment d'autres secteurs, plus pauvres et donc nécessitant d'être régénérés plus urgemment que le centre-ville ou même les zones industrielles, la plupart du temps inhabitées. Liverpool ou Londres, sans parler de Beyrouth ou Pékin, connaissent encore de grands problèmes de pauvreté et d'exclusion sociale en périphérie de leur territoire et même parfois sous forme de poches adjacentes aux zones bien plus développées et privilégiées en termes d'investissement.

Deuxièmement et dans la veine de ce qui précède, il est à regretter que la majorité des politiques de régénération urbaine à travers l'art et le patrimoine soient imposées par le haut plutôt qu'émergentes du bas, avec pour corollaire la perte du capital culturel associé au quartier et à ses habitants. Car bien souvent le capital artistique et culturel des quartiers identifiés comme ayant besoin d'être régénérés n'est pas reconnu en tant que tel et n'est pas non plus intégré dans les plans de revitalisation. Dans le cas où la communauté d'origine de ces quartiers est déplacée ou quitte les lieux de son plein gré pour d'autres destinations, comme dans les quartiers traditionnels de Pékin, on ne peut que déplorer la disparition de ce capital culturel et social.

Un troisième effet secondaire de l'art et du patrimoine et de la régénération urbaine en général est le problème de *gentrification* des quartiers dans lesquels des interventions ont eu lieu. La *gentrification* est un phénomène par lequel la population d'un quartier donné est peu à peu remplacée par un groupe d'habitants plus aisé, altérant ainsi doucement mais sûrement l'identité socio-économique de ce quartier et contribuant à une hausse des valeurs immobilières, rendant les loyers de plus en plus inaccessibles aux résidents d'origine et favorisant ainsi leur départ. Les raisons de ce changement sont multiples et peuvent être provoquées de façons différentes. Toujours est-il que la régénération urbaine, y compris à travers l'art et le patrimoine, produit dans une certaine mesure un phénomène de *gentrification* (O'Connor, 2006). Dans le pire des cas, la *gentrification* est une perversion non avérée de la régénération sous prétexte d'autres objectifs. Il est donc important de limiter le départ massif de classes populaires au profit des classes moyennes afin de préserver ou d'encourager la mixité sociale, plus salutaire pour la ville et la société. C'est ce qu'a entrepris la Fondation du Centre Historique de Mexico City dans sa vaste opération de régénération du centre historique de la capitale. Afin de préserver le tissu social, un système de microcrédit a été mis en place afin d'aider les habitants de longue date de ce quartier à créer et

4. Le supposé fossé numérique qui sépare l'Europe et l'Amérique du Nord des pays en développement et qui retarderait le développement économique de ces derniers.

développer leurs entreprises. Des programmes éducatifs ont également été financés, ainsi que des programmes de santé.

Quatrièmement, les efforts et politiques de régénération doivent puiser leur inspiration dans le contexte local et ses particularités. Il ne suffit pas de rendre un environnement plus poli et ordonné pour accroître sa fréquentation. Le contexte local doit absolument être pris en considération ainsi que la mise en valeur de son identité et de celle de ses habitants. Recréer ce qui se fait ailleurs ne peut être une solution à long terme, même si cela peut certainement servir d'exemple et d'inspiration. Le risque encouru est de créer des espaces génériques, sans âme, que l'on pourrait retrouver n'importe où ailleurs et qui n'informent en rien de l'identité de la ville, de sa région, de son climat et de ses pratiques sociales (Wu, 2005). En termes artistiques, il s'agit d'éviter de créer et recréer des bâtiments-icônes dont la fonction, la substance et l'utilité à long terme ne sont pas claires. Ainsi, la ville de Liverpool a rejeté la construction d'un bâtiment de l'architecte Will Alsop appelé « The Cloud » en raison des doutes exprimés par les autorités quand à l'utilité de cette structure et de ce qu'elle abriterait (Evans et Shaw, 2006). Ce genre de stratégie culturelle est de plus en plus mise en question à cause des coûts impliqués dans la construction et la maintenance de ces bâtiments, mais aussi parce qu'ils peuvent dévier l'attention du but premier d'une institution culturelle, à savoir le contenu plutôt que le contenant (Ibid. ; Wu, 2005). Cela vaut aussi pour la création de « quartiers culturels » sensés être la pierre angulaire de la revitalisation urbaine, mais finissant bien souvent comme lieux de consommation plutôt que de production artistique et culturelle (Pratt, 2004, 2008).

Finalement, les initiatives de régénération à travers l'art et le patrimoine peuvent se traduire par une perversion de la mission même de ces deux domaines, à savoir leur rôle pour la société et l'identité d'un lieu et de ses habitants. La ville de Bilbao, le Musée Guggenheim Bilbao et la Fondation Salomon R. Guggenheim sont souvent critiqués pour avoir construit une très belle coquille, mais une coquille vide de sens. Il semblerait que la Fondation Guggenheim prêterait très peu d'œuvres au musée de Bilbao, limitant ainsi son contenu. De plus, le musée, malgré ses nombreux programmes, ne remplit pas toutes les fonctions dévouées à ce genre d'institutions, à savoir d'exposer l'art mais aussi de l'instiguer, de le provoquer et d'en générer (Baniotopoulou, 2001). Selon Baniotopoulou, le musée apporte peu aux artistes basques contemporains car seules sont exposées les œuvres de ceux dont la renommée internationale est déjà établie. Son rôle pour l'art et l'impact de son art sont par conséquent très limités.

Conclusion

La crise économique actuelle n'en est encore qu'à ses débuts et il est difficile de prédire avec plus ou moins de certitudes sa durée et son impact à long terme. En revanche, on pressent déjà quelle constituera un autre changement majeur à l'échelle globale. A court terme, les budgets et financements de l'art et du patrimoine ont de fortes chances d'être réduits, contribuant au ralentissement de ces secteurs. Cependant, un courant intéressant de régénération urbaine pourrait se manifester. En privilégiant l'emploi de ressources limitées, beaucoup estiment que cette crise pourrait constituer une véritable opportunité afin de privilégier l'essentiel et de travailler avec des moyens limités mais à disposition, plutôt que d'adopter trop vite et trop facilement des solutions de renouvellement sous la fausse appellation de régénération. Un tel courant pourrait remettre d'autant plus à jour l'usage du capital bâti et du patrimoine au sens large du terme et

sa combinaison avec l'art et la créativité et de permettre ainsi une plus grande innovation et inventivité pour adapter ce capital aux capacités disponibles. Ceci répondrait avec justesse à l'impérieuse nécessité de la sauvegarde des ressources et de l'économie des énergies, tout en transformant des quartiers en désuétude en moteurs de la nouvelle économie urbaine.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE :

- Baniotopoulou, E. (2000) 'Art for whose sake? Modern art museums and their role in transforming societies: the case of the Guggenheim Bilbao' *Journal of Conservation and Museum Studies*, (7): 1-15.
- Ellis, A (2005) 'Can Culture Save Downtown?' *The Platform*, 4(3). AEA Consulting.
- Evans, G.L. (2005) 'Measure for measure: evaluating the evidence of culture's contribution to regeneration', *Urban Studies*, (42)5-6: 959-983.
- Evans, G.L. and Shaw, P. (2006) 'Literature Review: Culture and Regeneration' *Arts Research Digest*, 37.
- Florida, R. (2002) *The Rise of the Creative Class*. Basic Books. New York.
- Florida, R. (2005) *Cities and the Creative Class*. New York, Routledge.
- Gilmore, F. (2004) 'Unleashing creative potential', *The Journal of Brand Management*, 11(6): 442-448.
- Greffé X. (2005) *Culture et Développement Local*, OCDE.
- International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (2006) 'Arts and culture in regeneration', IFACCA.
- Iqbal, N. (2008) 'Liverpool cultural venues welcome 15m visitors in 2008' *The Guardian*, 11 December 2008.
- Mathieu, J.N. et al (2003) *Reviving Monuments: approaches to historical building re-use seen on 40 sites in Europe today*, Le Moniteur.
- Maynard, B. (2008) 'The transformation of Ropewalks' *Urban Design Quarterly*, Urban Design Group, 107.
- O'Connor, J. (2006) *Creative Cities. The role of creative industries in regeneration*. RENEW Intelligence Report. April.
- Pratt, A.C. (2008) 'Urban regeneration: from the arts 'feel good' factor to the cultural economy. A case study of Hoxton' London: *Urban Studies*, 45.
- Pratt, A.C. (2004) 'Creative Clusters: Towards the governance of the creative industries production system?' *Media International Australia*(112), pp. 50-66.
- Sassen, S. (2001) *The global city: New York, London, Tokyo*. Princeton: Princeton University Press.
- Urban Design Quarterly (2008) *Creative Cities*, Urban Design Group, 106
- Wu, W. (2005) 'Dynamic Cities and Creative Clusters' *World Bank Policy Research Working Paper* 3509.

RESSOURCES UTILES :

- Association des Centres Culturels de Rencontre en France et en Europe – www.accr-europe.org
- Compendium, Cultural Policies and Trends in Europe - www.culturalpolicies.net
- International Federation of Arts Councils and Culture Agencies – www.ifacca.org
- Impact 08 Liverpool Cultural Capital of Europe 2008 – www.liv.ac.uk/impacts08
- Lab for Culture – www.labforculture.org

ABSTRACT

Using heritage as a vehicle for local development. The perspective of Niepołomice – a little town in Southern Poland

Key words: heritage, local development, local resources, conservation, cultural activities, postsocialist context, Poland, Małopolska region, Niepołomice

Local development may be understood as diverse processes leading to creative, effective and rational use of local material and immaterial resources, among them cultural and natural heritage. Using the example of Niepołomice, a little town in the Małopolska region in Southern Poland, the author attempts to show the complex, and fruitful relationship between discovering cultural heritage resources and using them as tools for local development. In the context of postsocialist transformation, Niepołomice is a great example of making good use of the opportunities and development impulses which appeared in

Poland after 1989, both with respect to local democratic governance, attracting investors and “translating” economic development into care for and interaction with heritage resources. A great proof of that is the flagship project of Niepołomice consisting of the restoration and the adaptation of Niepołomice royal castle, once a dilapidated structure, now a well maintained landmark, a place uniting various local cultural initiatives and a successful money-earning heritage venue.

The study points out to diverse and active roles which the local government may play in the management of heritage and landscape as a local development resource. Firstly, it may do so by taking care of spatial order and quality of built tissue through local legal acts, namely local development strategies and master plans. It may also set a good example to private investors by conducting conservation and restoration projects on the most important public monuments and sites and by renovating historic public spaces such as historic market squares and gardens. Yet, another way is by using intangible heritage as a factor enhancing the atmosphere and the image of a place and as a way of strengthening local identity by building the awareness and pride in local heritage and traditions.

Dr. Monika Murzyn-Kupisz

La cour renaissance du château de Niepołomice en Pologne après restauration

RÉSUMÉ

Le patrimoine comme instrument du développement social. L'exemple de Niepołomice, petite ville du Sud de la Pologne

Le développement local peut être compris comme un ensemble de processus ayant pour but l'utilisation créative, effective et rationnelle des ressources locales matérielles et immatérielles, dont la culture et le patrimoine naturel. À travers l'exemple de Niepołomice, petite ville de la région de Małopolska, dans le sud de la Pologne, l'auteur tente de montrer à la fois la complexité et les effets bénéfiques des rapports entre la découverte des ressources du patrimoine culturel et leur utilisation comme instruments du développement local. Dans le cadre de la transformation postsocialiste, Niepołomice est un très bon exemple d'une utilisation judicieuse des nouvelles opportunités et de l'essor du développement qui sont apparus en Pologne après 1989, dans le respect de la gouvernance démocratique locale, et qui ont attiré des investisseurs et mis le développement

économique au service de la préservation et de la diffusion du patrimoine. Le projet phare de Niepołomice en est la preuve : il consistait en la restauration et l'aménagement du palais royal de la ville, autrefois très délabré et devenu aujourd'hui un site important et bien préservé, un monument historique tout à fait rentable réunissant diverses initiatives culturelles locales.

La présente étude indique les divers rôles actifs que peut jouer le gouvernement local dans la gestion du patrimoine et des sites naturels comme ressources de développement local. Tout d'abord, il peut prendre soin de l'organisation spatiale et de la qualité du tissu urbain à travers des régulations locales, à savoir des stratégies et des projets de développement local. Il peut également montrer l'exemple aux investisseurs privés en dirigeant des projets de conservation et de restauration sur les sites et monuments publics les plus importants et en rénovant des espaces publics historiques comme par exemple des places de marché et des jardins historiques. Un autre moyen, cependant, est d'utiliser le patrimoine immatériel comme facteur d'amélioration de l'atmosphère et de l'image d'un lieu, et comme moyen de renforcer l'identité locale en sensibilisant les habitants aux traditions locales et à leur patrimoine et en les encourageant à en être fiers.

Dr. Monika Murzyn-Kupisz

Monika Murzyn-Kupisz

Graduate of Krakow University of Economics (PhD in Economics) and the universities in Brussels, Tilburg, Bilbao and Loughborough (M.A. in European Leisure Studies) as well as postgraduate studies on conservation and heritage management “Academy of Heritage” co-organised jointly by Krakow University of Economics and International Cultural Centre in Krakow. Currently, an assistant professor in the UNESCO Chair in Heritage and Urban Studies – Department of Economic and Social History at the Krakow University of Economics, senior specialist at the Research Institute of European Heritage at the International Cultural Centre in Krakow. She specialises in research on contemporary attitudes, usage and interpretation of heritage, urban regeneration and management of historic cities with special focus on Central Europe. Author of over 30 publications on the subject as well as a monograph *“Kazimierz. The Central European experience of urban regeneration”* (2006). Co-editor (with J. Purchla) of books *“Cultural heritage in the 21st century. Opportunities and challenges”* (2007) and *Reclaiming memory. Urban regeneration in the historic Jewish quarters in Central European cities* (Polish edition, 2008, English edition – forthcoming).

Using heritage as a vehicle for local development

The perspective of Niepołomice, a little town in Southern Poland

Dr. Monika Murzyn-Kupisz

Local development as a specific category of socio-economic development may be defined in different ways. Numerous explanations of the term refer both to local conditions and processes of development as well as to the results and factors deciding whether a locality develops or not. Local development is for example seen as a *“harmonious, long term, step by step action in the local community with the participation of stakeholders, the results of which benefit and serve social needs of local community and lead to overall progress”* (Sztando, 1998). According to another approach, local development consists of *“processes consciously initiated by local authorities, entrepreneurs, ecological lobbies, social and cultural associations and inhabitants leading to creative, effective and rational use of local material and immaterial resources”* (Myna, 1998). These are also processes of increasing the density of economic entities and new types of activity aimed at fulfilling the needs of a particular area (Miszewski, 1993: 69). Finally, local development should be regarded as complex activities leading to shaping, possibly to their best level, the quality of life in the local milieu, or improving the organisation, structure and functioning of the local social system, mainly through making use of the local development resources. Local development is related to the local dimension of socio-economic activity and is based on endogenous factors such as local needs, local resources, local community, local structures, organisations and economic entities (Parysek, 1998: 46).

The values and resources of cultural heritage are currently regarded among the crucial factors of local development. In contrast to traditionally understood historic monument, cultural heritage is a dynamic category referring to a type of resource constantly transformed, interpreted and consumed by contemporary users. It is a concept relating to the ways in which a contemporary society uses the remains of the past for social, political or economic reasons (Graham, Ashworth and Tunbridge, 2002; Atkinson, 2005; Murzyn and Purchla, 2007). Moreover, the need to find new basis for local development has, in many places, been conducive to the discovery, the exploitation as well as the transformation of their cultural heritage as the key substance, ingredient or background of different local products and services as well as an important element of the image of a place. Thus, across the world, many local and regional development strategies, local legal acts and local programmes of regeneration currently stress the fact that cultural heritage significantly influences and impacts upon the quality of life in a given place. Cultural heritage is a factor shaping the identity and the integration possibilities of a local community and also constitutes the basis for economic activity and creation of cultural industry products, thus becoming a competitive advantage for municipalities and regions.

Searching for examples of successful endeavours and good practice in using heritage as a resource for local development, it seems especially interesting to examine the situation in the towns and municipalities in Central and Eastern European countries after 1989, notably in Poland.

There are several factors which make the postsocialist and Polish context worth researching and presenting. First of all, there was no real local government in Poland prior to 1990 and the existing local authorities were no more than administrative branches of the central communist authorities, appointed by and fully dependent on the latter from both a financial and a political point of view. Even though some local political elite could partly shape local space according to their own visions, the most significant priorities were imposed by the central authorities, which meant that no or very little local influence could be exerted on the local development directions. Moreover, after World War II, a uniform, mono-cultural and ideologically correct 'socialist' national identity was promoted in Poland, which, apart from a few exceptions, made local heritage and traditions seem unimportant, outdated and redundant, relating mainly to the 'backward' values from the past, thus not in line with the communist idea of progress. In addition, in times of real socialism and centrally planned economy, heritage was most of all seen as part of an unproductive cultural realm, a costly superstructure, with nothing more than prestigious and ideological value (Purchla, 2005) as one may term it using Marxist concepts. Real socialism was thus not only responsible for creating a fashion for pastiche, simplified and 'folklorized' heritage largely disembedded from the local context, but also promoted a very passive, insensitive attitude towards protection of authentic, local historic heritage – regarded as public therefore nobody's –, the obligations for safeguarding not falling on any particular local authorities, individual owner or user but on enigmatically understood state and conservation authorities. After 1945, such trends were especially detrimental to the quality of cultural landscapes of smaller or peripheral localities, causing disappearance of the original built tissue, irreversible degradation of landscape qualities and dilution of distinct local identities and traditions. Since 1989, the attitudes towards heritage, its understanding, contemporary roles and usage changed significantly with the new socio-economic context (Murzyn, 2008; Purchla, 2005). Similarly, the processes of systemic transformation, including an administrative reform began in 1990 and continued throughout the 1990s, significantly changed the role of local authorities in Poland (Borodo, 2006; Chmaj, 2005; Rydlewski, 1999; Stec, 1998). Since the local government again became an independent, democratically elected entity, it is expected that its activities should most of all concentrate on creating and shaping conditions conducive towards local development (Landau, 1994: 65). At the same time, in contrast to the already developed democracies and civil societies in Western Europe, the effective use of local resources, such as heritage, for sustainable local development remains an enormous challenge resulting from the lack of continuity of governance caused by the systemic changes, the underdeveloped civil society, and the multitude of new tasks and responsibilities faced by the newly recreated local governments in Poland.

The case study of the little town and municipality of Niepołomice in Southern Poland, presented below in detail, seems to confirm the above mentioned presumptions as a place in which local authorities achieved great success in fostering local development and, at the same time, as a locality where imaginative yet sustainable use of heritage as a local development resource may be observed after 1989.

Drawing on the case study, the author poses a general research question to what extent and in what ways may heritage, both its tangible and intangible aspects, be used by a municipality as a contemporary development resource. More specifically:

- How may the strong heritage potential become the base for the local economy and the provision of higher rank services?

- How may heritage serve to realise wider community-oriented goals, ranging from increasing the quality of life thanks to better provision of cultural facilities and services in one's place of living?
- How may the local community be involved in making active use of heritage as a local resource?
- Lastly, what are the factors of success of a municipality using local heritage resources for local development?

The structure of the article is as follows. Section one introduces the town through a short description of its past and present day fortunes. The next section identifies specific, diverse ways and areas of preservation as well as usage of heritage. The final section presents some wider conclusions which may be drawn from this particular case, with special regard paid to the roles local government may play in the successful management of heritage of a given locality.

1. A small town of Niepołomice - historical underpinnings of development and heritage potential

The seat of a municipality, the little town of Niepołomice is located in Southern Poland about 25 kilometres East of Krakow. Since the 11th century, the neighbouring Niepołomice Forest has been a favourite hunting ground of Polish princes and monarchs. In the 14th century, King Casimir the Great built a hunting lodge in Niepołomice as well as founded an independent parish erecting the gothic church of Ten Thousand Martyrs (Kozera, 2005). Niepołomice flourished under the Jagiellon kings of Poland and Lithuania in the 15th and the 16th century. In the early 16th century, Italian renaissance gardens were created in the surrounding of the castle, whereas in 1550-1568 the castle was enlarged and transformed into a monumental renaissance residence with rich masonry details, fixtures and fittings. At the turn of the 16th and the 17th century, the parish church was enriched with chapels of great Polish aristocratic families holding the Niepołomice settlement (Bogdanowski, 2001: 169-172; Siwek and Siwek, 2005; Kracik, 2008). Since the Polish-Swedish wars of the mid 17th century, the castle and with it the settlement of Niepołomice suffered a period of decline. After the first partition of Polish-Lithuanian Commonwealth between Russia, Prussia and Austria (1772), Niepołomice fell under the Austrian rule, becoming the seat of an Austrian garrison. The earlier three-storey castle was lowered by one floor and transformed into army barracks. The exploitation of the primeval forest of Niepołomice in the 19th century severely reduced its surface as well as led to the loss of much of its original flora, especially deciduous trees, replaced with newly introduced coniferous trees, mainly pine. On the other hand, it was finally the Austrian authorities who confirmed the role of Niepołomice as a settlement of urban character from a legal and administrative point of view, conferring upon it the status of a town in 1776. Favourable border location nearby the border between the Austrian (later Austro-Hungarian) empire and the Russian empire, the function of garrison town and the function of local centre of administration and retail (fairs, markets, 17 inns at the end of the 19th century, were stimulating for the development of this settlement nearby Krakow, especially after 1867 when in the Austrian province of Galicia a proper local government started to function. Niepołomice was a typical little Polish town – a local central place serving mainly its agricultural hinterland. It was also a typical Galician town from the ethnic point of view, for example having a rather numerous Jewish community dominating in retail and crafts as well as (in this case taking the example of the nearby Krakow) the will to manifest patriotic attachment to the Polish history and culture in times when

Poland did not exist as an independent state.⁵ The earlier mentioned character of the town such as provision of local services, garrison seat and, to some extent, summer retreat function, were maintained in the interwar period after Poland reclaimed independence.

After World War II, Niepołomice lost its status of a fully independent little town when in 1950, a communist "Town National Council" was introduced, supervised directly by the communist county "National Council" based in a nearby larger town, in place of the democratically elected local government. Moreover, the social tissue, functions, and the quality of natural environment of Niepołomice were greatly affected by the foundation in its vicinity of the large city and steel mill of Nowa Huta. The "ideal communist town", which in time became one of Krakow's districts, completely changed the fate, functions and outlook of surrounding small villages and towns such as Niepołomice. On the one hand, it created employment opportunities for these communities, while on the other, it destroyed their former agricultural economic basis, causing degradation of cultural landscapes and great ecological problems as well as underdevelopment of functions and infrastructure of the settlements "in the shadow of Nowa Huta". Although Niepołomice avoided the construction of typical larger socialist edifices or housing estates (similarly to other places in Poland) thanks to its semi-peripheral location to Nowa Huta, the post-war period witnessed to a large extent the disappearance of the typical little town built tissue such as one-storey wooden cottages replaced by stylistically alien, chaotically located and composed single family brick housing.

On the eve of political and economic transformation in Poland, Niepołomice could nonetheless boast of sizeable albeit poorly maintained and not really used heritage potential. Twelve sites within the area of the town and the municipality are inscribed in the monument register: the complex of parish church with the bell tower, walls and gates, the castle complex, the early twentieth century cemetery chapel, the town hall, the "Na Kazimierzu" historic house, the Benedictine sisters abbey in Staniątki, the forester's lodge in Wola Batorska- Hysne, and five military cemeteries from World War I. Apart from buildings and sites inscribed in the monument register, it is worth mentioning the historic urban layout of the market square from the 13th-19th centuries surrounded by traditional though reconstructed small houses, the former castle grange buildings among which the building of the so-called bakery of the 18th century as well as built tissue typical of Polish little towns consisting of single storey houses with historic details such as wooden porches or inspired by Swiss chalet type of spa architecture from the early twentieth century preserved in several places such as villa "Wicherówka" and "Sumarówka" (Bogdanowski, 2001: 170). Equally, or perhaps even richer, is the intangible heritage of Niepołomice consisting of numerous legends and accounts of the royal visits to the castle and the forest.⁶ The Niepołomice Forest is mainly a natural heritage site, however it also contains numerous cultural sites such as wayside shrines and picturesque hills and trees named after historic events or kings' names. Finally, the very fact that nearby Niepołomice there is the historic (if no longer having the original fauna and flora) primeval forest is a unique symbolic and cultural value for Niepołomice⁷, given

5. In 1902 "Sokół" ("Falcon") gymnastic society was founded, which in 1910-1914 as part of celebrations of the 500th anniversary of the Polish victory over Teutonic Knights in the Battle of Grunwald (Tannenberg) initiated the erection of the so-called Grunwald Mound not far from the centre of Niepołomice. After Poland reclaimed independence in 1918 in front of the castle – the later area of Planty park – an "Oak of Freedom" was planted.

6. Such as the legend of king Casimir the Great becoming the godfather of a simple peasant's child or the most happy moments of king Sigismundus Augustus and his wife Barbara the Raddziwiłł (one of best known romantic royal couples in Polish history).

7. Its importance was noticed already in the interwar period when in 1925 in the Niepołomice forest a reserve of European bison (Polish "żubr") was created as an attempt at reintroduction of this symbolic species.

the fact that the myth of ancient, primeval forest (*“puszcza”*) as a metaphoric land of forgetting, memory and endurance, is broadly understood as part of the heritage of Polish culture (Schama 1995: 37-74).

Niepołomice is a great example of making good use of the opportunities and development impulses which appeared in Poland after 1989 with respect to local democratic governance and attracting investors. Firstly, Niepołomice became a significant centre of non-agricultural economic activities in the transformation period. From 1990, newly elected democratic local authorities started very intensive activities aimed at attracting new investors, thus making use of the favourable location nearby Krakow, while being aware of the fact that the former economic links with Krakow and especially with Nowa Huta, developed in communist times, did not provide a sound development basis. Soon, Niepołomice became one of the best known Polish municipalities achieving great success in attracting Polish and especially foreign investment. For example, Niepołomice is the location of the biggest green-field investment in the industry of Małopolska (Krakow) region and one of the largest in the agricultural industry in Poland - the Coca-Cola Beverages Poland plant and one of the major automotive industry investments of German MAN Nutzfahrzeuge truck plant costing ca. USD 110 million and employing 650 persons. Overall, taking into account the volume of foreign capital invested in the transformation period, the Wieliczka county to which Niepołomice municipality belongs, is in the second place (after Krakow and Krakow county) in the Małopolska region, attracting, until 2005, USD 226 million in foreign investment, representing USD 2,157 per inhabitant and giving employment to 2.1 thousand persons (Domański et al., 2006: 67). Also larger firms owned by Polish capital are located in Niepołomice. Overall, since the 1990s, a sizeable increase in the economic activity could be seen in the municipality, reflected among others in the dynamic increase in the number of registered firms. In 1990, 300 economic entities were registered in Niepołomice, and almost 1,798 in 2006. At the same time, making use of the economic prosperity and increased incomes from taxes as well as using external funds, local authorities undertook numerous activities and investments aimed at increasing the level and quality of life of the municipality's residents. In line with the municipality's promotional mottos such as “Niepołomice – where thousands live in the way millions would dream of” and “Niepołomice – Nice”, numerous investments have been conducted such as the setting up of a modern system of water supply and sewage treatment, the construction of a new firemen depot, the modernization and construction of new school buildings and cultural facilities, and the construction of an indoor swimming pool or the creation of bicycle paths.

2. “Translating” economic development onto care for and interaction with heritage resources

While examining the role of heritage in the local development of Niepołomice, one may ask firstly whether heritage is noticed and included in the local development strategies and local planning documents. The following long term vision of the municipality was given in the “Strategy for Sustainable Development of the Municipality of Niepołomice designed for the years 2001-2020”: *“Niepołomice a town and a municipality which is clean, healthy, prosperous, with a local community which displays a positive attitude, in good physical condition, full of initiatives, enterprising, well educated, of high level of culture and morale.”* The main aim of the strategy was formulated as

follows: “A multidimensional and sustainable development of Niepołomice so that it would become a municipality which is ecological, prosperous, with well-developed agricultural processing and tourism base.” (Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niepołomice, 2000: 20). On the one hand, it is quite clear that after achieving success in attracting Polish and foreign capital to invest in industrial production activities, Niepołomice is now willing to develop those types of activities which are directly linked to the rural and agricultural character of the municipality. On the other, cultural heritage is underlined and mentioned as an important development resource in the overall development strategy. Furthermore, heritage is perceived as an important strength described as “*landscape and nature values*” and “*historical underpinnings: the primeval forest, the castle, the church, Vistula river*” in the SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) of the municipality.

Moreover, what is extremely important (and frequently not the case in contemporary Poland), is that almost the entire area of the municipality of Niepołomice, including most culturally valuable areas, is covered by valid master plans. For example, a new local master plan for the town of Niepołomice was voted in 2005 by the town council, underlining the necessity to maintain the unique cultural qualities of the little town. For instance, among main rules for spatial management, paragraph 30 of the plan of the town states that “*in order to maintain the unique natural and landscape qualities, it is obligatory to observe the rules of preservation and protection of landscape in all investment activities*” and includes the demand that “*in order to preserve the existing cultural values and regional building traditions, it is obligatory to relate in the new architecture to the traditional building types of the region.*” One of the important decisions of the master plan is also the forbidding of building large surface retails and service facilities in the municipality, defined as facilities in which retail surface exceeds 500 m², as well as the requirement “*to consult with architectural authorities of the town before installing any elements of street furniture and décor such as advertisement boards and commercial signs, street lamps, fountains, benches, sculptures etc.*” The conditions for shaping new, renovated or modernised built tissue and the conditions of dividing real estate plots for construction are also defined. For example it is stated that “*the form and size of the buildings, their location within the plot alongside with other elements (such as fencing, supplementary buildings, street furniture, greenery) should be shaped in the way to go in line with the qualities of the local landscape and the surrounding already existing tissue, in order to harmoniously compose new elements of urban tissue, taking into account the natural shape and location of the plot, its visibility from and towards the historic complexes, the creation of attractive urban space, ensuring functionality and aesthetic qualities*” and that “*the form and size of buildings should allude to the forms of traditional, local architecture (...).*”⁸ Within the town, there are also zones of more strict conservation protection K1, K2 and K3, in line with the general requirements. Similarly, in the newest Study of the Conditions and Directions of Spatial Development for the municipality⁹, voted in by the town council in 2007, the conditions of development of the municipality stemming from sizeable heritage resources

8. An important requirement for the preservation of the little town's character is the obligation that the height of single family houses cannot exceed 11 metres and that of the farming complexes should not exceed 9 metres from the ground level until roof ridge. With respect to supplementary buildings related to agricultural, production and service activity their height should not exceed 7 metres. The roofs should be steep (in accordance with the local climate and regional tradition), with 30-45° gradient of roof surfaces and overhanging eaves, whereas the recommended material used on them is ceramic tiles or material with the surface looking like ceramic tiles. There are also limitations set with respect to the part of a single construction plot which may be built on (for e.g. in the areas of single family housing no more than 50% of a given plot may be covered).

9. An obligatory spatial planning document in Poland which gives main spatial planning guidelines and precedes or is the basis for the creation of a local master plan or master plans.

were underlined (*Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Niepołomice*, 2007).

The existence of up-to-date planning documents for the city and the municipality means that the local administration is well-prepared, in the legal sense, not only to attract investors but also to anticipate, direct, monitor and control their activities in space so that the growing investment demand for land visible in Niepołomice would not be detrimental to the cultural landscape of the town and the municipality.¹⁰ More importantly, many projects and endeavours taking place in Niepołomice are directly linked to cultural heritage, making use of it in diverse ways while also taking into account the need for its preservation.

2.a. *The restoration of the royal castle as the town's flagship project*

Although in the early twentieth century as well as in the interwar and post-war period plans were made to conduct a complex restoration of the castle, resulting in a plenitude of inventories and conservation studies, no real motions were undertaken apart from piecemeal, emergency renovation activities.¹¹ For decades, the most important landmark and symbol of Niepołomice remained in the state reaching dilapidation. Despite its historic importance, it was rather a reason for local shame than local pride. The very bad state of repair of the monument also stemmed from its chaotic and incoherent functional programme, as in the post-war period it became the seat of many randomly allocated local institutions such as a secondary school, a post office, a child birth centre, a municipal bath, a gymnastic hall, a municipal library and even private apartments (Jaglarz, 2005: 29). Taking the ruined property over to municipal ownership in 1991 was a turning point in the most recent history of the castle. Since then, the castle and its regeneration have been managed by municipal administration as one of its major projects. In turn, the municipality handed the management of the property over to the especially created "Royal Castle Foundation" in 1999.

Restoration of this most important and, at the same time, largest historic monument in the very heart of Niepołomice was since the very beginning understood as a long-term investment, not only in the site itself but also in the image and aesthetics of the town, and seen as an opportunity to develop in Niepołomice higher rank functions, mainly tourism and cultural activities. Before the renovation started, all tenants were relocated from the building, some of them such as the local secondary school being allocated new purposely-made premises. An illegal rubbish dump existing in the castle's spacious cellars was cleaned up, with as many as 147 truckloads needed to remove the waste (Jaglarz, 2005). Overall, up to 2008, the project of regeneration of the castle cost over PLN 22 million (almost 4.5 million Euros). Almost half of the sum (10.5 million PLN) was spent in 1992-2000, when the most urgent restoration activities were undertaken, e.g. emergency maintenance work to prevent further dilapidation (stage 1 – 1992-7), followed by major construction and conservation work which made it possible to open part of the building to the general public (stage 2 – 1998-2000). Since 1993, and especially since the second term of office of the democratically elected local government conducting the project, the municipality

10. In 2000 the municipality of Niepołomice had 20 700 inhabitants, including 7 500 in the town of Niepołomice. Five years later the number of inhabitants of the municipality increased to 21 634, mainly in the town – which in 2005 had 8 071 inhabitants, and in 2006 already 8 677 (*Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niepołomice*, 2000: 17 and www.niepolomice.com).

11. Even its recognition as a monument from legal point of view was rather late as it was inscribed in the monument register only in 1986.

financed every year 75-85% of the given stage of regeneration, obtaining the remaining share of costs from all possible external sources.¹² The last stage, which took place within the framework of the Integrated Regional Operational Programme (IROP) in 2006, costing PLN 869,718, was financed by the municipality (PLN 4,401,959) and by the European Union's ERDF structural funds (PLN 4,367,759) – as a project entitled “Adaptation of part of royal castle in Niepołomice for a conference centre with hotel space”.

Alongside construction and conservation activities, new functions of the castle were formulated, described as follows by the mayor of Niepołomice Stanisław Kracik: *“We follow the rule that life should be brought back to the castle, the castle should earn money for its own upkeep and at the same time be an attractive site to which many tourists would be coming”* (Siwek and Siwek, 106). Taking economic rationales into account, such a large historic site located in a small town should not fulfil solely one function. The castle was thus transformed into a multipurpose venue, harmoniously combining cultural and social functions for the local community with tourist-oriented and commercial functions.

After the first stage of the castle's renovation, in 1997-2007, the municipal Cultural Centre “Zamek” (“Castle”) used the first six castle interiors opened to the public to organise cultural events, concerts, theatre and music events, chivalry shows, exhibitions and fairs. In 1998, the elegant rooms in the ground floor of the south-eastern wing were ready for use. In 1999-2000, renovation of other interiors on the ground floor, including the reconstruction of the so-called “Acoustic Room” concert hall and cellars in the southern and eastern wing, took place. This made enabled the opening of an elegant restaurant and a café in the castle. The former royal residence soon became a trendy and popular place for the organisation of conferences, banquets, wedding parties, proms, etc., not only for the residents of the municipality but also for guests from all over Poland and from abroad.

Niepołomice Museum (Muzeum Niepołomickie), founded in 2001, is also another institution seated in the castle. First of all, Niepołomice was very active in attracting renown artistic and museum collections. In 1996, a unique collection of famous Polish traveller, photographer and ornithologist Włodzimierz Puchalski, consisting of approximately 100,000 photographs, negatives, numerous photo cameras, books and tapes was obtained as a deposit and is now displayed during permanent and temporary expositions organised by the Museum. In 2001, following an agreement between Niepołomice and the Regional Board of Polish Hunting Association in Krakow, the so-called Małopolska Regional Centre of Hunting Culture based in the town was created. Since 2002, the Centre creates and exhibits jointly with the Niepołomice Museum temporary and permanent exhibitions on hunting and nature-related themes in three rooms on the first floor in the castle's western wing. In 2005, after the success of temporary exhibition of historic artefacts belonging to the parish church of Niepołomice, the Niepołomice parish deposited in the museum its valuable collection including historical documents, liturgical clothing and vessels. The Museum organises its own exhibitions as well as willingly cooperates with other institutions. The most spectacular example of it, is the agreement signed in 2006 between the National Museum in Krakow and the Municipality of Niepołomice allowing the

12. In the 1990s restoration of the castle was supported by institutions such as Citizens' Committee for Restoration of Krakow's Monuments - SKOZK (PLN 800 000 in 1994 and 1995), Krakow Regional Governor (PLN 1.05 million), Ministry of Culture and National Heritage (PLN 168 382 in 1997 and 1998), Prince Albert Foundation (NLG 50 000). In 2001 restoration activities in the castle were supported directly by the grant from the Polish Parliament (PLN 1.2 million). Found for Rehabilitation of the Disabled contributed PLN 133 000, while Polish-German Cooperation Foundation PLN 244 000.

precious collection of Polish art from late 18th to early 20th century normally exhibited in the Cloth Hall on Krakow's Main Square to be exhibited in Niepołomice castle, during the time the Cloth Hall is undergoing restoration (2007-2010). The exhibition "Cloth Hall in Niepołomice – Gallery of Polish Art of the 19th century of the National Museum in Krakow in the Royal Castle in Niepołomice" consists of as many as 450 paintings and 50 sculptures, including some works of art which had not been exhibited to visitors in the Cloth Hall (due to a lack of space). On the one hand, it allows visitors to see the interesting collection despite the fact that the Cloth Hall gallery is closed during renovations, while on the other, it is yet another reason for tourists to visit Niepołomice and its castle.

Finally, in January 2007, as the result of the aforementioned IROP project, the part of the castle managed by the Niepołomice Castle Foundation used for hotel purposes was opened as the "Conference Centre and Królewski [Royal] Hotel in Niepołomice". This three-star hotel offers 54 places in 24 rooms. In the largest conference hall located in the castle's attic, conferences and meetings for up to 260 persons can take place. Alongside the regeneration of the castle, the municipality began to clean up and put in order the castle's surroundings as a place of leisure for local residents and visitors. One of the most important aspects of it was the recreation of the so-called Queen Bona's gardens nearby the castle.

In addition, the castle fulfils important promotional functions for Niepołomice via organisation of outdoor events, music, as well as theatre and opera presentations in the castle's courtyard or just outside it, with the castle as a backdrop. For example, from 1992 up to 2008, the "Niepołomice Days" local fair took place in the castle courtyard every year at the turn of May and June. In the summer, the castle has been hosting a "European Ballad Festival" (since 2006) and outdoor opera presentations of Krakow Opera. The "renaissance" of the renaissance castle is willingly referred to and often remarked on by the press; hence it is also a source of free advertising of the town and the municipality.

The endeavour of bringing this historic edifice back to life has been and is a long-term process, still taking place. The newest initiatives include the creation of a mini open-air museum of local wooden architecture of educational and entertaining character in the nearest vicinity of the castle, relocating there some historic wooden cottages and other wooden buildings from other sites in the municipality, some of which will fulfil a museum function (e.g. the Regional Museum exposition will be relocated there), some used for catering and leisure oriented functions. Another slightly more controversial idea from a conservation point of view, yet good from an economic point of view, is the enlargement of the castle hotel by creating additional hotel space in the escarpment underneath the castle.

This cultural investment also impacts on the local job market. For example the hotel and the conference centre employ about 15 persons. In addition, several unemployed inhabitants of the municipality were trained to perform conservation work through participation of the town in the regional programme "Conservator" – aimed at the employment of long term unemployed persons in jobs related to the maintenance and restoration of monuments and the protection of cultural landscape in the Małopolska region launched by the Regional Employment Agency in Krakow in cooperation with the Marshal's Office of the Krakow Region (*Krajobraz kulturowy. Działania samorządu województwa małopolskiego w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami*, 2006: 11). For a group of women who participated in the "Conservator" programme and who

were trained in conservation-related tasks, the municipality created a special supplementary municipal unit for renovation and conservation activities, initially called “Odnowa” (“Renewal”), presently “Renowacja” (“Restoration”), crucial in the conservation activities directly implemented by the municipality with cost-saving objectives.

2.b. Conservation of monuments and renovation of historic public spaces

Apart from the castle project, numerous activities aimed at renovating and restoring the most important historic monuments as well as at increasing the aesthetic qualities of public spaces were undertaken since the 1990s upon the initiative of the municipality. The picturesque early 20th century town hall was renovated so that it could again become the representative symbol of the local government. Various conservation activities took place in the historic parish church, such as the restoration of the Branicki chapel, co-financed by the Marshall's Office of the Małopolska region (Markiel et al., 2005: 82; *Krajobraz kulturowy. Działania samorządu województwa małopolskiego w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami*, 2006: 22). In 2007, 15 unemployed persons were temporarily employed as part the “Conservator” programme to clean the historic walls around the church (*Konserwator. Program Rynku Pracy w Małopolsce. Dokumentacja*, 2007).

A project of crucial importance to the town's image was the renovation and remodelling of the main square's surface, endowing it with new lamp posts, sidewalks and the legendary “Forester's Daughter” fountain, as well as clear indication in the space of the square of parking and walking-pedestrian zones. Such activities were possible thanks to the obtention by Niepołomice of a financial aid via the “Centres – Regeneration of Centres of Little Towns and Villages” programme within the regional contract for the years 2001-2002 (*Krajobraz kulturowy. Działania samorządu województwa małopolskiego w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami*, 2006: 12). Thanks to this project, a pedestrian walking axis cutting across the market square now connects two of the most important landmarks in the town that are the castle and the parish church. The figure of the Virgin Mary from 1799, an important historic element of the market, also underwent conservation. The surrounding of other smaller green public spaces in town was also rearranged and improved such as the renovation of the Grunwald Mound or the Jewish cemetery.

The care for aesthetic outlook of urban space as well as the setting of a good example for private investors is also reflected in the coherent colour scheme used on exteriors of most municipal buildings in the city centre, alluding to the castle's external walls and encouraging private owners of property in the city centre to do the same. The small historic park in front of the castle was renovated and cleaned up, the frontage of Parkowa street filled in with a line of small shops. In the nearest vicinity of the castle, the temporary barracks of the socialist-times conservation company PKZ were demolished in early 1990s and the local outdoor market was relocated from the prestige location nearby the castle to another equally accessible yet not as visible site. In 2004, another low quality building, the former police station in front of the city hall, was demolished in the city centre. Recently, the municipality undertook the project of changing the outlook of the former GS restaurant nearby the castle, endowing it with historicizing forms in line with the historic surroundings. In the future, the reconstructed building will be used for cultural purposes. One of the foreseen adaptations are the use of its cellars for a new exposition of the Niepołomice Museum focused on presentation of old musical and phonographic instruments. Another idea is

to make use of the building's interiors for theatre purposes with the setting up of a small stage – a branch of one of Krakow's theatres.

2.c. Intangible heritage as a key ingredient creating the atmosphere and image of place

Niepołomice has also become a good example of practical implementation of theoretical concepts of heritage as a contemporarily created, developed and interpreted resource used for diverse purposes. Material heritage needs to be explained, related to universal and easily understood images, in order to lead the receiver of these image [the public and inhabitants] associate the local and most often less known heritage, with better known historic buildings and sites. This train of thought is very much visible in Niepołomice. For example, a plate in the castle courtyard informs that the Niepołomice royal castle contains a part of the legendary chakram, the sacred stone of the Hindus, from the Wawel Royal Hill in Krakow¹³ and that this fact has been confirmed by scientists from a Krakow university. The castle hotel refers to the royal tradition of the place with its motto “our guest is our king”, with each of its rooms named after a different royal patron. In 2004, a bronze sculpture of king Casmir the Great was placed nearby the castle. The work of art made by a local sculptor relates to a well-known legend connected to King Casimir the Great who became a godfather of a simple Niepołomice peasant's son, thus “materialising” an immaterial reference from the past which is important for the local identity. Another link of this kind is the fountain of the legendary “Forester's Daughter” recently placed in the market square. In 2007, another sculpture was placed in the castle courtyard. It is a life size-figure of the famous 16th century jester of Polish kings “Stańczyk” who according to tradition participated in the most tragic and unlucky bear hunt in the history of Niepołomice (Warcholik, 1911).¹⁴ The figure became an additional tourist attraction in the castle, one with which most tourists visiting the castle take a photo, even if they do not know the exact link of the figure with the place's past. One of the major points of celebrations of the 650th anniversary of the foundation of Niepołomice parish in April 2008 was in turn the solemn planting of the so called “Jubilee Oak” in the castle gardens. During the event, every local resident could buy, for a small sum of money, a similar seedling of the “royal” tree and plant in his or her own garden – oaks being not only prestigious trees but also trees which once used to predominate in the Niepołomice forest. Similarly, the Promotion Department of the Town does not only provide typical promotion activities for the municipality but also tries to create heritage products. A perfect example of this, is the game entitled “Niepołomice – a place full of adventures” presenting all of the most important heritage sites in the commune, designed by the Promotion Department of the Town.

In 2006, within the framework of the European Union programme “Youth”, a Knights' Brotherhood was founded in Niepołomice. Thanks to this project, presently during the numerous events, fairs and other celebrations taking place in Niepołomice, the town boasts of its own local group of persons trained to enact medieval and chivalry scenes. The stress put on fulfilling the cultural needs of the local community and their development as well as the promotion of the municipality's heritage among its residents (internal marketing of heritage) is also at the

13. The heritage of Krakow is much better known as it is the most important Polish historic city and one of the first inscriptions on the UNESCO World Heritage List.

14. In which queen Bona Sworza's miscarried a male heir to the throne which contributed to the dying out of the Jagiellon dynasty ruling in Poland and Lithuania.

heart of the new NGO in Niepołomice, “Association of Cultural Initiatives Inspiro”, founded in 2007. The broadly understood tradition of Niepołomice as a hunting base and thus also as a horseback riding centre has been used in the joint initiative implemented by the municipality, the Association “Children’s Dreams” and the “Under the Bison” horseback riding club, creating a regional centre of hippo-therapy consisting of indoor riding and social facilities, two stables and a parcour at the foot of the castle hill.

Besides, the association with heritage is now willingly used by numerous developers currently constructing residential complexes in Niepołomice. These developers often stress the heritage of the Niepołomice forest as an oasis of peace and quietness in the nearest vicinity of Krakow (e.g. Parekeo Niepołomice), as well as refer to the royal and patriotic traditions of the place (e.g. housing complexes “Underneath the Mound” and “[Queen] Bona’s Hill”).

Conclusions

If ostensibly the context of post communist Poland would seem to make the local authorities, restated after 1989, more inclined to clearly break up with the past rather than foster a heritage-oriented development, a closer analysis reveals that heritage may and has indeed become an important aspect of successful local development strategies pursued by some Polish local authorities.

As demonstrated by the case of Niepołomice, heritage may be used as a contemporary development resource in diverse ways. The first way heritage is included in development strategies pursued by the municipality is through spatial planning, creating a framework for sustainable development and ensuring the preservation and promotion of the unique local landscape qualities. The second consists of creating a good living quality and leisure environment for the local community and visitors through regeneration and renovation of public spaces and sites, including the regeneration of the castle in Niepołomice as the flagship project of the municipality. Lastly, the municipality makes creative use of immaterial heritage values both for internal and external marketing. The study thus points out to diverse and active roles which the local government may play in the management of heritage and landscape: as a legislative and regulating body, as an owner and operator of heritage resources and thus as an investor, developer and initiator of regeneration projects of key buildings and sites, as well as an active interpreter of heritage, an educator and promoter of it.

The approach to heritage as a development opportunity is for instance clearly visible in the flagship project of regeneration of Niepołomice’s castle and its surroundings. It is a great example of the multidimensional impact of heritage on local development; as a means of strengthening local pride, as a place being at the very heart of local and supra-local cultural initiatives, as a symbol of success and dynamism of the town and its community impacting not only the local leisure and cultural but also the external image of the town as well as the sense of pride from one’s place. At last, it is an example of properly managed monument which is able to earn for its own upkeep and provide employment opportunities.

Finally, it is important to answer the question what makes the relation heritage-development observed in Niepołomice fruitful and mutually beneficial? Firstly, it seems that the local

authorities have since the very beginning been very much aware of the above mentioned multidimensionality of the tasks faced by them in relation to heritage. And at the same time, they seem to have understood the complexity and great potential of heritage as a resource for local development. They linked the increase of economic activity in the municipality with the activities aimed at improving the level and quality of life of residents including careful and sensible use of local resources such as cultural heritage (e.g. well maintained urban interiors and historic buildings, taking care of spatial order), and development of culture-related services. As a result, the level of life in Niepołomice in 1995-2005 increased more rapidly than in other small towns in the Małopolska region (Zborowski and Winiarczyk-Raźniak, 2007).

Moreover, an economic success needs visible symbols such as a historic site or building brought back to life. In the case of Niepołomice, the renovated and bustling with life royal castle is such a unique sign of success and the reason for local community's pride. It shows very well that an initially dilapidated historic building or complex may require a large financial support, but well invested, such financial means may become an investment yielding real profits.

Furthermore, to implement the desired heritage-oriented projects presently, local authorities need to be very active in searching for all possible financing opportunities for municipal projects; for example taking advantage of available national and EU programmes. It is also important for the local authorities to have a coherent, long-term, general vision of cultural policy so that the financial means from the municipal budget and other external sources may be used in the best way. For example, the greatest stress in the first term of office of the democratically elected local government in the sphere of culture in Niepołomice was on ensuring an adequate, good level of basic educational and cultural services within the entire municipality, achieved by renovation and construction of new school buildings and municipal cultural centres in particular villages belonging to the municipality (such as Staniątki, Zagórz, Słomiróg, Ochmanów and Wola Batorska). Indeed, before embarking on the great project of restoration of the castle edifice, local-level cultural services' key issues were solved. Through the local newspaper and other forms of public communication, a dialogue has been undertaken between the city hall and the municipality's residents on the subject of investments carried on and changes taking place in the municipality. It was only in the second term of office that larger renovation activities took place in the castle, when a multi-million investment used up a huge part of the municipalities budget for culture. In the third term of office, the castle became a self-supporting mechanism of success, starting to earn for its upkeep, thus justifying the so far carried out and still conducted renovation activities and fully convincing the local community of the project's relevance.

Another important issue is the ability to adjust the direction of heritage promotion activities among the local community and visitors depending on the changing situation. Presently, the castle has already been turned into a fully accepted, well-known symbol of Niepołomice. Since 2008, the local authorities started to put a greater stress on the promotion of the qualities of other sites, mainly the little town market square so that it would become a real central point of the town, a place of meetings and integration of the local community. A way of doing so was to transfer some activities, especially popular mass events such as the Easter Fair or the "Angels are among us" festivity which used to be conducted in the castle courtyard, to the square (Interview with Maria Jaglarz, 2008). Niepołomice also proves that it is absolutely necessary to have a creative approach towards heritage, to search for and use all potential possibilities. The project "Cloth Hall in Niepołomice" took place thanks to the visible will expressed by the municipal authorities

to complete this cultural project, for it was very important for the promotion of the city, and a tool to attract new commercial investors.

Last but not least, a key role in the management of cultural heritage is played by the local leader or leaders, who should be aware of the value, potential but also limitations of heritage. The mayor of Niepołomice, Stanisław Kracik, has held his post continuously since 1990, being re-elected several times. In this particular case, the continuation of vision of one person, his enthusiasm and perseverance during the implementation stage since the very beginning of the transformation period were of major importance.

Naturally, success also creates new threats to the character and landscape of the little town such as the pressure for higher density and greater dimensions of built tissue, increased street traffic, overuse of municipal infrastructure, etc. Presently, new migration trends are observed in Niepołomice. A reversal of the population decline trend observed in the post-war period takes place as the municipality has recently been the area where new people willingly settle. About 185 new persons make Niepołomice their home every year.⁴ In 1970s, about 9 new houses were built yearly in the municipality, in the first decade of systemic transformation (1989-1998), this number reached 33 buildings a year, i.e. almost 4 times as many (*Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Niepołomice*, 2007). The priorities and limitations set in the local master plan also show that the local authorities of Niepołomice and local administration are aware of the need for sustainable management of the resources such as heritage and cultural landscape.

* The author wishes to most sincerely thank Maria Jaglarz – the Director of Niepołomice Museum for her valuable help in research on the case of Niepołomice.

** Research for the article has been financed thanks to a Polish Ministry of Science and Higher Education post-doctoral research grant for the years 2008-2010, grant no. N N114 209634 entitled: “*Cultural heritage as a factor of socio-economic development. Experiences of Poland in the transformation period.*”

REFERENCES

- Atkinson, D. (2005) 'Heritage', in D. Atkinson et al. (ed.), *Cultural geography*, London, I. B. Tauris, pp. 141-150.
- Bogdanowski, J. (ed.) (2001) *Krajobraz kulturowy Polski. Województwo Małopolskie*, Krakow-Warszawa, Stowarzyszenie Kultura i Natura, pp. 169-172.
- Borodo, A. (2006) *Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy*, Warszawa, LexisNexis.
- Brett, D. (1996) *The construction of heritage*, Cork, Cork University Press.
- Chmaj, M. (ed.) (2005) *Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce*, Warszawa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
- Domański, B. et al. (2006) *Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim do 2005 r. Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego*, Krakow, Uniwersytet Jagielloński, Typescript.
- Graham, B., Ashworth, G. J., and Tunbridge J. E. (2002) *A geography of heritage*, London, Arnold.
- Jaglarz, M. (2005) *Zabytek w służbie społeczności lokalnej na przykładzie Zamku Królewskiego w Niepołomicach*, final thesis for postgraduate studies – Academy of Heritage, Krakow, International Cultural Centre and Krakow University of Economics. Typescript.

- (2007) *Konserwator. Program Rynku Pracy w Małopolsce. Dokumentacja 2007*, Krakow: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
- Kozera, M. (2005) *Kościół parafialny i zamek królewski w Niepołomicach, Dzieje znane i nieznanne*, Niepołomice, Fundacja Zamek Królewski.
- (2006) *Krajobraz kulturowy. Działania samorządu województwa małopolskiego w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami*, Krakow, Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
- Kracik, J. (2008) *Ludzie królewskich Niepołomic*, Niepołomice, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice.
- Landau, Z. (1994) *Samorząd terytorialny i gospodarka lokalna*, Warszawa, SGH.
- Markiel K. et al. (2005) *Wojewódzki program ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Małopolski*, Krakow, Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
- Miszewski, M. (1993) *Postulat rozwoju rynków lokalnych a instytucja samorządu lokalnego*. Zeszyty Naukowe no. 127, Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
- Murzyn, M. A. (2008) 'Heritage transformation in Central and Eastern Europe' in B. Graham and P. Howard (eds.), *The Ashgate research companion to heritage and identity*, Aldershot, Ashgate, pp. 315-346.
- Murzyn, M. A. and Purchla, J. (eds.) (2007) *Cultural heritage in the 21st century. Opportunities and challenges*, Krakow, International Cultural Centre.
- Myna, A. (1998) 'Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja', *Samorząd Terytorialny*, 11.
- Parysek, J. J. (1998) *Podstawy gospodarki lokalnej*, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
- Purchla, J. (2005) *Heritage and transformation*, Krakow, International Cultural Centre.
- Rydlewski, G. (1999) *Samorząd terytorialny i administracja rządowa: gmina, powiat, województwo*, Warszawa, Scholar.
- Schama, S. (1995) *Landscape and memory*, New York, Alfred A. Knopf.
- Siwek, A. and Siwek Ant. (2005) *Kronika Niepołomic*, Niepołomice, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice.
- Stec, M. (1998) 'Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski', *Samorząd Terytorialny*, 11.
- (2000) *Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niepołomice*, Niepołomice, UNDP and Urząd Gminy Niepołomice, Umbrella Project.
- (2007) *Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Niepołomice*, tekst cz. 1: uwarunkowania rozwoju miasta i gminy, attachment no. 1 to the decision of the Niepołomice city council no. IV/35/07 of 9 January 2007, Typescript.
- Sztando, A. (1998) 'Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin', *Samorząd Terytorialny*, 11.
- Warcholik, S. (1911) *Niepołomice*, Krakow, nakł. Tygodnika Krajoznawczego "Ziemia".
- Zborowski, A. and Winiarczyk-Rażniak, A. (2007) 'Poziom życia w małych miastach obszaru metropolitalnego Krakowa' in K. Heffner, T. Marszał (eds.), *Małe miasta w obszarach metropolitalnych*, Warszawa, KPZK PAN, pp. 147-163.

OTHER SOURCES

www.niepolomice.com (January 2009)

Interview with Mrs Maria Jaglarz, the director of Niepołomice Museum, conducted on 1 July 2008.

Decision no. XXXI/502/05 of the City Council in Niepołomice undertaken on 12 April 2005 on the voting in of the local master plan of the Niepołomice municipality, area „A”: the town of Niepołomice.

ABSTRACT

The socio cultural impact of the preservation of an historical site on the conservation of tangible and intangible heritage: The case of the Citadel of Erbil and the Kurdish Textile Museum

This paper analyses the issues of 'conflicts' that arose in 2008 between the conservation of the Citadel site of Erbil and the Kurdish Textile Museum in Iraqi Kurdistan. The rationale for these conflicts resides mainly in the divergence and sometimes antagonism between the different

partners involved: the private sector (Kurdish Textile Museum), the regional authority (High Commission for Erbil Citadel Revitalization) and the international partner (the United Nations Educational, Scientific and Cultural organization, UNESCO). It is argued that local culture and knowledge were misused in the quest to integrate culture to development issues by international, regional and local partners who have conflicting systems of value and views on the conservation of the site and the development of the museum.

From a practical perspective, this case study describes the strengths and weaknesses of this conservation project. It presents what has been achieved in November 2008 in the process of conservation of the citadel site and the Museum as well as a perspective of partnership in the conservation of a "movable-immovable and intangible" heritage.

Anne-Marie Deisser

RÉSUMÉ

L'impact socio-culturel de la préservation d'un site historique sur la conservation du patrimoine matériel et immatériel : exemple de la citadelle d'Erbil et du Musée kurde du textile

Cet article analyse la question des « conflits » qui sont survenus en 2008 entre la conservation du site de la citadelle d'Erbil et le Musée kurde du textile dans le Kurdistan irakien. Ces conflits trouvent leur cause principalement dans la divergence, voire parfois l'antagonisme entre les différents partenaires impliqués : le secteur privé

(le Musée kurde du textile), les autorités régionales (Haute Commission pour la revitalisation de la citadelle d'Erbil) et le partenaire international (l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture). Il est dit que la culture et les connaissances locales ont été mal utilisées dans l'effort d'intégration de la culture aux questions de développement par les partenaires locaux, régionaux et internationaux qui ont des systèmes de valeurs et des approches contradictoires concernant la conservation du site et le développement du musée.

D'un point de vue pratique, cette étude de cas décrit les points forts et les points faibles de ce projet de conservation. Elle présente les résultats obtenus en novembre 2008 dans le cadre de la conservation du site de la citadelle et du musée, et évoque la possibilité d'un partenariat pour la conservation du patrimoine « mobilier, immobilier et immatériel ».

Anne-Marie Deisser

Anne-Marie Deisser

Anne-Marie Deisser joined the Textile Conservation Centre, University of Southampton, UK, in 2000 where she took her Master in Textile Conservation and her PhD research which investigated partnership between local and institutional communities in the conservation of cultural heritage. She is interested in the application of both the material and the social sciences to inform the theory and practice of preventive conservation. She has worked as a freelance conservator in Europe and in East Africa.

The socio cultural impact of the preservation of an historical site on the conservation of tangible and intangible heritage: The case of the Citadel of Erbil and the Kurdish Textile Museum

Dr. Anne-Marie Deisser

Introduction

This paper analyses the issues of ‘conflicts’ that arose in 2008 between the conservation of the Citadel site of Erbil and the Kurdish Textile Museum in Iraqi Kurdistan. The rationale for these conflicts resides mainly in the divergence and sometimes antagonism between the different partners involved: the private sector (Kurdish Textile Museum), the regional authority (High Commission for Erbil Citadel Revitalization) and the international partner (the United Nations Educational, Scientific and Cultural organization, UNESCO). It is argued that local culture and knowledge were misused in the quest to integrate culture to development issues by international, regional and local partners who have conflicting systems of value and views on the conservation of the site and the development of the museum.

From a practical perspective, this case study describes the strengths and weaknesses of this conservation project. It presents what has been achieved in November 2008 in the process of conservation of the citadel site and the Museum as well as a perspective of partnership in the conservation of a “movable-immovable and intangible” heritage.

Historical background

A large part of the Kurdish population of Iraq is formed by the Kurdish tribes, nomadic or semi-nomadic groups and villagers. In recent history, they had to shoulder the consequences of the Iran-Iraq war, ethnic cleansing and genocide through the former Saddam Regime. These conflicts cost thousands of lives, led to the destruction of thousands of villages and the deportation of the nomadic tribes in the plains of Kurdistan or in central and South of Iraq. Nomads sold most of their weaving products in order to survive, and stopped the weaving production (Sipan 2007¹⁵). Between 1998 and 2005 more than half of the Kurdish tribes and families settled in villages and squatters. Rural exodus led to a complete loss of social networks. Some families settled in houses of the Citadel site of Erbil deprived of their traditional economic bases and cultural background.

Erbil is the Capital City of the Kurdish Regional Government in Iraq and is about 350 kilometers northeast of Baghdad. The name of ‘Erbil’ is derived from the Assyrian word ‘*Arba-Illu*’ meaning

15. Personal communication, Lolan Sipan, Erbil, September 2007.

'Four Gods'. In Kurdish it is now called *Hawler*. Although the exact origins of the city cannot be traced with certainty, there are strong archaeological evidences to indicate that it goes back to some 6000 years. It was not until the arrival of the British in 1918 and, later, the foundation of the State of Iraq in 1921 that some measure of urban modernization took place in the city.

The Citadel of Erbil

The citadel town of Erbil lies at the heart of the central commercial district of the city. It encloses an area slightly more than 10 hectares, largely occupied by traditional courtyard houses which are accessible through a labyrinth of narrow alleyways. The outer wall of the citadel town is its most important feature. It is a continuous ring of about a hundred houses of various periods which form a solid wall very similar to the fortified citadels of medieval times. In 2007, the Kurdish Regional Government (KRG) decreed the establishment of a 'High Commission for Erbil Citadel Revitalization' (HCECR) to be in charge of the site conservation and to ensure its future enhancement and revitalization. Together with UNESCO they embarked on a comprehensive effort to document and survey the citadel¹⁶.

The Kurdish Textile Museum

The Kurdish Textile Museum was established in December 2004¹⁷. The Museum collection acquired and documented by Lolan Mustefa Sipan, anthropologist, native of Erbil and director of the Museum, is displayed in a house of the Erbil citadel site. The Museum holds the only items left by nomadic tribes during the last twenty years, a collection that presents Kurdish nomadic culture in relation to tangible, intangible and natural heritage; a culture of peace and respect for the environment. In 2008, the Museum welcomed an average of 150 visitors daily of local people, as well as visitors from neighboring countries and foreign delegations (Sipan 2008¹⁸). Although founded and privately funded by Lolan Mustefa Sipan, the Museum functions under the umbrella of the Ministry of Tourism, Directorate of Antiquities. Mr. Lolan Sipan has a contract of tenancy for the building which houses the collection and works in collaboration with the Kurdistan Regional Government (KRG).

The Museum aims to create awareness and disseminate knowledge of Kurdish history and culture both locally and internationally through educational events that engage and enlighten the community's diverse audience. The mission of the Museum is also to support local communities to stay autonomous and self sufficient while preserving their traditional knowledge and skills. The Museum's approach surrounds culture and development issues while considering forced migration, continuing environmental degradation, as well as the lack of good governance in cultural affairs. Most importantly it presents a heritage at risk and offers activities for the local and international communities that can transcend boundaries and be a unifying force in the conservation of a heritage where culture and social practices are intimately inter-twinned.

16. See: www.krg.org

17. See: www.kurdishtextilemuseum.com

18. Personal email communication, Lolan Sipan, December 2008.

Rationale for Conservation Decision

The 'lifecycle' of the citadel is linked to the one of the Kurdish Textile Museum. Both heritage share similar historical roots and in 2008 their conservation was the subject of debate between local communities, regional authorities and international organisations. Common ground existed between the different partners; based on the theoretical assumption that this heritage at risk should be conserved. In reality, the practical requirements of the nomadic communities and the Museum collection collided with the political agenda of the regional authorities aiming both to ensure the historic integrity of this heritage and to promote the contemporary commercial development of the site.

From the Museum perspective, the conservation of its collection is crucial as it is the tangible and intangible heritage on which educational activities and support to local communities are based. Therefore the Museum collection is the main 'medium' for the transfer of knowledge and the Museum itself is the meeting place for nomadic communities visiting Erbil. Since 2006, the Museum promotes and uses the practice of conservation as a 'tool' for development. This approach arose from two factors: i) the wish of Lolan Sipan to establish conservation practice at the Museum and the need for research in local cultural heritage values conducive to the conservation of local resources and traditional practices; ii) the wish of the author to research how preventive conservation can contribute to the preservation of tangible and intangible cultural heritage threatened by the effects of 'cultural globalisation' and regional conflicts (Deisser 2007).

In December 2008, the main issue encountered by the Museum resided in the very fact of its location on the Erbil Citadel site. Although the Museum settled on the site as a 'Museum' with the support of the KRG, the High Council for Erbil Citadel Revitalization (HCECR) did not recognize the Museum status and the High Council decided to use the Museum building for its administrative and technical activities without offering alternatives for the collection to be transferred, stored and exhibited safely. While no rationale for this decision can be clearly identified, it highlighted the lack of communication and understanding between different actors theoretically working toward a common objective.

The decision to conserve the Citadel responds to the important degradation of the site. Between the 1930s and the 1990s, several attempts at restoration were undertaken without success. In 2006, The Kurdish Regional Government (KRG) realizing the urgent need to take action decided to evacuate all occupants of the citadel and to give them compensation. From a cultural perspective, the life of the evacuated families dramatically changed as they quit the heart of the city (Sipan 2007¹⁹). The life cycle of the citadel site has also significantly changed as, for the first time, one of the oldest continuously inhabited citadels in the world was abandoned. Following the evacuation, a High Committee was established to restore the houses; but until November 2008 no practical restoration has been undertaken and the increasing degradation of the houses since the evacuation can be noticed. As often for historical sites, controlled access and controlled uses allow a better conservation management of the site than no access (Eastop 2002, Deisser 2008). HCECR in collaboration with UNESCO plan a conditional assessment of the citadel and the implementation of a 'Conservation and Development Master Plan'.

19. Personal communication, Lolan Sipan, Erbil, September 2007.

Opportunities and Threats

It is argued that conflicts between 'use', 'access' and conservation is a critical factor that linked to political, institutional and social issues slow down any process of communication and partnership between local, regional and international partners. However, the conservation of the site and the Museum collection respond both to mainstream issues identified by UNESCO in particular "The promotion of cultural diversity with special emphasis on the conservation of tangible and intangible heritage"^{20 21} (UNESCO 2002). By supporting this potential partnership, UNESCO would demonstrate that through the conservation of this multi-faceted heritage the organisation protects cultural diversity. From a practical and theoretical perspective, it also demonstrates that the very principle of conserving tangible cultural heritage (the citadel site and the Museum collection) contributes to the preservation of intangible heritage (traditional skills, knowledge, practices and use of natural resources) threatened by the effects of 'cultural globalisation' and regional conflicts.

A partnership in conservation has also the potential to have constructive impacts on priority groups identified by UNESCO such as "Women / Youth / Post conflict region". The Nomadic tribes of Iraqi Kurdistan might disappear within the next decade if they do not receive support from the international community. Their needs are large and significant in terms of human survival (sanitary, social and economic). They represent a vulnerable minority of Iraqi Kurdistan that can not survive according to their nomadic traditions and can not settle in cities as they rarely received formal education and are therefore less equipped to compete for jobs. By supporting the conservation of their heritage, for example their weaving expertise, the Museum aims to provide nomadic weavers (in villages, ghettos and cities) with a tool that can foster both their income and cultural significance while respecting their human and social integrity.

Discussion

Communication and partnership between local communities, institutions and the private sector are as challenging as those between different cultures. Therefore, it is also for local communities to develop procedures for the preservation of their heritage and to advocate for conservation resources adapted to their particular socio-cultural contexts similarly to the initiative of the Kurdish Textile Museum. The conservation of culture is a tool that has the potential to sustain projects of development when undertaken in partnership between local and institutional communities. Although in December 2008 no plans have been yet designed for the sustainable development of the site, it is argued that the conservation of the local, tangible and intangible

20. See: UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (Paris, France, 2 November 2001) which takes appropriate steps to: "Respect and protect traditional knowledge, in particular that of indigenous peoples; Recognize the contribution of traditional knowledge, with regard to environmental protection and the management of natural resources; Foster synergies between modern science and local knowledge" (UNESCO 2002:65).

21. See: Nara Document on Authenticity which takes appropriate steps to: "recognize that responsibility for cultural heritage and the management of it belongs, in the first place, to the cultural community that has generated it, and subsequently to that which cares for it; to balance international principles for conservation with those of other cultural communities (provided that achieving this balance does not undermine their fundamental cultural values); to ensure that attributed values are respected and efforts are made to build a multidisciplinary and community consensus concerning these values (Jokilehto and Larsen 1995).

heritage is critical in a context where private and institutional partners aim to use culture as a bridge between history and development.

The respect and preservation of Iraqi Kurdish culture is essential to a population threatened by its own government and defenseless in its own country for several generations. In this regard, the Citadel of Erbil and the Kurdish Textile Museum have an important and complementary symbolic value. It is argued that by supporting the preservation of this heritage the Kurdish community, as individuals and/or institutions, assume responsibility for the 'shared care' and 'shared responsibility' of a heritage threatened by the effects of 'cultural globalisation' and regional conflicts.

ACKNOWLEDGEMENTS

The help and support of Lolan Sipan, Director of the Kurdish Textile, his family as well as members of the Kurdish Nomadic community is gratefully acknowledged. Deisser's PhD was supported by the Textile Conservation Centre, the Arts and Humanities Research Council and the Wingate Foundation.

REFERENCES

- Stern, S. Seligmann, E. (2004) *The Partnership principle. New forms of governance in the 21st Century*, London, Archetype Publications.
- Deisser, A. (2007) *Investigating partnership between local and institutional communities for the preventive conservation of cultural heritage in East Africa*, PhD dissertation, University of Southampton, United Kingdom.
- Deisser, A. (2008) *Community management of cultural heritage at Ankober, Ethiopia: a partnership in preventive conservation*. In Bridgland, J. (Ed). Title of conference: Proceedings of the 15th Triennial Conference of ICOM-CC, Theory and History of the Conservation and Restoration working group, 22-26 September 2008, New Delhi, India. Rome, ICCROM, 686-691.
- Eastop, D. (2002) *Conservation as a democratizing practice: learning from Latin America*, ICOM UK News, 63 (December 2002), 22-24.
- Jokilehto, J. and Larsen, K. (1995) *Nara document on authenticity in relation to the World Heritage Convention*, Paris, UNESCO World Heritage Centre.
- Schnutgen, S., Vacheron, F. and Martell, M. (2006) *UNESCO and indigenous peoples: partnership to promote cultural diversity*. Paris, UNESCO.
- Sullivan, S. (2003) *Local involvement and traditional practices in the world heritage system*. In De Merode, E, Smeets, R. and Westrick, C. (Eds.) *Linking Universal and Local Values: Managing a Sustainable Future for World Heritage*. 22-24 May 2003, Amsterdam, the Netherlands, Paris, UNESCO.
- UNESCO (1996) *Our creative diversity*. Report of the World Commission on Culture and Development, Paris, UNESCO.
- UNESCO (2002) *UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity*. IN UNESCO. (Ed.) Records of the General Conference, 31st Session Paris, 15 October to 3 November 2001, Volume 1, Resolutions, 61-64, Paris, UNESCO.
- UNESCO (2003) *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. 17 October 2003, Paris, UNESCO.

ABSTRACT

Culture as a Cure or Cause of Conflict? ACTED's experience in the Ferghana Valley

Ethnic conflicts are often fought both *about* culture and *with* culture: cultural differences form the boundaries between communities and can be a cause of ethnic mobilization if one group feels that its cultural identity is threatened by another. However, the opposite is also true: culture can likewise be used as an instrument to build confidence between groups by building on common traditions, practices and historical narratives. This approach was at the heart of the NGO ACTED's conflict prevention projects in the Ferghana Valley, a turbulent region inhabited by

a plethora of ethnic groups and divided by the inter-state borders of Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan.

By building on ACTED's community mobilization methodology, villages on both sides of the border that divided Kyrgyzstan from Uzbekistan were brought together for cultural activities that were shared by both ethnic Kyrgyz and ethnic Uzbeks. For example, due to the common past within the Soviet Union both groups actively commemorate the victory in the Second World War, and both celebrate the Kurdish new year known as 'Nawruz'. Combined with the universal Central Asian fondness of food, particularly the rice dish known as 'Plov', ACTED managed to bring communities together and build confidence that reduced mutual suspicion and enabled them to address the many socio-economic problems that they had in common.

Bob Deen

La culture comme outil de prévention des conflits dans la vallée de la Ferghana

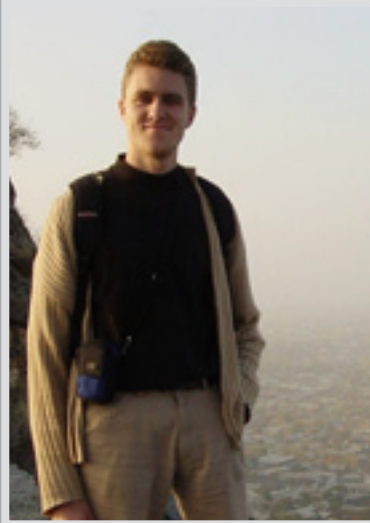
RÉSUMÉ

La culture, remède ou cause de conflit ? L'expérience d'ACTED dans la vallée de la Ferghana

La culture est souvent à la fois un enjeu et un instrument dans les conflits ethniques : les différences culturelles forment les limites entre communautés et peuvent être une des causes de la mobilisation ethnique si un groupe a l'impression que son identité culturelle est menacée par un autre. Cependant, l'inverse est également vrai : la culture peut aussi être utilisée au profit de l'établissement d'une confiance entre des groupes, en se basant sur des traditions, des pratiques et des histoires communes. Cette approche était au cœur des projets de l'ONG ACTED pour la prévention des

conflits dans la vallée de la Ferghana, région agitée et habitée par une pléthore de groupes ethniques et divisée par les frontières entre le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Dans le cadre de la méthodologie d'ACTED pour la mobilisation communautaire, des villages d'ethnies kirghizes et d'ethnies ouzbeks, de part et d'autre de la frontière entre le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, ont été rassemblés pour partager des activités culturelles. Par exemple, en raison de leur passé commun avec l'Union soviétique, les deux groupes commémorent activement la fin de la Seconde guerre mondiale ; ils célèbrent également tous les deux le « Norouz », nouvel an kurde. À travers l'amour de la nourriture que l'on rencontre partout en Asie centrale, et en particulier du « Plov », plat à base de riz, ACTED a réussi à regrouper des communautés et à mettre en place une confiance qui a diminué leur méfiance mutuelle et leur a permis d'aborder les nombreux problèmes socio-économiques qu'ils avaient en commun.

Bob Deen

Bob Deen

Bob Deen was the manager of ACTED's conflict prevention projects in Jalalabat and Osh provinces from 2004 to 2005. He is now a project officer for the OSCE High Commissioner on National Minorities and is responsible for the development and management of ethnic conflict prevention projects in the former Soviet Union.

Culture as a Cure or Cause of Conflict? ACTED's experience in the Ferghana Valley

Bob Deen

Ethnic conflict is often seen as a clash between cultures. Ethnic groups can take up arms and fight against what they see as threats to their identity, often defined in cultural terms by referring to unique group traits such as language, history and tradition. While ethnicity is often perceived and portrayed as a genetic 'given', and proponents of ethnic nationalism build on this by referring to bonds such as 'blood' and 'kinship', most theories of ethnic conflict rather point towards the subjective and constructed nature of the phenomenon. Groups can be roused with arguments appealing to their ethnic identity, and in this interpretation culture is one of the instruments that elites can use to mobilize their followers by pointing out the differences between 'us' and 'them'. Some of the bloodiest conflicts of the late 20th century were fought between ethnic groups that – for an outsider – seemed to have only marginal linguistic or cultural differences, yet but to the combatants these small variations could mean the difference between life and death.

Ethnic conflict is therefore not only fought *about* culture, it is also fought *with* culture: more often than not, such conflicts start over questions of linguistic or religious rights, over contested toponyms or over radically different interpretations of history. However, if culture can be a tool that can be used to divide communities, it can just as effectively be used as an instrument to bring them closer together by building on common cultural elements. It is exactly this role of culture as an instrument for dividing or uniting that was at the heart of a conflict prevention project implemented by the Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) in the Ferghana Valley from 2004 to 2006.

The Ferghana Valley has long been regarded as a 'powder keg' that could be next in line after the Balkans and the Caucasus for a bloody ethnic conflict. This fertile and densely populated valley is divided in between the three Central Asian republics (Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan) and faces a host of problems, including resource scarcity, border conflicts and a crackdown of the Uzbek authorities on its religious and conservative population. It is populated by a variety of ethnic groups of which ethnic Uzbeks, Tajiks and Kyrgyz are the three largest communities.

After the collapse of the Soviet Union, the quirky administrative boundaries that had previously carved the valley into three Soviet republics but had gone mostly unnoticed to the population were turned into 'real' interstate borders. These then divided border communities that had lived together for decades, as fences and border checkpoints appeared overnight, sometimes in the middle of village streets. Tensions between the different national governments led to strict border regimes and restrictions on movement of goods and persons that adversely affected the population of the already economically underdeveloped border regions. Small-scale conflicts erupted between previously interdependent villages over cross-border cattle theft, irrigation canals, illegal trade and access to social infrastructure such as schools, hospitals and mosques. This created a double risk of ethnic conflict: between villages in Uzbekistan and Kyrgyzstan, and between ethnic Uzbek and ethnic Kyrgyz within southern Kyrgyzstan itself.

To mitigate tensions in the border regions, ACTED developed a project jointly with the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) to bring a number of cross-border communities together and build better relations between the Uzbek and Kyrgyz villagers. This conflict prevention project consisted of three phases: a research phase, a local governance building phase and a confidence building phase. The research selected those villages most at risk of inter-ethnic and cross-border tensions and identified the sources of tension in and between these communities. In the second phase, specialized ACTED community mobilizers visited these villages regularly to help their inhabitants to identify and address their own problems. The key instrument in this regard was the 'Social Community Council' (SCC), a local governance body elected by the villagers themselves. This council was trained by ACTED on how to tackle problems at the local level, through small community projects such as the cleaning of irrigation and drainage canals, school repairs and other activities to address social problems. With financing from the OSCE, ACTED supported the socio-economic development of these villages through micro-credit loans and small grants for community projects.

To meet the project's conflict prevention objective, in the third phase SCCs were established in several villages on the Kyrgyz-Uzbek border and were encouraged to organize cultural and sports events together with their neighbours from the other side of the border. When planning these events, the villagers drew on common themes and traditions shared between Uzbek and Kyrgyz culture. The traditional New Year feast of Nawruz, for example, is celebrated by Uzbeks and Kyrgyz alike and was an excellent occasion to bring villagers together for food, dancing and music. There are several other common celebrations that proved to be helpful starting points for joint activities. Due to their shared past as part of the Soviet Union, the Soviet victory in World War II (*dven pobedy*) is remembered by both Uzbekistan and Kyrgyzstan through the honouring of veterans, poetry and theatre plays of families parting with soldiers going to the frontlines.

Sports also proved to be an area of joint interest. Within the former Soviet Union, sports such as volleyball, wrestling, running and weightlifting are widely practiced even in rural areas, and local tournaments gave youth from both sides of the border an opportunity to test their mettle against one another in friendly competition. The SCCs organized these events themselves, ACTED contributed through the financing of food, prizes and decorations. Within Central Asian culture, food plays an important role as part of any public event, and also here there were many commonalities to build on for confidence building activities. The preparation of the traditional rice dish 'plov' proved to be a helpful way of bringing ethnic Uzbek and Kyrgyz villagers together.

By overcoming the barriers that were created through the newly erected state borders, the project showed the villagers that they had far more in common at the local level than the troubled relations between their governments would make them believe. This improvement in personal relations subsequently helped them to address cross-border problems such as cattle theft or water management in a more congenial manner. Building on the cultural elements that were shared between the different groups proved to be an effective instrument to increase confidence and foster informal conflict resolution mechanisms.

There were several lessons learned from the project that might be helpful to reiterate. First and foremost, as with most development projects, it was crucial to guarantee local ownership of the project. The key element here was the social community council which proposed most of the event ideas and took a leading role in their organization. This ensured that the project activities

would connect well with the traditions and perceptions of the local population and would be widely supported. Second, the research showed that poverty and resource scarcity were at the root of many of the social problems in the villages and required development tools to be addressed structurally. The micro-finance loans and small grants were very effective to assist the socio-economic development of the villages and also made villagers more supportive of ACTED's confidence building activities.

However, unfortunately the project also showed the limitations of projects at the grassroots level: ultimately, the cross-border villages were held hostage by the troubled relations between their respective national governments, and their economic development and relations were disrupted by increasing restrictions on trade and cross-border traffic. Small-scale local governance and confidence building projects should therefore complement, not replace, rural development and political reforms.

By helping villagers to establish better relations and develop their own informal conflict resolution mechanisms through joint cultural activities, the project has arguably reduced conflict risk in a small number of communities on the border. To be truly effective such confidence building projects should be part of a broader rural development strategy that can eliminate the structural causes of conflict over scarce resources. Building on common cultural elements such as shared history and traditions should be one of the instruments in such a strategy.

ABTRACT

Urban multiculturalism and social innovation: The Zinneke Parade in Brussels Meeting Myriam Stoffen, director of the Zinneke Parade

In a first part, this article establishes the socio-political context in which the Brussels *Zinneke Parade* project is. In a second part, it details this cultural event. Finally in a third part, it discusses limitations and difficulties to overcome in the idea of a reproduction of the parade in other places. More generally, using the example of Zinneke, it questions how the diversity of urban populations in most major cities in the world can be a tremendous resource for social innovation in order to develop new forces of social integration and comparison of human communities to major contemporary issues such as sustainable development and migrations.

Bertrand Wert

La parade Zinneke à Bruxelles

RÉSUMÉ

Multiculturalité urbaine et innovation sociale : l'exemple de la Zinneke Parade bruxelloise. Rencontre avec Myriam Stoffen, directrice de la Zinneke Parade

Cet article pose dans un premier temps le contexte sociopolitique bruxellois dans lequel le projet de la *Zinneke Parade* s'inscrit. Dans un deuxième temps, il présente cet événement culturel de manière détaillée. Enfin dans un troisième temps, il discute des limites et des difficultés à dépasser dans l'idée

d'une reproduction de la parade en d'autres lieux. Plus généralement, en s'appuyant sur l'exemple de la Zinneke, il questionne en quoi la diversité des populations urbaines de la plupart des grandes villes de la planète peut être une formidable ressource pour l'innovation sociale en but au développement de nouvelles forces d'intégration sociale et de confrontation des communautés humaines aux grands enjeux contemporains tels que ceux du développement durable ou des migrations.

Bertrand Wert

Bertrand Wert

Bertrand Wert est docteur en sciences politiques et chercheur associé au centre de recherche IRISES de l'Université Paris-Dauphine où il est doctorant en sciences politiques. Il est titulaire de deux Masters de sciences politiques, l'un de l'Université du Québec à Montréal et l'autre de l'Université Libre de Bruxelles. Il est impliqué dans plusieurs projets citoyens bruxellois dédiés au développement urbain durable. Il est actuellement *Policy Officer Assistant* en charge du développement des politiques d'innovation à la Direction Générale des Entreprises et de l'Industrie de la Commission européenne.

Myriam Stoffen

Myriam Stoffen est licenciée en « Sociale en culturele agogiek » et a une Licence Spéciale en « Wetenschapsontwikkeling ». Elle a travaillé comme assistante dans le programme du « Sociale en Culturele Agogiek » (pédagogie sociale, travail de développement avec adultes) et comme chercheuse en sciences sociales autour du temps libre à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) pendant plus de dix ans. Pendant quatre ans elle était liée au Centre de recherche Cosmopolis - City, Culture and Society à la VUB où elle a travaillé dans le domaine de l'action culturelle urbaine, du développement de quartiers et de la participation. Depuis 2005, elle est chargée de la direction de Zinneke. Par ailleurs, Myriam Stoffen s'est investie dans divers collectifs et mouvements de lutte contre l'extrême droite, de participation citoyenne, d'actions socio-artistiques et d'actions autour de la question des sans papiers, et ceci au niveau local, national et européen.

Multiculturalité urbaine et innovation sociale : l'exemple de la Zinneke Parade bruxelloise

Rencontre avec Myriam Stoffen, directrice de la Zinneke Parade²²

Bertrand Wert

Se pencher sur un exemple bruxellois pour parler de culture et de développement local, en ayant certainement la prétention de pouvoir en tirer des bonnes pratiques potentiellement duplicables ou transférables au Nord comme au Sud, pourrait paraître à la vue de l'actualité sociopolitique belge quelque peu déraisonnable. En effet, depuis les dernières élections législatives de mai 2007 et la victoire pourtant massive du parti chrétien-démocrate flamand et de son leader Yves Leterme, il n'est pas une semaine sans que les médias locaux ou internationaux ne reviennent sur l'état de santé du Royaume de Belgique. Pour beaucoup, il est entré dans une phase a priori terminale. C'est cependant en se fondant sur cette apparente contradiction sur l'intérêt de la portée d'un tel exemple, que les responsables du projet ARCADE ont souhaité revenir sur cet événement ou, plus justement, sur cette dynamique culturelle qui traverse un projet sociétal statonational belge en mal d'avenir. Un évènement qui, selon sa directrice, est un projet de ville culturel, social, éducatif et artistique. Sous la forme d'une

Le contexte en chiffres :

L'Etat belge est fédéral depuis 1979 avec 11.6 millions d'habitants, en continue décentralisation vers les trois régions : flamande, bruxelloise et wallonne ; Etat trilingue composé de 3 communautés culturelles et linguistiques constitutionnalisées regroupées dans deux communautés institutionnelles : communauté flamande et communauté francophone (elle englobe la communauté germanophone) qui gèrent les affaires immatérielles (enseignement, culture, politiques linguistiques, familiales...) ; la première communauté culturelle issue de l'émigration est la communauté italienne avec 175 498 Italiens fin 2005 (source : système d'observation permanente des migrations de l'OCDE).

La région Bruxelles-capitale : 19 communes et une institution régionale qui fête ses 20 ans en 2009 et qui comprend 1 048 491 habitants en 2008, pour une densité de 6 500 habitants/km².

En région Bruxelles-capitale : 2 langues officielles, le français et le néerlandais ; 45 nationalités différentes avec au moins 1000 représentants ; la plus grande communauté d'émigration récente est la communauté marocaine qui en 2001 représentait presque 13% de la population bruxelloise.

Bruxelles : 5 fois capitale : siège de l'OTAN, capitale des institutions européennes, capitale de l'Etat belge, capitale de la région Flamande et capitale de la région bruxelloise.

La Zinneke Parade en chiffres :

Création en 2000 pour Bruxelles Capitale européenne de la culture.

En 2008 : 70 000 personnes dans les rues pour 2h15 de défilé ; +/- 177 associations impliquées ; 185 artistes et 2 284 paradeurs bénévoles.

Budget : 600 000 à 800 000 euros par année.

Equipe permanente : une dizaine de personnes

Structure légale : 2 asbl (associations) « croisées ».

22. Dans le contexte bruxellois bilingue, il est intéressant de noter que la rencontre avec Myriam Stoffen s'est déroulée en français du fait que les interviewers – Adrien Tomarchio, Florent Le Duc et Bertrand Wert – ne maîtrisent pas le néerlandais.

biennale, il rassemble plusieurs milliers de Bruxellois tout au long de sa conception sur une année et demie, et quelques centaines de milliers de plus lors de son déploiement sur l'espace public le temps d'un weekend du mois de mai à l'occasion de la parade des Zinnekes.

Cet article s'articule en trois temps : avec en premier lieu l'exposition du contexte sociopolitique bruxellois dans lequel ce projet s'inscrit ; en deuxième lieu, la présentation détaillée de la Zinneke où, compte-tenu de la richesse des échanges le choix a été fait de citer extensivement Myriam Stoffen ; et, pour finir, une discussion autour des limites et des difficultés à dépasser dans l'idée d'une reproduction de la parade en d'autres lieux.

La force d'un exemple *hyper-contemporain*

Pour paraphraser Jean-Claude Van Damme, le plus célèbre produit bruxellois de l'industrie cinématographique hollywoodienne : « *les recompositions culturelles sont world-wide, au Nord comme au Sud et en sens inverse* ». Mais il y a des lieux plus avancés encore dans le processus de transformation des certitudes héritées de l'âge des Etats-nations²³, dont la région bruxelloise paraît bien être partie prenante.

Cette évolution se lit tout d'abord sur le plan politique institutionnel où, à l'image de nombreuses sociétés dans le monde, la décentralisation des pouvoirs est particulièrement engagée. Née en 1989 dans le courant du processus de fédéralisation du pays, la région Bruxelles-capitale a donc pour elle une certaine jeunesse. De cette jeunesse découle un manque compréhensible de légitimité historique qu'elle tend à contrer par une volonté d'affirmation auprès de ses administrés passant par une politique naturellement volontariste. Cela dans un environnement sociopolitique qui se complexifie d'autant plus que cette région est bilingue avec une forme de discrimination positive au profit de la minorité linguistique flamande en termes de représentation politique et de recrutement des fonctionnaires régionaux. Mais aussi dans un contexte d'enchevêtrement des niveaux institutionnels qui explique pour beaucoup la sous-dotation budgétaire chronique de l'autorité. Une carence financière qui doit être ramenée proportionnellement à ses fonctions et à ses attributions d'aire urbaine *pluri-capitale* - voir l'encadré -.

Il est important de rappeler que cette même région institutionnelle est en fait recouverte par les deux communautés belges : la communauté flamande et la communauté française, qui ont toutes deux une compétence en matière culturelle. Si cette région-capitale est donc un lieu de rencontre et d'union évidente entre les deux communautés linguistiques, elle est aussi une zone de frottements et de tensions qui, on va le voir, peuvent aussi avoir des résultats inattendus en termes de production culturelle.

Ce tour d'horizon institutionnel est aussi complexifié par la *réalité socioculturelle* de la région marquée par une très forte multiculturalité. Elle se symbolise par la diversité et le nombre des nationalités représentées au sein des 19 communes, parallèlement à la force symbolique mais aussi bien concrète, du statut de capitale des institutions européennes qui fait comprendre « *Bruxelles* » comme la capitale effective de l'Union européenne ; un statut qui est renforcé par la présence de nombreux fonctionnaires européens. Cependant cette capitale ne correspond que très peu

23. Époque de la modernité politique que l'on fait généralement débiter avec le traité de Westphalie de 1648 qui partagea l'Europe en Etats suite aux Guerres de religion.

aux canons de la « ville européenne ». Très fortement urbanisée et, comme les autres villes de la banane bleue²⁴, jouissant d'une très forte densité de population²⁵, elle s'apparente à une ville nord-américaine sur le plan de la répartition géographique de ses populations en fonction de leurs revenus. En effet, bien qu'un fort processus de *gentrification*²⁶ semble engagé, elle tend à avoir des quartiers encore assez fortement paupérisés situés en plein centre-ville²⁷.

Dès lors, avec cette définition plurivoque de l'urbanité bruxelloise on peut comprendre la difficulté à construire une politique culturelle tant les publics sont variés culturellement et socialement. Pourtant, non sans opportunisme, cela semble avoir favorisé l'émergence d'une dynamique culturelle, mais pas seulement, revendiquant une certaine autonomie vis-à-vis de l'*institutionnel*. En tous les cas, une dynamique qui semble largement profiter de ce flou ou de ce *bazar* bruxellois, comme dirait *Arno* le chanteur-compositeur polyglotte, résidant des bords de Senne²⁸.

Dès lors, sans exclusivité et toutes proportions gardées, le contexte fait de l'exemple de la Zinneke un révélateur privilégié et *hyper-contemporain* des tensions et des recompositions à l'œuvre sur l'ensemble du globe. Elle se développe entre traditions héritées et nouvelles cultures urbaines. Elle se réalise entre communauté nationale et diasporas économiques ou culturelles en voie de sédentarisation, entre *mono-identité* et multiculturalité ou cosmopolitarisme assumé et revendiqué. Autant de dynamiques qui se retrouvent dans la plus part des réalités urbaines de la planète, avec peut-être ici un intérêt supplémentaire, dans le sens où si la situation sociopolitique belge fait preuve d'une fragilité certaine, elle témoigne aussi d'une étonnante capacité d'innovation institutionnelle tendant à prendre en compte la diversité des acteurs culturels, linguistiques et communautaires en présence ; le tout a pour ambition de renouveler les cadres de la démocratie belge. Ainsi, il s'agit donc bien là, au moins sur le plan théorique et en pleine conscience des limites d'un exemple toujours emprunt de caractères propres et uniques, de prétendre nourrir les réflexions et les intentions similaires développées à Lagos ou La Paz, là, à Montréal ou Londres, ou encore là-bas, à Djakarta ou New Delhi.

24. L'arc européen le plus densément peuplé, autrement baptisé « banane bleue » par le géographe Roger Brunet, qui couvre l'Angleterre, le bassin Rhin-Meuse et l'émanique, pour se terminer par la plaine du Pô.

25. 6500 habitants au km².

26. Voir sur le cas bruxellois l'article de Van Crielingen Mathieu (2006), « Que deviennent les quartiers centraux à Bruxelles ? Des migrations sélectives au départ des quartiers bruxellois en voie de gentrification », in, *Brussels Studies*, numéro 1, 12 décembre 2006, disponible en ligne : www.brusselstudies.be L'auteur définit le processus de *gentrification* comme suit : « somme d'évolutions par lesquelles des espaces populaires se voient (ré)appropriés par et pour des groupes socialement plus favorisés que leurs habitants ou leurs usagers préalables. Ces évolutions sont indissociables de pressions exercées sur le tissu social en place, tantôt de manière directe et abrupte (éviction de locataires par suite de la revalorisation foncière d'un quartier, par exemple), tantôt plus subtilement (à la faveur, par exemple, de l'évolution des normes d'utilisation de l'espace public négociées à l'échelle d'un quartier ou du changement des priorités politiques envisagées pour celui-ci). Autrement dit, la gentrification implique à la fois une réappropriation (pour certains) et une désappropriation (pour d'autres) de l'espace urbain à l'échelle des quartiers ».

27. Voir les quartiers Princesse Elisabeth (commune de Schaerbeek), Conseil (commune d'Anderlecht), Malibran (commune d'Ixelles), et Escout-Meuse (commune de Molenbeek) ; quartiers par ailleurs bénéficiaires du programme de « contrats de quartiers » dédié à la revitalisation urbaine de la région Bruxelles-capitale.

28. La Senne ou Zenne en flamand – d'où une certaine analogie avec la Zinneke parade –, est la rivière qui coule en région bruxelloise et qui reliait anciennement Bruxelles aux canaux menant à la Mer du Nord. A noter qu'un « Zinneke » signifie aussi en brusseleer un chien bâtard ou encore un petit enfant habitant les bords de la Zenne.

Une dynamique culturelle et une méthodologie conformes à l'urbanité bruxelloise : complexe et diversifiée

Le projet Zinneke est né avec le XXIe siècle ; précisément il est une des dynamiques résultant de « Bruxelles 2000 Capitale européenne de la culture ». Myriam Stoffen précise que *« c'est un projet qui est né en 2000 avec la volonté des acteurs culturels de créer des liens. (...) Le projet est né à partir d'une proposition de faire un carnaval à Bruxelles qui se construisait avec des artistes qui essaient de faire un travail un peu plus poussé avec les acteurs dans les quartiers de Bruxelles ; c'est l'élément de base. A partir de là, ils ont invité différents acteurs qui montaient des projets de l'art de rue ou des parades. (...) Ils ont tous été des sources d'inspiration »*. Mais plus que des prédécesseurs, celle qui pour sa cinquième édition se décrit comme un projet socio-artistique : *« va aujourd'hui plus loin que les institutions classiques parce que ce n'est pas que de l'artistique, c'est aussi du socioculturel, du social, de l'enseignement, etc. C'est très vaste comme ponts qui sont construits entre différents secteurs. (...) De plus, c'est un projet que les gens peuvent s'approprier car il est basé sur la participation populaire »*. En effet, au centre de l'approche des promoteurs de la Zinneke se trouve la participation des Bruxellois. Cela passe naturellement par la mobilisation des ressources existantes, bien qu'à l'image d'autres métropoles millionnaires il soit difficile de recenser et d'actualiser l'ensemble des opérateurs potentiellement mobilisables : *« Il n'y pas un vrai inventaire complet de toutes les institutions qui sont à disposition sur Bruxelles. Ce serait une idée ; mais alors ce serait encore un regard très institutionnel et très précis sur un secteur, et tout ce qui est transdisciplinaire, interdisciplinaire et intercommunautaire ou moins formel prendrait le risque de ne pas être représenté. En effet, de manière générale dans un projet comme Zinneke, l'attitude à adopter, c'est de dire que l'on touche à un petit groupe qui se compose de 200 organisations, et on ne compte pas du tout ceux qui donnent des coups de main. Et 200 c'est rien quand on regarde le potentiel de Bruxelles. Pour chaque biennale l'enjeu est donc de toucher de nouvelles organisations ou celles avec lesquelles nous ne travaillons pas assez »*. Les chiffres avancés pour le bilan de la Zinneke 2008 sont de 177 associations partenaires pour 185 artistes, 2 284 paradeurs, 70 000 personnes dans les rues pour les 2h15 de défilé²⁹. Un « coming-out » dans l'espace public qui paraît bien bref par rapport au temps de préparation et à la méthodologie inclusive et compréhensive appliquée. Car, au-delà des acteurs institutionnels, c'est certainement du côté *non-institutionnel* que le travail de mobilisation semble le plus intense et le plus original.

Une méthodologie basée sur la rencontre, l'hybride et le métissage, tel un projet de ville

Au départ, il y a un contexte plus complexe que la moyenne des capitales du monde avec un bilinguisme institutionnalisé qui n'est pas vraiment vécu dans la réalité urbaine, puisqu'il y a environ 10 à 15% de Bruxellois qui se définissent comme néerlandophones, alors que pour

29. Source : le DVD bilan de la Zinneke 2008 disponible sur demande en ligne www.zinneke.org

certain observateurs l'anglais est la deuxième langue la plus parlée à Bruxelles après le français³⁰. Comme l'admet Myriam Stoffen, la collaboration sur le plan artistique entre les institutions francophones et néerlandophones s'accroît doucement : « *Les dernières années en effet il y a de plus en plus de rapprochements entre les différents projets et on voit la création de réseaux, mais aussi avec des accords culturels entre différentes institutions. (...) Mais les collaborations entre les acteurs doivent encore être renforcées à Bruxelles. Au final, il n'y a pas autant d'organisations qui travaillent de façon bilingue sur les questions artistiques, c'est surtout sur des projets* ». Et c'est aussi le choix de la Zinneke, un choix que l'on pourrait comprendre comme philosophique, avec la revendication du plurilinguisme comme valeur à part entière. Mais aussi un choix lié à la structuration des politiques publiques culturelles et artistiques, principalement menées par les communautés française et flamande, et qui ont l'originalité de se croiser et de se superposer en région bruxelloise. Cela explique l'aspect bicéphale de la direction et de la structuration légale du projet Zinneke « *qui est porté par une structure de coordination de type associatif sans but lucratif, qui en Belgique s'appelle une ASBL³¹, avec en fait deux associations, une francophone et une néerlandophone. Elles ont une convention de co-production entre elles, et elles ont exactement le même CA et la même AG, mais deux Présidents différents : dans une structure, la personne francophone assure la présidence et dans l'autre structure il occupe la vice-présidence, et inversement pour la personne néerlandophone* ». Il s'agit donc d'une volonté de bilinguisme qui se confronte à la réalité sociologique bruxelloise où le flamand n'est pas la lingua franca, comme il peut l'être dans l'équipe de gestion de Zinneke où, en effet, « *au quotidien, bien que l'on ne soit pas tous bilingues, on fonctionne de manière tout à fait bilingue. La majorité de l'équipe est francophone mais on fait de plus en plus un travail d'apprentissage du néerlandais, car s'ils ont tous eu 7 ou 9 ans de cours de néerlandais à l'école, la plupart ne réussissent même pas à avoir une conversation simple* ». Le métissage et l'hybride ne sont donc pas des postures aisées à tenir et à assumer. Il faut un volontarisme certain de la part des Bruxellois pour l'atteindre, que ce soit de la part des habitants, des autorités urbaines ou bien encore des responsables de la Zinneke. Si bien que cette ambition ressemble pour Myriam Stoffen à un véritable projet urbain, dans le sens où elle envisage de faire vivre-ensemble des personnes qui n'ont que fort peu de choses ou d'identités pré-politiques³² à partager : « *C'est un projet artistique, que j'appelle aussi un projet de ville, qui monte ses projets via un processus long et intensif d'un an et demi par la mise en réseau d'habitants, d'institutions, d'organisations, d'associations très diverses à travers les barrières sociales, linguistiques et culturelles, afin d'essayer que de ces gens, par leurs envies, par des enjeux précis, par des partenariats, émerge une idée d'un projet à monter et à encadrer par des artistes professionnels. Que ces dynamiques aboutissent - après de longues phases de réflexion, de création et d'ateliers complètement créés sur mesure à partir des idées initiales - à des projets qui tous ensemble sont montrés dans une très grande*

30. Voir Van Parijs Philippe (2007) « Bruxelles capitale de l'Europe: les nouveaux défis linguistiques », in, Brussels Studies, numéro 6, 3 mai 2007 : « Dans toutes les provinces flamandes et wallonnes, les « Belges de souche » dépassent les 80%, alors qu'à Bruxelles ils ne sont plus que 44%. Les résidents d'origine non-européenne n'atteignent 10% dans aucune province, alors qu'ils forment le tiers de la population bruxelloise. Sous ce rapport, la Flandre et la Wallonie se ressemblent, mais Bruxelles c'est de moins en moins la Belgique, avec une population toujours plus diverse, à la fois plus multilingue que le reste du pays, mais aussi moins bilingue au sens belge que la moitié des provinces. (...) L'anglais est devenu la deuxième langue en Wallonie mais aussi à Bruxelles, alors que le français reste de justesse la deuxième langue en Flandre ».

31. Une ASBL est une association à but non lucratif.

32. Par pré-politique, il faut comprendre les identités traditionnelles telles que celles de la filiation (la famille...), du groupe culturel, ethnique ou géographique (le village...) dont découlent les solidarités mécaniques qui, comme Emile Durkheim l'a présenté, se distinguent des solidarités organiques impliquant le rôle d'institutions sociales de redistribution. Pour aller plus loin voir : Zoll Rainer (2004), « Le défi de la solidarité organique. Avons-nous besoin de nouvelles institutions pour préserver la cohésion sociale ? », in Revue du MAUSS, n°18, 2001/2, pp.105-118 ou Durkheim Emile, De la division du travail social, Paris, éd. PUF, coll. Quadrige, 416 p.

parade sur l'espace public. (...) C'est donc un travail avec la réalité urbaine, avec tous les acteurs de la ville, à travers les frontières, par un long travail de collaboration encadré par les artistes avec un travail montrable dans l'espace public sous la forme d'un grand évènement populaire ». On l'aura compris, cette initiative devient un projet de ville de part le contexte hyper urbain (6500 habitants au km²)³³ dans lequel il s'inscrit, mais aussi et surtout parce qu'il ambitionne le temps d'un processus de donner un sens, un logos³⁴ ou un but commun à des citoyens rassemblés, non pas dans une entité administrative, forcément froide et menée par sa propre logique, ni même par un projet politique rythmé par une légitimation électorale réservée aux citoyens du lieu en âge et en droit de voter, mais il va plus loin en essayant de gommer ces distinctions d'origines, d'âge et de droit. Cette parade offre potentiellement un *projet* commun à tous les occupants de l'espace urbain en usant d'une rationalité essentiellement inclusive et constructive, dans le sens où elle ne repose pas sur des identités fixes et prédéfinies. Elle se définit donc plutôt *sur le tas ou au fil de l'eau* en fonction de celles et ceux qui y prennent part.

Participation et partage créatif : du quartier vers un horizon cosmopolite

Si le lieu et l'âme du projet participent à cette création du nouveau, en quelque sorte à une dynamique perpétuelle *d'innovation sociale*, à comprendre comme une nouvelle façon de travailler et d'agir dans la société basée sur une approche compréhensive, la méthodologie et la philosophie d'action reflètent aussi ces intentions.

Ainsi, le séquençage sur deux ans de l'organisation d'une parade Zinneke (une biennale), de juin de la première année à la fin mai de la deuxième année, se partage en cinq phases :

1. Tout commence par la phase d'évaluation d'une biennale qui, sans être très complexe sur le plan méthodologique, semble être un élément central dans la description générale que donne Myriam Stoffen de l'organisation d'une parade : « *On fait le bilan des éléments centraux sur lesquels on doit travailler parce qu'il y a évidemment des manques. A partir de là, on réoriente le projet pour la prochaine biennale en questionnant les objectifs, les principes de base mais aussi les méthodes de travail et les accents que l'on va mettre pour la prochaine biennale. Dès que cela est clair, on définit les priorités en dehors du travail global qui reste stable, et alors on a la première phase d'ouverture sur l'espace public par l'appel au thème* ».

2. Suit la phase d'appel au thème de la prochaine parade : Pour la parade 2010, les résultats de cet appel ont été publiés au moment où la rédaction de cet article s'achevait – soit en mars 2009 -. Au moyen de mailing lists accompagné par les réseaux de mobilisation dans les quartiers, un vote électronique a été réalisé totalisant 675 votants³⁵. Les propositions de « chaos », « le cercle » et « à table » étaient avancées ; et c'est la dernière qui a été retenue. Ainsi, la proclamation a permis de lancer le processus participatif : « *Dès que le thème est connu, on commence la deuxième phase,*

33. Pour les chiffres démographiques et sociogéographiques sur Bruxelles, voir l'article de Patrick Deboosere, Thierry Eggerickx, Etienne Van Hecke et Benjamin Wayens (2009), « La population bruxelloise : un éclairage démographique », in, Brussels Studies, Note de synthèse n°3, 12 janvier 2009, disponible en ligne : www.brusselsstudies.be

34. Notion de la modernité renvoyant à la rationalité et à la logique gouvernant le monde.

35. Pour plus de détails voir : http://zinneke.org/2010/theme_2010/

on le rend public et on commence à faire l'appel à participation », qui une nouvelle fois débute par un recueil de doléances, tel un moment d'ouverture des esprits et de stimulation des imaginaires.

3. Vient ensuite la phase de relance : *« C'est une importante phase de prise de contact et d'écoute, un long travail qui démarre aux mois de mars-avril de la première année, avec des grandes réunions dans le plus grand nombre de quartiers de Bruxelles. A partir de là, nous rencontrons un maximum de monde individuellement pour bien écouter les motivations de chacun : « pourquoi veux-tu participer ? » ou « qu'est-ce que tu veux faire ? ». C'est important pour mieux suivre le projet par la suite. Tout l'enjeu de la première rencontre c'est d'essayer de pousser le plus loin possible la formation de partenariats entre acteurs qui ne se connaissent pas, pour que des publics, des associations se rencontrent, afin qu'ils explorent un travail artistique qu'ils n'ont pas encore fait, pour qu'ils creusent un enjeu local dans leur quartier ou dans la ville. On apprend ce que l'on veut faire pour ensuite passer à la phase de réalisation des idées développées. Pour chaque discipline on envisage les ateliers qu'il faut monter, généralement à partir de septembre de la première année. En effet, l'idée de tissage de liens est essentielle et c'est aussi pour cela qu'on prend autant de temps à écouter ce que les gens qui veulent participer ont à dire. Ce sont ces projets qui créent un cadre où tous ceux qui ont envie de travailler sur des expérimentations de type social, culturel ou artistique avec des gens qui ne se rencontrent pas d'habitude peuvent le faire. Ils ont la possibilité d'explorer des champs qu'ils ne connaissent pas - du type territorial - afin de travailler sur des enjeux à l'échelle du quartier ou de la ville entre différents groupes et différentes communautés. Au total, l'essentiel est que pendant un an et demi ils testent des choses qui peuvent aussi échouer, mais cela ne pose pas de soucis, cela fait partie de la démarche ». Un travail qui s'accélère une fois les consultations des participants potentiels achevées. Des lieux pour accueillir des ateliers sont alors mis à disposition par différentes organisations ou communes partenaires. Dans cette même phase, la relance artistique se fait via un grand projet d'exposition monté avec une première série d'artistes susceptibles de travailler pour l'édition Zinneke 2009-2010. Vitrine de la créativité Zinneke, une vingtaine d'artistes développe des installations, des variations originales autour du thème de la Zinneke Parade 2010 « A table », cela afin d'ouvrir les imaginaires des futurs participants tout en annonçant le thème au grand public.*

4. A partir de janvier de la deuxième année c'est la phase de réalisation : *« où tout ce qui a été inventé commence à se construire ; c'est la phase concrète d'une certaine façon. (...) Aussi, comme on souhaite avoir un résultat artistique qualitatif, à ce stade l'investissement dans l'encadrement professionnel et artistique de tous les groupes s'accélère. Pour cela, on se fait une règle de payer correctement tous ces artistes professionnels. En tous les cas on paye un coordinateur artistique par Zinnode³⁶, et on a plus ou moins 20 ou 30 coordinateurs artistiques par biennale. En fonction de tous les partenariats qui se construisent on essaie de voir s'il n'y a pas des partenaires qui peuvent mettre à disposition un coordinateur organisationnel, une salle ou un budget. (...) Donc en fait, on rêve d'abord, ensuite on évalue combien coûte ce rêve et enfin on regarde de manière solidaire par projet ce que tout le monde peut apporter ; après on regarde ce qui manque, et après on aide ce partenariat porté par une Zinnode à trouver les fonds nécessaires. Si le groupe a besoin d'aide, nous venons en support en fonction de nos moyens, mais pas de manière linéaire ; c'est du sur mesure. (...) Pour ce faire, lors de chaque biennale on ouvre des espaces de production temporaire, généralement dans des lieux abandonnés dans quatre ou cinq endroits de la ville. C'est une manière de réinvestir des espaces vides – des friches ou des chancres –, et à la fois de créer la possibilité d'une*

36. La Zinnode est un groupe de maximum 100 personnes composé de plusieurs partenaires qui partagent un projet artistique cohérent commun, en rapport avec le thème de la Parade. L'ensemble des Zinnodes = La Zinneke Parade.

dynamique locale de rencontre entre Zinnodes, entre artistes, entre habitants. Là aussi cela donne des dimensions autour du projet qui sont très chouettes. A partir de là naissent souvent des réseaux de gens et d'amis pour la vie ».

Mais si ces processus humains semblent être centraux dans l'approche choisie, ils s'accompagnent d'une volonté d'encadrement légal ou de juridicisation et d'institutionnalisation des rapports. Cela se remarque en particulier dans les rapports entre l'unité centrale de la Zinneke – son équipe de coordination et ses deux ASBL – et les unités décentralisées que sont les Zinnodes dans les quartiers. Pour les responsables de la Zinneke, le tout participe à ce processus d'empowerment ou de responsabilisation et de prise de pouvoir par les acteurs de la société civile, qu'ils soient initialement organisés ou non : « *Tout cela se construit de manière concertée dans le cadre d'un partenariat avec la Zinnode. Cela fait aussi parti du projet d'aider les Zinnodes à apprendre à monter leur projet. Notre objectif est d'éviter que l'on arrive à un système où la prise d'initiative dépend d'un professionnel qui va vers les gens. On souhaite que les gens apprennent. On veut que l'expérience d'un an et demi permette aux gens d'apprendre eux-mêmes à monter des projets, ce qui d'ailleurs, dans certains cas, aboutit à ce que des associations se montent. Par exemple aujourd'hui des associations nées dans le cadre de Zinneke montent leur propre groupe et organisent des festivals elles-mêmes. Ce processus de passage d'information, d'échange se situe à tous les niveaux. Pas seulement sur le plan artistique, mais aussi en termes de rencontres humaines afin d'apprendre à un acteur à être actif dans la vie et à savoir comment le faire. C'est donc là où l'on a un travail d'éducation permanente qui se fait de part le constat d'un grand manque et d'une grande demande. Cela marche parce qu'on le fait dans le vif* ». La dynamique de la Zinneke permet donc d'initier des projets a priori pas directement liés à l'essence de la parade. Aussi, elle se rapproche en ce cela d'un vrai projet sociétal et urbain, en créant du lien là où, naturellement, il n'y en avait pas.

5. Finalement, avec les mois de mars-avril de la 2ème année on entre dans la phase de répétition et de sortie dans les quartiers : « *car on essaie aussi que chacune des Zinnodes organise au moins une répétition générale, et qu'une « soumonce » (mini-parade) soit organisée dans le quartier de la Zinnode. Elle correspond à une première sortie pour que le groupe se montre dans son propre quartier, et pour que le quartier puisse s'appropriier son projet. Mais il y a des projets qui ne sont pas liés à un quartier, alors certains quartiers organisent des fêtes d'habitants pour inviter des groupes d'ailleurs (...) c'est très important qu'il y ait cette double appropriation avec le quartier d'une part et le projet au niveau de la ville d'autre part, et finalement avec l'ensemble plus général du projet Zinneke. Ceci crée une tension à l'échelle régionale entre le local, l'urbain et le cosmopolite à la fois, et c'est très important. Le fait que les quartiers soient tellement importants dans le projet permet d'agir sur la notion de développement des quartiers sur le plan social ou culturel. Dans le même temps pour nous c'est important d'éviter les réactions de « patriotisme de quartier » car ce serait un nouveau renfermement, et cela ne nous intéresse pas. Ce qui est important c'est cette double appropriation avec le local et en même temps avec quelque chose qui les reconnecte avec le monde en général* ». Une forme d'aller-retour entre le micro et le macro supposément productrice en termes de représentations et créatrice d'identités.

Les limites de ce projet et de ses potentialités de transférabilité

Fort de cette description détaillée du *processus Zinneke*, rapprochons-nous maintenant des possibles limites de ce projet et de ses potentialités de transférabilité autour de quatre aspects essentiels avec, premièrement, une volonté de fluctuation du contenant et du contenu de la parade en fonction de l'évolution socioculturelle de ses participants sans qu'une définition précise de ce qu'est un Zinneke ne soit donnée – voir l'invocation d'une « *Third Zone* » -. Deuxièmement, une autonomie structurelle et financière qui n'est jamais garantie du fait d'un choix assumé de ses promoteurs ; le tout dans un contexte institutionnel belge hautement incertain. Troisièmement, la centralité d'un travail réflexif intensif poussant à l'auto-évaluation et à la remise en cause perpétuelle qui, transposé dans un contexte de faible confiance sociétale ou de déficience des institutions publiques, a toutes les chances de ne pas aboutir tout en remettant en cause le processus créatif. Enfin, quatrième, l'ambition de *changement de paradigme* représentée par une sobriété dans la consommation énergétique et par un travail de valorisation et de recyclage des matériaux. Un défi qui n'est pas toujours simple à imposer dans un univers artistique et culturel où ces enjeux semblent percoler lentement.

Entre identités/solidarités mécaniques et identités/solidarités organiques : l'entremise de la « *Third Zone* »

Partant des prémisses évoquées de l'horizon cosmopolite de la Zinneke, il est tentant de penser que les particularités culturelles des différentes communautés de la ville s'expriment aussi dans la parade. Hors, au contraire, Myriam Stoffen insiste sur le fait que l'on retrouve ces particularités mais « *de manière très partielle car l'une des idées centrales de la parade est que les gens ne restent pas sur leur folklore. Donc cela peut-être un point de départ, pour quelque chose de nouveau à construire avec d'autres, comme un métissage ou un hybride. C'est très souvent le cas pour certaines communautés comme les latinos, certaines communautés africaines ou les communautés asiatiques même si on arrive difficilement à toucher ces dernières.. Pour certaines communautés, c'est très clair, telles certaines communautés africaines : leur point de départ ce sont des rythmes de base ou des chants et des costumes. Mais c'est par excellence le travail de partenariat et de rencontre avec les artistes qui intègre et qui pousse plus loin ; et c'est une évolution importante. C'est comme de passer de l'Etat-nation au réseau mondial : c'est passer de l'identité nationale ou communautaire vers quelque chose qui est un vivre ensemble comme un projet* ». Ici nous percevons de nouveau l'importance de la construction et de l'innovation sociale en temps réel, en fonction des ressources humaines à disposition et avec toute leur profondeur historique. Et Myriam Stoffen d'ajouter : « *Donc ce projet est toujours à inventer. C'est toujours un espace vide entre les gens où tout le monde doit mettre un petit bout de soi. Le résultat dépasse ce que cela aurait été s'il y avait eu une classe sociale dominante, une manière de vivre dominante, voire une culture dominante. C'est donc quelque chose d'hybride et qui appartient à tout le monde. C'est une sorte de « Third zone » qui est créée, qui fait que les gens sont obligés de faire un projet. L'identité est donc envisagée comme un imaginaire d'une ville à construire comme un projet collectif. C'est une force qui se développe pendant un an et demi, soit pendant suffisamment de temps. Mais en même temps il est suffisamment court pour que cela empêche les gens de se lasser. Parallèlement, le côté éphémère est très important, car ce n'est pas un modèle qui doit devenir dominant pour tout le monde, il ne s'impose pas. C'est très important aussi que les gens aient leurs racines, leurs folklores et leurs traditions ; mais dans le projet Zinneke, ils ont aussi cette expérience de vivre les différentes dimensions. Cela leur permet d'aller plus loin dans l'expérimentation du vivre ensemble dans un contexte urbain qui, avec le vingt-et-unième siècle, ne*

va pas cesser de croître ». Et ce flou ou cet entre-deux identitaire se retrouve aussi dans la structure de la Zinneke. Sur de nombreux points, et non sans logique, celle-ci paraît être une métaphore de la situation institutionnelle belge. Afin de survivre au système, elle a dû apprendre à s'en jouer, tirant finalement une valeur ajoutée de l'imbroglio apparent.

Une organisation légale adaptée à la pluralité et à l'exclusivité des ressources qui « *est typique de la Belgique, avec toutes ces institutions qui forment un puzzle complexe, qui est lourd, mais qui en même temps offre de très nombreuses opportunités* ». Si tout semble être dit dans cette seule phrase, pourtant l'élément particulièrement intéressant pour l'enjeu du transfert des bonnes pratiques pour certains contextes du Sud réside dans la stratégie qui gouverne l'action d'un opérateur dans un environnement complexe : « *Il y a une grande différence entre la réalité institutionnelle, et la réalité vécue par les acteurs eux-mêmes. Dans les faits, tout le monde cherche son chemin, c'est la politique de la débrouillardise qui domine. Le côté positif est qu'un projet comme le notre, qui est à la croisée de tellement de carrefours, échappe toujours à la contrainte et on n'a jamais une main prise à 100% sur le projet, car il appartient à tout le monde. Mais c'est une contrainte structurelle qui nous vient de la nature du fonctionnement des politiques culturelles ici en Belgique car, au niveau des communautés, une association qui se fait reconnaître par une communauté dans le cadre d'un « plan culturel » pour avoir un revenu et une subvention culturelle doit « choisir son camp ». En découle l'obligation pour une association qui veut recevoir des subventions structurelles de se faire reconnaître par une communauté. (...) De notre côté, sur le plan du suivi on essaie d'avoir un équilibre équitable pour que du côté francophone et néerlandophone, sur le plan financier, on essaie d'avoir un équilibre entre les deux « fifty-fifty ». Mais nous refusons de rentrer dans un jeu d'équilibre parfait, jouant sur une compétition entre communautés. On insiste donc continuellement sur le fait qu'il serait certainement intéressant de se mettre tous autour de la table afin que les parties prenantes puissent discuter ensemble du projet. Mais certains politiques considèrent qu'ils n'ont pas à assister à ces rencontres. En effet, certains considèrent de façon très louable qu'ils ne doivent pas intervenir. Ils se contentent de créer un cadre politique afin que l'administration fasse son travail et puisse suivre le projet Zinneke. D'autres ont des motivations moins louables à ne pas suivre notre travail* ».

En dernière analyse, cette tension semble particulièrement productive à en croire Myriam Stoffen. Ainsi, la complexité institutionnelle devient étrangement garante ou offreuse de libertés : « *Nous avons de ce fait une autonomie totale, c'est capital. Car si je suis très critique sur le fonctionnement des institutions, dans le même temps je constate tout ce que l'on peut faire et là je compare avec d'autres acteurs ici en Belgique ou même à l'étranger. Il faut reconnaître que tout ce que nous pouvons faire c'est génial. Nous avons une très grande liberté de questionnement et de prise de position critique. Si ce n'était plus le cas je quitterais le projet et beaucoup de gens avec* ». Il s'agit donc d'une capacité réflexive qui prend corps dans la Parade car, comme cela a été présenté, la première étape de chaque Zinneke est ponctuée par ce moment d'évaluation grandeur nature.

Une démarche réflexive, évaluative et autocritique qui se retrouve dans l'idée du projet

Myriam Stoffen insiste fortement sur ce point en précisant que : « *C'est un élément très important d'arriver, à chaque biennale, à la structurer à partir d'une analyse très précise de ce que l'on a fait lors de la précédente. Pour un projet comme Zinneke qui est dans l'humain pur, c'est une question*

essentielle que d'essayer d'aller le plus loin possible dans la création d'un espace où les gens peuvent se rencontrer à partir d'une envie ou d'une coïncidence. Cette question nous pousse à aller le plus loin possible dans la participation, pour mettre les gens ensemble et pour ne pas accepter qu'un centre culturel retravaille avec les mêmes acteurs sans s'intéresser à aller trouver de nouveaux participants ; car les non participants nous intéressent. De fait, toujours nous forcer à nous ouvrir à cette démarche évaluative, c'est une des premières choses que j'ai commencées à faire quand je suis rentrée dans l'équipe ; aussi notamment parce que dans les dossiers de subventions on démarre souvent avec les objectifs et les indicateurs de mesure. Depuis 2002, cela a été fait de manière systématique et certaines années cela a été fait de manière plus intensive. Donc au-delà de l'évaluation au quotidien de comment fonctionne l'équipe, on met en place une évaluation plus réflexive ou analytique à la fin de chaque parade par des processus de rencontres orales, avec des réunions collectives et/ou individualisées, ainsi qu'avec un travail écrit. Cela a notamment été le cas après la biennale de 2004 qui a été un tournant difficile pour la structure d'organisation. C'était alors légitime d'aller plus loin à ce moment là et on a produit des questionnaires de plus de trente pages. Inversement, en 2006 c'était moins nécessaire donc cela a été plus léger. C'était alors plutôt une check-list d'une page avec quelques commentaires que remplissaient tous les partenaires, tous les artistes et tous les coordonnateurs. Aussi, pour la première fois en 2008, nous avons fait un questionnaire pour les participants mais qui n'a pas vraiment marché. On a eu des réponses mais il est arrivé beaucoup trop tard. Nous ne sommes pas parvenus à informer tout le monde au départ de la tenue de l'évaluation ».

On constate donc que l'idée d'évaluation est loin d'être en dehors de la culture Zinneke. Elle semble même être essentielle dans la méthodologie et la philosophie d'action. Comme si ses promoteurs voulaient en permanence s'autocritiquer, s'auto-décentrer et briser toutes leurs certitudes. Au point que la directrice laisse entendre que la perspective d'une évaluation tout au long de la parade fait partie des objectifs : « Il faudrait que les participants puissent suivre en temps réel l'évolution de ces éléments d'évaluation comme un journal. Pour la première fois avec cette édition, on a lancé le processus quatre mois avant la parade mais c'était encore trop tard. Et toutes les autres fois c'était après la parade, ce qui veut dire que l'on obtient un retour « reconstruit » parce que les gens ont oublié, ou bien ils ont réussi à dépasser les problèmes ou, inversement, ils n'y sont pas arrivés. Donc cela devient le centre de toutes les frustrations, donc on manque de nombreuses étapes d'évaluations dans le processus. Pour cette raison, c'est très important de l'approfondir ; mais jusqu'à présent nous n'avons jamais eu assez de personnes pour le réaliser. Mais le travail d'évaluation que l'on fait, si je le compare à d'autres projets, est très intensif. Il se traduit à la fin par une note de synthèse sur le projet qui est restituée à tous les participants et aux partenaires du projet ». Une intention certainement louable en apparence mais qui rencontre la difficulté majeure de la volonté des participants tout comme celle des limites du médium ; tout le monde ne possède pas l'écrit ou la compréhension suffisante de l'enjeu : « c'est en général très difficile d'intéresser les participants et surtout les artistes. Ils n'ont pas forcément l'habitude de cette façon de travailler ou tout simplement d'écrire. Donc ce qui se passe c'est que les coordonnateurs artistiques ont des entretiens individualisés avec tous les artistes pour faire ce travail. Mais on fait d'office avec eux une réunion individuelle supplémentaire afin d'aller au bout de l'analyse, car les artistes sont quand même des piliers ».

Autre souci et autre enjeu qu'est la limitation potentielle des imaginaires par une grille d'évaluation ex-ante³⁷ qui pourrait trop cadrer et rebuter le travail créatif. D'où la question classique de

37. En termes d'évaluation, on parle d'évaluation ex-ante pour une étape d'évaluation avant le démarrage du projet – celle qui habituellement définit les indicateurs –, d'évaluation au fil du projet pour ce qui est de l'évaluation pendant le développement du projet, et d'une évaluation ex-post une fois le projet ou l'action achevé.

comment mesurer un travail essentiellement qualitatif avec des données quantitatives souvent plus simples à déchiffrer et à communiquer. « *En effet, c'est aussi un argument qui pousse non pas à une évaluation avant, qui pourrait trop cadrer les créateurs et limiter les imaginaires, mais plutôt après. Par contre pour moi [Myriam Stoffen], cela a toujours été clair qu'il y a d'autres manières de récolter des témoignages beaucoup plus qualitatifs sous forme de chronique, mais nous n'avons pas de budget propre pour le faire. Et, en même temps, nous n'avons pas d'obligation de le faire. Mais quand on incite tout le monde à le faire, généralement les gens sont toujours très contents de l'avoir fait car cela leur permet de poser un regard critique sur leur travail. C'est généralement fructueux* ». Et cette attitude critique et réflexive par rapport au travail fourni est aussi partagée par l'équipe de coordination qui, par ce choix de la logique de projet, se met en perpétuelle fragilité ou incertitude, un peu à l'image du corps urbain ou de la ville avec laquelle la Zinneke entend interagir.

Une évaluation source de difficultés

Evidemment tout cela ne se développe pas sans différents niveaux de problèmes : « *Le premier niveau c'est que l'on reste dans une logique de projet et donc d'éviter les pièges d'un fonctionnement institutionnel. Autrement dit l'idée est d'éviter de rentrer dans des recettes de fonctionnement en reproduisant les mêmes modèles, les mêmes méthodes de fonctionnement, de ne plus se questionner et d'avoir une équipe de coordination avec des gens qui ne sont pas passionnés par la ville, ou qui sont passionnés par le travail artistique, mais pas par la création participative. Car la Zinneke est vraiment basée sur un procédé de travail de type création artistique participative. Ce ne sont pas les artistes qui dessinent les projets et à partir de là les participants qui exécutent, c'est vraiment à partir de ce que les participants amènent que les artistes doivent construire et pousser plus loin un projet commun, et ce de manière interdisciplinaire (ce qui n'est pas toujours évident). Donc il faut de l'amour pour ce type de démarches artistiques, il faut beaucoup d'amour. Il faut aussi avoir envie de travailler avec une très grande empathie et avec une très grande patience vis-à-vis de la diversité des acteurs, parce que très souvent dans le quotidien il y a beaucoup d'organisations qui souhaitent inclure le projet Zinneke dans leur rapport d'activité, c'est valorisant*.

Le deuxième niveau de problème, c'est qu'il semble que ce soit bien plus facile de rester sur des schémas connus, sans trop de risques, et c'est aussi légitime, mais à la fois nous sommes toujours dans une position de compréhension de la réalité, d'où l'importance dès le début de bien écouter les participants, pour bien connaître leur réalité et éviter ainsi qu'ils soient emportés par l'enthousiasme ou la grandeur d'un projet et qu'ils finissent par « s'écraier ». Il faut vraiment avoir une sensibilité profonde et dans le même temps avoir l'audace d'essayer de casser les schémas, de questionner, d'être doucement ou plus fortement critique. C'est un esprit qu'il faut avoir pour éviter de rentrer dans un certain automatisme qui ferait que notre projet deviendrait une institution qui ronronne et qui fait toujours la même chose. Là la qualité de l'équipe est vraiment cruciale, il faut vraiment qu'elle ait envie de bousculer le monde. Enfin, l'autre côté institutionnel que l'on doit éviter c'est d'arrêter de prendre des risques et d'arrêter d'expérimenter ». Une nouvelle fois la problématique de la contrainte évaluative face à la fertilité du travail créatif est avancée.

Vient finalement un autre enjeu qui transcende toute la parade et qui démontre encore son *hyper-contemporanéité* ou son inscription dans les grands enjeux de société actuels ; il s'agit de l'enjeu lié à la problématique du développement durable et de la limitation des ressources. Il se

matérialise dans la Zinneke, au moins dans les intentions, par un changement de paradigme représenté par une sobriété dans la consommation énergétique et un travail de valorisation et de recyclage de matériaux. Myriam Stoffen explique qu'« à un autre niveau, c'est très important que le projet reste une utopie de ville, qu'il reste un projet de fête populaire urbaine, et qu'on ne se laisse pas séduire par l'emprunte d'un « city marketing » qui existe aussi à Bruxelles. Si c'est un projet qui a un rayonnement national et international, ce qui est très bien, il ne faut pas que cela devienne pour autant un projet esthétique avec un beau formatage esthétique très précis. Cela doit rester un projet qui défend, un échange entre « êtres humains » au sens strict, sans qu'il y ait forcément un échange de type consumériste, commercial et passif. Un échange collectif de regards ou de points de vue est possible. Il y a quelque chose d'extrêmement fort et de très beau qui sort de là. C'est un projet qui en direction du grand public, et cela doit absolument rester intact, sinon cela devient un projet où il y a des grandes publicités partout avec des grands baffles et des grands podiums. En effet, les moteurs à explosion et les amplificateurs sont interdits dans la parade. C'est un aussi un choix car on travaille sur un projet qui peut montrer ce que tu peux faire quand tu utilises à 100% de « l'human energy », et cela c'est vraiment par amour pour la ville. On l'aime donc on la respecte. De cette manière là, il faut réfléchir sur des formes qui sont agréables pour un grand public. C'est un évènement, c'est certain, mais il se pose à contre courant des événements classiques que l'on nous propose généralement avec le recours à des bureaux d'événementiel, avec qui on refuse d'ailleurs de travailler. La Zinneke est un peu un événement de la ville sans émission de CO2, sauf que pendant un an et demi on peut difficilement tout contrôler à ce niveau là. Mais c'est vrai qu'au quotidien il y a une attitude de base pour faire attention à nos impacts, en travaillant avec des matériaux de récupération par exemple. Et de voir comment l'autre fait, cela pose des questions et éveille les consciences. D'ailleurs, beaucoup de jeunes sont confrontés à d'autres manières de faire qui les font réagir ».

Au final, de cette expérience humaine aux multiples facettes dont quelques unes des limites de la duplicabilité viennent d'être évoquées, peut être retenu un formidable message de l'univers des possibles tant sur la forme que sur le fond, malgré un contexte de remise en cause fondamentale de l'identité belge, de tensions communautaires extrêmes que les acteurs acceptent et que les gens reconnaissent. Et cela avec un paradoxe évident d'un projet artistique, culturel, urbain, économique et humain touchant les questions d'identité, de rencontre, de partage, et qui ne cesse de grandir et de se transformer, tout en étant entouré – comme cela a été présenté en introduction – par des dynamiques exactement inverses et simultanées de repli sur soi, ou de glorification d'événements historiques partageant les communautés ou de tendance à l'homogénéisation culturelle.

Si nous n'avons pas la prétention de vouloir affirmer l'idée de transfert d'une telle démarche de projet, tant il serait prétentieux de vouloir imposer des cas pratiques du Nord au Sud, gageons que cet échantillon puisse proposer quelques pistes d'action et de réflexion.

En attendant, le mot de la fin va aux Zinnekes qui, pour la parade 2010, sont appelés à « se mettre à table »

*C'est parti ! Les créateurs peuvent rêver, les inventeurs peuvent imaginer,
les rêveurs peuvent créer, l'imaginaire collectif peut inventer...*

*We zijn vertrokken ! Makers mogen dromen, uitvinders mogen verbeelden,
dromers kunnen creëren, de collectieve verbeelding slaat op hol...*

ABSTRACT

Culture and Development: ACTED's Cultural Initiatives in Central Asia

ACTED is one of the first international NGOs intervening in post-Soviet Central Asia. Along with post-conflict, emergency and development actions, ACTED was one of the few international organizations which included culture in its development framework by opening, in Dushanbe, a cultural centre that has become, since its foundation in 2001, a very special cultural

space, providing opportunities and alternatives to the local cultural actors and playing a significant role in Tajikistan's cultural situation. Inclusion of cultural sector in the development strategy is a relatively new concept which, despite being well received among both theorists and practitioners of the development and cultural policy disciplines, is mainly based on practical experiences and is very much dependent on the local contexts. Thus, ACTED's both practical and strategic experience of intervention in the cultural sector can be a great example of the use of culture as a powerful tool for economic development, social sustainability and integration of developing societies into the world process.

Georgy Mamedov

Concert au Centre Culturel Bactriane à Douchanbé (Tadjikistan)

RÉSUMÉ

Culture et développement : les initiatives culturelles d'ACTED en Asie centrale

ACTED est une des premières ONG à intervenir en Asie centrale post-soviétique. En plus de ses actions pour le développement, dans des situations d'urgence, et suite à des conflits, ACTED a été l'une des quelques organisations internationales à avoir inclus la culture dans son programme de développement en ouvrant, à Douchanbé, un centre culturel, devenu depuis sa création en 2001 un important lieu culturel qui offre des perspectives d'avenir et des

alternatives aux acteurs culturels locaux et joue un rôle significatif dans la situation culturelle du Tadjikistan. L'intégration du secteur culturel dans la stratégie de développement est un concept relativement récent qui, malgré sa bonne réception auprès des théoriciens et des opérateurs des disciplines du développement et des politiques culturelles, est principalement fondé sur les expériences pratiques et dépend beaucoup des contextes locaux. Ainsi, l'expérience, à la fois pratique et stratégique, de l'intervention dans le secteur culturel que possède ACTED peut être un très bon exemple de l'utilisation de la culture comme puissant instrument du développement économique, de la pérennité sociale et de l'intégration de sociétés en développement dans le processus mondial.

Georgy Mamedov

Georgy Mamedov

Georgy Mamedov has been working as a Director of Bactria Cultural Center (ACTED) in Dushanbe, Tajikistan. He previously worked as country coordinator for the international NGO ‘Restorers Without Borders’ in Tajikistan, where he implemented activities related to innovative development of Central Asian museums (such as organising live music performances at the Gurminj Museum of musical instruments in Dushanbe or contemporary art workshop “NaturArt” at the high mountainous botanical garden in the Pamirs).

Culture and Development: ACTED's Cultural Initiatives in Central Asia

*Georgy Mamedov*³⁸

In recent decades, development actors worldwide have been made progressively aware of the inter-linkages between culture and development. More specifically, it has become clear that development projects and programmes which fail to integrate a cultural dimension have less chance of success. More generally, culture has gradually been considered as an important component within the scope of development, be it personal, local or national.

Arts and culture provide more than quality of life to a community, they provide valuable economic benefit that can be measured through local employment, sales of items, etc. Culture's intrinsic values are also those which are transferable and useful elsewhere: analysing society, reflecting society, questioning the status quo, imagining new perspectives, raising sensitivity (to their surroundings) in the public, giving the public an interactive role in defining meaning, exercising their choices and developing critical perspectives. Culture has undoubtedly an impact on social development and poverty reduction.

After years of conflict or serious crisis, the links between a population and its cultural heritage are weakened, even though the use of certain traditions may survive. The weakening of this connection is often accompanied by the loss of reference points and the capacity to plan for the future in an unstable environment. For this reason, the non-governmental organization ACTED (Agency for Technical Cooperation and Development) supports, when possible, certain cultural initiatives considered essential for development at the national and community levels.

ACTED strives to renew the links between the past, present and future, so that communities that are conscious of the wealth of their cultural heritage can build upon this wealth and consolidate their development efforts. Although cultural promotion remains marginal within ACTED's larger scope of activities, it has always been considered as an essential dimension for community and national development within our approach, as well as a dimension fostered within global development strategies.

ACTED started using culture as a tool for development in the late nineties, mainly in post-crisis countries. ACTED participated in logistical support to heritage preservation projects in Afghanistan, in cooperation with the French Archaeological Delegation in Afghanistan and in Tajikistan, in cooperation with the international community. In 2001, ACTED initiated development projects based on cultural and eco-tourism, notably in the Pamir high mountains of Kyrgyzstan and Tajikistan. This project helped organising income-generating activities for local communities around local cultural heritage. ACTED continued this process with the creation of cultural centers: in the Balkans with the creation of the Helene d'Anjou Cultural Centre in Kraljevo (Serbia) and in Central Asia with the Bactria Cultural Center in Dushanbe (Tajikistan) addressing the lack of access to culture, information, and vocational training.

38. With the support of Adrien Tomarchio (ACTED).

ACTED intends to build on its original experience in the Balkans and Central Asia to promote the crucial role that culture can play when integrated in development strategies. Today, ACTED's involvement in cultural activities is three-fold:

Protection of Cultural Heritage: Whenever possible, ACTED conducts rehabilitation/protection of ancient and historic monuments, in contexts where general development trades or contingent priorities do not often take into consideration these historical assets and subsequently put them at risk, due to their lack of protection and maintenance.

Promotion of Cultural Activities: Considering the link between culture, social cohesion and conflict prevention, ACTED implements cultural activities mainly through the setting up and support to cultural centres (centre Hélène d'Anjou in Serbia and Bactria Center in Dushanbe), aiming to create a path for past, present and future linkages.

These cultural activities are articulated through four main priorities:

- Contribute to the development of a community identity
- Democratise access to information, culture and education
- Sustain cultural and artistic talent
- Address socio-economic needs of marginalised people

Fair Trade and ecotourism: Designing sustainable solutions for development has led ACTED to initiate and foster fair trade initiatives, as a means to reinforce economic capacity together with supporting the traditional handicraft production. ACTED privileges fair trade and ecotourism initiatives as a way to stimulate the local economy, often in areas where streamlined productions and economic activities are hindered by unfriendly natural conditions.

Among others, these practical experiences reinforced our feeling that culture can play an essential role in development strategies, especially in post-conflict areas. This allowed us to develop a certain approach and specificity in this field of activities, which has become an essential tool of our overall vision of development. Bactria Cultural Centre, presented here, is one of ACTED's initiatives in the field of culture and heritage promotion as means of alleviating poverty and supporting socio-economical development.

ACTED is one of the first international NGOs intervening in post-Soviet Central Asia. Along with post-conflict, emergency and development actions, ACTED was one of the few international organizations which included culture in its development framework by opening, in Dushanbe (Tajikistan), a cultural centre that has become, since its foundation in 2001, a very special cultural space, providing opportunities and alternatives to the local cultural actors and playing a significant role in Tajikistan's cultural situation.

Inclusion of cultural sector in the development strategy is a relatively new concept which, despite being well received among both theorists and parishioners of the development and cultural

policy disciplines, is mainly based on the practical experiences and is very much dependent on the local contexts.

Thus, ACTED's both practical and strategic experience of intervention in the cultural sector can be a great example of the use of culture as a powerful tool for economic development, social sustainability and integration of developing societies into the world process.

Post-Soviet and Post-Conflict Context of Tajikistan as a Basis for Cultural Intervention

Arts and culture are considered to be a language allowing people, regardless of their origin, economic and financial status, geographic location and other factors dividing nations, countries and human beings in the 'developed' and 'developing' worlds, to feel equal parts of a united global community or humanity. Without equal and effective communication, there cannot be any sustainable development and well-being of a country and of its people.

During Soviet times, due to the developed cultural infrastructure in the country which included educational institutions of all levels - from elementary to higher on visual and performing arts, music; theaters, cinema studio "Tajikfilm", network of libraries and houses of culture, book shops and museums all over the country; professional unions of artists, musicians, composers and other creative professions; and tight connections with the national infrastructure, access to the leading educational institutions for students from Tajikistan, developed touring system in music and performing arts – Tajikistan and its culture were an integral part of the world cultural process.

Many social and economic factors – collapse of the Soviet Union followed by a deep economic crisis and local armed conflicts in Tajikistan - led to a situation of isolation of Central Asian countries and their cultures from the world's cultural processes, movements and dialogue. Collapse of doubtful yet functioning cultural infrastructures built in Soviet times intensified the vulnerability of the social situation, especially for the urban creative and intellectual communities, whose most established and active members left their countries. Immigration, poverty as well as social and economical insecurity caused Central Asian arts, culture, education and science to move several decades backward, impacting negatively on development programs and the general well-being of people.

In Tajikistan, the general negative situation in arts and culture in the first years after the collapse of the Soviet Union was complicated by the civil war which lasted from 1993 to 1997. The war had a great impact not only on the social and economic dimensions of the cultural situation – many cultural institutions stopped activities or were physically destroyed; large-scale industries like cinematography and music were completely destroyed and still haven't recovered as of today - but also on the people's value system in which culture and its appreciation were very much marginalized.

ACTED: Eight years of unbroken efforts in arts and culture in Tajikistan

Emergency, post-emergency and reconstruction programs are typical interventions of ACTED in conflict or post-conflict territories. In Tajikistan, ACTED from the very beginning of its interventions has been involved with projects targeting the most vulnerable groups of population in rural territories. The spectrum of humanitarian projects in Tajikistan involves agricultural sector development, community health care and microfinance. Due to the above mentioned factors in Tajikistan, the cultural component became another dimension in the organization's framework of activities. However the main challenge was to identify the most appropriate format for the cultural program which would respond to the existing needs of the society. The format of a cultural centre was considered as the one which would fulfill the gap of active cultural spaces in the city recovering from a decade of civil war and social instability, and Bactria Cultural Centre was established in Dushanbe in 2001.

As per its name, the main idea of this project was to reconstruct bridges between regions constituting this homogeneous geographic and cultural area called Bactria. Bactria is one of the most famous Central Asian historical and cultural regions, which has been inhabited since the Bronze Age. Since its creation, Bactria Cultural Centre has contributed : To the opening of Tajikistan towards the outer world while promoting intercultural dialogue; To sustain cultural and artistic talents and contribute to the preservation and the promotion of Tajik and Bactrian cultural and archaeological heritage ; To improve and democratise access to education and information.

Intercultural Dialogue: Meeting and Understanding One Another

After years of conflict or serious crisis, the links between a population and its cultural heritage are weakened, even though the use of certain traditions may survive. The weakening of this connection is often accompanied by the loss of reference points and the capacity to plan for the future in an unstable environment. In Tajikistan the civil war which took place fifteen years ago has led to a significant isolation on many levels concerning arts and culture. The education system has degraded and cultural life has diminished. For this reason, ACTED supports certain cultural activities considered essential for the development at the national and international levels. In addition to and in line with its economic activities, ACTED attempts to fill social, educational and cultural needs through its Bactria Cultural Centre, which is home to a wide array of artistic events, language and computer classes and discussion forums. Bactria Cultural Center also contributes to ACTED's efforts to renew the links between the past, present and future, so that communities that are conscious of their cultural heritage can build upon this wealth and consolidate their development efforts.

Heritage Protection

If the context allows, ACTED and Bactria Cultural Center carry out heritage conservation and rehabilitation activities. The goal is to place these interventions within a long-term perspective wherein monuments, historical sites and cultural goods are part of a recognized common heritage

that must be preserved. These actions aim to restore continuity in the development efforts and open new opportunities for harmonious dialogue that valorize cultural diversity.

Promotion of cultural activities

ACTED also supports access to culture and dialogue and thus Bactria Cultural Center aims to be a place of cultural exchange, openness and training for all pursuing three objectives:

- Supporting a democratic access to information, culture and education;
- Encouraging the emergence of cultural and artistic talent by offering opportunities for expression in an open environment;
- Responding to the socio-economic needs of vulnerable people by proposing training sessions in computers or languages.

Bactria Cultural Centre – an open window for arts and culture in Tajikistan

Bactria has been involved in all the sectors of culture with the main areas of activities in visual arts, music and art education being covered, striving to develop contemporary arts as well as to preserve cultural heritage:

Visual Arts - Bactria Cultural Centre, as a contemporary artistic space, serves as a catalyst by providing opportunities to local artists to express their creativity in an entirely free and experimental way. At present, it is the only venue in Dushanbe encouraging artists to apply innovative approaches to manifest their artistic visions. The center furthers the idea that contemporary art encompasses multi-sensory forms of expression in which aesthetic, cultural and social meanings are exposed and debated.

Bactria's goal in visual arts is to expose local artists and art professionals (art historians, journalists, art managers) to the concept and ideology of contemporary art processes. We invite and support artists and art professionals to learn about curatorial work through workshops and master classes. In collaborative works with visiting artists and curators from Central Asia, Europe and the USA, local artists gain both theoretical and practical knowledge of the world's artistic context. Our regularly organized exhibitions, both solo and group ones, are conceptually structured and aim at opening a discourse among artists and visitors. Workshops, lectures, discussions accompany the exhibitions. Artists' talks prompt the audience to become integral participants of debates and stimulate critical thinking and cultural activism.

Bactria also strives to develop the artistic processes of local artists in order to help them become more competent in the international art arena and to increase the presence of artists from Tajikistan in international exhibitions and biennales.

Music - Bactria Cultural Centre is engaged in projects that promote capacity building and development of music industry in Tajikistan. First of all, it offers a venue to musicians through the organization of regular concerts where they can practice their creativity. Through master classes and workshops, we provide training to musicians on various music styles and techniques, electrification of traditional instruments and on recording music.

The Center also supports the project “Gurminj Live” initiated by Restorers Without Borders, which aims at the revitalization of Gurminj Museum, a small private museum with a significant collection of traditional instruments, in order to become a center for live music culture. The project includes the organization of regular summer concerts, the upgrade of the exhibition with explanatory labels and the development of educational program for school age children. Finally, Bactria is devoted to promote Tajik music in and outside Tajikistan. Under its auspices are two bands SAMO and MIZROB, which music is already well sought after.

Art Education - Bactria Cultural Centre, as the cultural initiative of ACTED, is fully devoted to providing access to information and vocational training, notably with educational activities aimed at artists and art professionals. They are organized with the firm belief that an understanding of national identity as well as social changes and development can originate from active and trained participants of a society. The role of an artist is, and always has been, to observe, analyze, and initiate. Closely linked to and supportive of the activities concerning the Center’s visual arts projects, Bactria organizes seminars and workshops that further the knowledge of artists and art professionals in the field of contemporary art processes.

Bactria Cultural Center provides also reach to other actors of the cultural life (cultural institutions, educational and political institutions, media) and creates opportunities, through regular cultural coordination meetings, to discuss relevant issues regarding the development of culture in Tajikistan. Sharing information is the basis for collaboration and for effectiveness, a tool that should be recognized by all.

Heritage Promotion - Bactria is also involved in such areas as language courses, library activities and heritage preservation. If the context allows, Bactria Cultural Centre, under the auspices of ACTED, carries out heritage conservation and rehabilitation activities, if the heritage in question has been damaged or suffers from a lack of maintenance due to the difficulties faced by the communities. Bactria Cultural Center also provides assistance in order to strengthen national capacities for the preservation of Tajik heritage (tangible and intangible) and to ensure the worldwide promotion of this heritage amongst specialized institutions.

The Center’s participation in restoring the Buddha in Nirvana and other significant sites furthers ACTED’s overall approach to the protection of cultural heritage. Through the organization of regular handicrafts fairs, Bactria promotes the viability of preserving and maintaining the knowledge of traditional handicrafts, a significant part of national cultural heritage.

New Strategy: Platform for Catalyzing Creativity and Innovative Cultural Practices in Central Asia

In 2009, the situation in the field of arts and culture in Tajikistan is very much different from the one in 2001, bringing new challenges to cultural actors and forcing them to develop new cultural policies. This notably concerns Bactria Cultural Centre. Being an already established and well-recognized creative space offering access to cultural practices to both artists and audience, Bactria aims at playing a role of catalyst in the dynamic cultural process in Tajikistan and in the region of Central Asia for the coming years.

One of the biggest issues for the cultural situation in Central Asia is its isolation from the world cultural process. This isolation has many reasons and factors, as we mentioned above. This isolation limits Central Asian artists' ability to be equal members of the international dialogue. For example, as a result of the above-mentioned factors, Tajikistan was isolated for many years from one of the biggest forum of intercultural communication and contemporary visual arts in the world. Only in the last two years did the country witness a certain development of the contemporary art scene. A couple of interesting regional projects – STARTER (2006) and NaturArt (2007) - were implemented, as well as a few smaller projects, exhibitions, seminars and master-classes (five day workshop on art criticism and curatorial practice, exhibitions "Search for Space", "Art: Feminine Gender", "Shade", "Original Copy"). Though very young, Tajik contemporary art can thus already be characterized as an artistic phenomenon - '*heavily poetic*' as it was called by O. Shatalova in her article about Tajik contemporary art (BCC Newsletter 'Window', May 2008).

Despite all these achievements, remaining problems still impede the dynamic development of contemporary trends in arts, and, consequently, limit contemporary thinking and approach in the society. The lack of exposure to contemporary ideas, such as the ideology of post-modernism, critical theory and philosophy creates an obstacle for the natural development of contemporary values and worldviews and restricts artists and art practitioners from engaging in a dialogue with their contemporaries on the global level.

The situation is similar in the music sector, which lacks most of the contemporary trends such as improvisational, electronic, lounge, and minimalist. Rich folk music tradition is being replaced by software generated sounds played at social events such as weddings which became the main outlet for musical activities in the country. Lack of technological and managerial knowledge of the sector increases isolation of Tajik music from the global music scene.

We can thus state that there is a great potential for cultural development based on the historical traditions and background of the region, general intellectual appreciation of culture, recent efforts of local cultural communities and international organizations which need to be further sustained and developed.

With respect to this given situation, Bactria Cultural Centre sees itself as a *platform for catalyzing creativity and innovative cultural practices in Central Asia*. This strategic approach in Bactria's cultural policy will involve three main areas of intervention: "Capacity Building – Communication – Exposure"; "Innovative Community Development"; and "Audience Outreach

and Development”. Each of the areas of intervention will involve different projects and actions, some of which we can present here as examples of cultural practices aimed at development.

Vocational training and education in the field of arts and culture build the core component of the actions within the area which we call **Capacity Building – Communication – Exposure**. At present, education of contemporary art and art practices in Tajikistan and generally in Central Asia is non-existent and this affects the quality of the art produced, the quality and number of cultural events organized and the quality and quantity of critical responses published. Art is produced exclusively to satisfy the demands of consumers and not for the sake of creative expression. Contemporary social roles and responsibilities of the artist, as a generator of progressive ideas responding to problems and challenges surrounding us, have not been formulated. Artists and art students frequently turn to practices of past periods due to their lack of knowledge and methods for decoding contemporary tendencies in art.

The lack of trained art managers restricts the creation of quality cultural events. Not being able to formulate a clear artistic concept, to find the appropriate donors, to execute the project on a professional level and present it to the audience, organizers often repeat old practices.

Having no professional training for journalists on contemporary arts and culture, art journalism limits itself to the recording of facts in a neutral tone. Constructive critical journalism, whose role is to provide feedback to artists and art practitioners regarding their art processes, is not present.

Functioning as a catalyst in cooperation with the local art education institutions and regional and international cultural actors Bactria will develop vocational curriculum on three main programs – new media art (studio), art-journalism, and art-management. These courses will be offered to professionals and students of the relevant fields.

Innovative Community Development, an integral component of ACTED/Bactria’s cultural policy, is based on the experience of ACTED in the district of Murgab (Eastern Pamir, Tajikistan). Murgab District is the biggest territorial unit of Tajikistan occupying the Eastern side of the Pamir. However, it is the poorest territory in the country, inhabited mainly (more than 90%) by Kyrgyz population. All these factors make Murgab a very special socio-cultural territory. ACTED has been working on reconstruction-development projects in this territory for the last 8 years with a main focus on the integration of the cultural and environmental potentials of the territory into the development framework.

The main outcomes of the project activities are three spin-off projects:

- Murgab House: a multifunctional centre built with the support of UNESCO. The building represents a conceptual architectural project combining in itself elements of the traditional Pamiri house and a yurt – traditional Kyrgyz living quarter,
- Yak House: Association of craftswomen giving access to sustainable livelihoods or to additional incomes to more than 100 households in the district,
- META: Murgab Association of Ecological Tourism functioning as an active tourist operator and a public association involved with social and culture preservation projects.

Thinking of further actions in this area of intervention and taking in consideration the great potential of the Murgab House, we are convinced that **this initiative could indeed be developed as a residence for artists and musicians.** Taking into consideration the importance of the social situation in the territory, the residence will not only be an artistic space but also a social space. Participating artist and musicians will be required to be involved in social practices such as training for local craftsmen and musicians, working with children by giving classes on art and music, presenting results of the 'artist in residence' project to the local community through exhibitions, concerts or presentations, being overall involved with the activities of local public organizations.

Audience Outreach and Development: Culture and its practices such as arts, music, etc. do not exist in vacuum and require a third party – observer, consumer, and appreciator. Therefore, no action aimed at cultural development should neglect activities targeted to the outreach to and development of the general audience. This is of specific importance in the context of Central Asia where culture has always been a part of people's value system and is being relegated to the background, under the influence of social and economic circumstances.

Access to culture and art is a must criterion of well-being according to the 'western standards' of life, which is very often neglected by local and international development agencies and programs implemented in Central Asia. Lack of forum and space for intellectual and spiritual expressions and communication goes against the promotion of basic human rights.

One of the main objectives of this area of intervention is **to catalyze space and forum for both creators and appreciators of culture and cultural practices which will involve public events and publicity campaigns promoting contemporary cultural practice among the general audience in Central Asian countries.**

In the development of arts and culture, we are aiming at the increase of creative thinking process where quantitative results can only be used in measuring the effectiveness of the planned outputs (number of concerts, exhibitions; number of visitors etc). As the result of above mentioned approach, at the end of the initial two years, we are expecting to generate several small cultural initiatives that can address the development of culture in a sustainable and effective way.

Bactria Cultural Center will work at promoting sustainability of the project through community mobilization, sharing its experience with local groups. The platform should also ease the handover to local communities by creating dialogue and interconnection between all relevant actors. Indeed, a well-organized and well-functioning platform should improve programming and coordination of cultural actions with a regional scope.

The project will act as a platform for catalyzing creativity among the actors of arts and culture, including artists, musicians and other art professionals (art managers, journalists, art critics, art historians) as well as students of visual arts and music.

Culture and its practices are now seen as powerful tools for economic development and achievement of social stability. We do share this belief as it is clear from this article, but we also believe and we hope that it is clear from this text, as well, that culture represents a self-sufficient value for the society heading to sustainable development and this value needs to be supported and promoted as an integral and essential component of development.

ASBTRACT

Culture in the new towns—Example of Cergy Pontoise: culture in the heart of town

Created in the 1970s, the new towns around Paris, France, such as Cergy Pontoise, had to face an image deficiency for years, if not rather negative representations. After the initial urban project which aroused great interest, the suburb and dormitory town stereotypes began to cast a gloom

over the image of these new towns, which started suffering from an image and identity problem. And yet, since the new town of Cergy Pontoise became an “agglomeration community”, an important space has been granted to culture, the inhabitants, and the architecture of the town. Culture in the new towns contributes to rising above the external image these cities carry and that the past has made gloomier. The town of Cergy Pontoise, by deciding to establish architecture and living cultures as one of the mainstays of its development, is gradually creating a strong image for itself, as well as a real self-identity, thus fostering a harmonious local development while remaining turned towards Paris and retaining an outward-looking attitude.

Pascaline Gaborit

L'Axe majeur à Cergy-Pontoise, France

RÉSUMÉ

Culture dans les villes nouvelles ou l'exemple de Cergy Pontoise : la culture au cœur de la ville

Nées dans les années 1970, les villes nouvelles situées autour de Paris (France) telles que Cergy Pontoise, ont dû faire face pendant des années à un déficit d'image, voire à des représentations plutôt négatives. Au-delà du projet urbain initial ayant suscité un vif intérêt, les clichés des banlieues et des villes dortoirs sont venus assombrir l'image des villes nouvelles qui souffrent d'un problème d'image et d'identité.

Or, depuis que la ville nouvelle de Cergy Pontoise est devenue Communauté d'agglomération, une place importante est donnée à la culture, aux habitants et à l'architecture de la ville. La culture dans les villes nouvelles permet de contribuer à dépasser l'image externe que ces villes portent et qui est assombrie par le passé. En décidant d'instituer l'architecture et les cultures vivantes comme l'un des piliers de son développement, Cergy Pontoise se forge peu à peu une image forte ainsi qu'une véritable identité propre, favorisant ainsi un développement local harmonieux, tout en restant tournée vers Paris, la capitale, et en conservant une forte ouverture sur le monde.

Pascaline Gaborit

Pascaline Gaborit

Pascaline Gaborit dirige depuis 2002 l'ENTP ou la plate forme européenne des villes nouvelles qui est un réseau de 31 villes localisées dans 11 pays européens. Dans ce cadre, elle a organisé de nombreux événements, formations, et a mis en place plusieurs projets pluriannuels sur les thèmes de la cohésion sociale, du développement durable et de la rénovation urbaine. Elle termine par ailleurs un doctorat sur "la confiance dans les sociétés post conflictuelles" et travaille comme expert sur les questions urbaines pour le programme européen URBACT.

Culture dans les villes nouvelles ou l'exemple de Cergy Pontoise : la culture au cœur de la ville

Pascaline Gaborit

Nées dans les années 1970, les villes nouvelles situées autour de Paris (France) sont au nombre de cinq : à l'Ouest Cergy Pontoise et Saint-Quentin en Yvelines, à l'Est Marne-la-Vallée, et dans le Sud Evry et Sénart. Les architectes et les urbanistes ont occupé une place prépondérante dans la conception et l'aménagement de ces villes. Pourtant, pendant de nombreuses années, les villes nouvelles ont dû faire face à un déficit d'image, voire à des représentations plutôt négatives. Au-delà du projet urbain initial ayant suscité un vif intérêt, les clichés des banlieues et des villes dortoirs sont venus assombrir l'image des villes nouvelles qui souffrirent d'un problème d'image et d'identité³⁹. L'un des facteurs de ces problèmes provient du fait qu'en France notamment, les villes nouvelles sont nées de la fusion de plusieurs communes. Or, depuis que la ville nouvelle de Cergy Pontoise est devenue Communauté d'agglomération, avec une nouvelle image portée par le slogan *Energies Ouest*, une place importante est donnée à la culture, aux habitants et à l'architecture de la ville. Les travaux récents liés à l'aménagement de l'*Axe majeur*, œuvre architecturale de l'architecte israélien Dani Karavan au cœur de la ville, en sont un exemple. Outre le lien fort que ces actions développent avec les habitants, elles contribuent à un développement local équilibré et à une meilleure perception de la ville. En effet, en mettant en valeur son patrimoine architectural, en dynamisant différents projets culturels, et en créant une ouverture vers l'extérieur avec l'organisation de festivals à rayonnement régionaux, Cergy Pontoise semble avoir trouvé un équilibre entre sa propre identité et celle de la capitale parisienne toute proche.

1. L'architecture comme jalon de l'image et de l'identité

Le nom du journal de la Communauté d'agglomération de Cergy Pontoise s'intitule « *Douze comme une* ». L'agglomération de Cergy Pontoise provient en effet du regroupement de douze communes qui possédaient chacune, avant la création de la ville nouvelle, leur propre image et identités. L'un des objectifs de la ville nouvelle sera donc, non pas seulement de créer du logement, de mettre en place tous les services spécifiques nécessaires aux habitants et d'accueillir des universités, mais aussi de créer une identité forte ainsi que des coopérations entre les différentes communes.

C'est dans ce contexte qu'intervient la mise en place, en 1986, de l'*Axe majeur*, une œuvre architecturale majeure dans la ville. « *Voulu pour incarner l'identité de la ville nouvelle, l'Axe majeur, parcours urbain de trois kilomètres sculpté dans le paysage en direction de Paris, est un immense jardin à étagements successifs.* » Composé de douze stations, « *il est un véritable lieu de*

39. Gaborit P. (2006) « De la ville pilote à la ville durable » revue pouvoirs locaux, 2004, New Towns : Image and identity, ENTP publications 2006.

vie, de promenade, de rencontre, autour duquel s'organisent les moments forts de la ville »⁴⁰. Cette dernière relie la ville aux paysages et espaces verts, et offre une vue sur le quartier de La Défense et sur Paris au loin, créant ainsi un lien naturel avec la capitale française. Les travaux qui ont eu lieu fin 2006 ont renforcé le rôle de l'axe majeur comme pièce centrale dans l'image de l'agglomération. En janvier 1994, un numéro de la revue « Beaux Arts » consacré à ce monument décrit l'axe majeur en ces termes : « *Le paysage est le résultat d'un très long, d'un patient commerce entre les hommes et la nature. (...) Depuis la tour Belvédère à travers la mince brèche ouverte dans l'ensemble construit, l'artiste tire un trait, il trace une ligne. (...) Un cheminement réel ou imaginaire est proposé aux hommes et aux femmes qui vivent ici (...) afin que (...) se prolonge le rapport nécessaire avec le milieu naturel, (...) la boucle de l'Oise, (...) la lumière d'Ile-de-France* »⁴¹.

Mais l'Axe majeur n'est pas la seule œuvre architecturale forgeant l'identité de la ville de Cergy Pontoise. Ainsi, Ricardo Bofill a aussi réalisé en 1986 l'immeuble semi circulaire de la place des Colonnes et a dessiné la première station de l'Axe majeur. L'architecte catalan, dont le style a révolutionné le logement collectif, allie formes historiques et matériaux modernes et s'inspire de la vie locale pour créer des œuvres architecturales dans plusieurs villes nouvelles⁴². Ces artistes et les concepteurs des villes nouvelles pensaient ainsi que l'architecture était un moyen privilégié de donner accès à l'art au plus grand nombre, afin que se crée « *un rapport nouveau entre la sculpture et l'architecture au sein de l'espace public* », en créant des synergies entre artistes, urbanistes et aménageurs⁴³.

Enfin, les villes nouvelles sont des villes toujours en mouvement. C'est sûrement la raison pour laquelle l'agglomération de Cergy Pontoise vient de se porter candidate à l'accueil d'une extension du musée du Louvre qui lui permettrait de créer une école du patrimoine et pour la restauration d'œuvres d'arts, tout en renforçant son lien encore une fois avec la capitale parisienne.

40. Site Internet de la Communauté d'agglomération Cergy-Pontoise Energies Ouest, page consacrée à l'Axe majeur, <http://www.cergypontoise.fr/sortir/axemajeur/site.php> (3 mars 2009).

41. Duby G. (1919-1996), préface revue des beaux arts, janvier 1994.

42. Journal « Douze Comme Une », décembre 2006, p. 4.

43. Monique Faux, conseillère artistique au ministère de la culture dans les années 70 et conseillère artistique pour l'ensemble des villes nouvelles française, citée par le journal « Douze comme Une » de décembre 2006, p. 10.

2. Du patrimoine à la culture vivante

Loin de s'attacher à la pierre des villes nouvelles, et à restituer sous forme de musée le concept initial de la ville, Cergy Pontoise propose à ses habitants une vie culturelle relativement dense, qui lui permet non seulement de valoriser simplement son architecture, mais aussi de donner du mouvement et de la voix aux artistes. En septembre 2008, un concours a ainsi été organisé, ouvert à tous les habitants de la ville sur le thème de l'Axe majeur. Des photographes, cinéastes, écrivains sont invités à s'inspirer de cette œuvre architecturale pour produire des œuvres créatives. Et d'autres initiatives verront le jour comme l'organisation en 2009 d'un salon du livre.

Mais la culture à Cergy Pontoise, c'est aussi le dialogue interculturel qui s'exprime par des actions de coopération décentralisée avec la ville de Porto Novo au Bénin, l'existence d'ateliers d'été où des étudiants du monde entier se rencontrent une fois par an afin de réfléchir sur des thèmes de l'urbanisme, et l'organisation d'un festival sur les cultures du monde.

En conclusion, la culture dans les villes nouvelles permet de contribuer à dépasser l'image externe que ces villes portent et qui est assombrie par le passé. En décidant d'instituer l'architecture et les cultures vivantes comme l'un des piliers de son développement, Cergy Pontoise se forge peu à peu une image forte ainsi qu'une véritable identité propre, favorisant ainsi un développement local harmonieux, tout en restant tournée vers Paris, la capitale, et en conservant une forte ouverture sur le monde.

L'Axe majeur à Cergy-Pontoise, France

3. Evaluation

Évaluation

ABSTRACT

See the Forest, Not Only the Trees: Culture Based Development (CBD) Conceptualizing Culture for Sustainable Development Purposes

Keywords: culture, sustainable development, culture based development, cultural policy

Cultural policy-making needs urgently an operational definition and concept of culture fit for strategic planning purposes. The aim of this paper is to outline the path of answering this need and the theoretical background that it should be equipped with in order to be operationally applicable and compliant.

The first part of the paper provides a literature review of the existing theories of culture and cultural impact in economic and sociological sense. The review distinguishes between mono-dimensional (reductive, “weak-program” (Alexander, Smith 2004)) and multi-dimensional (holistic) concepts of culture. On the bases of some of the leading holistic concepts from cultural sociology and cultural economy (Bourdieu 1986, 1973, North 1990, Matarasso 2002), the paper selects the most convincing and coherent elements. These elements are combined in a model which is further augmented and interpreted from the point of view of strategic planning.

The paper poses three main assumptions in constructing its model. Namely: 1) Culture is a resource for sustainable development; 2) Sustainable development is the main target for policy making; 3) Cultural policy aims at using culture as a resource that contributes successfully to sustainable development. Thus, the paper constructs and suggests the so called Culture Based Development (CBD) concept. The CBD concept serves to explain the impact of culture (i.e. living culture and cultural heritage) on sustainable development (i.e. social well-being and economic welfare) in a locality. CBD has

three main advantages as a concept. First, it is an econometrically testable concept of the impact of culture on sustainable development. Second, once tested and verified by the data, it can be easily further developed into a measurement apparatus for planning and monitoring of cultural policy. Moreover, CBD provides policy makers with the opportunity to plan at the same time for the whole scope of culture and consider the combined impact of all cultural facets as a joined effect on development.

This paper provides a first glimpse at the ongoing research in this direction conducted by the author and a team of econometricians and cultural economists. It addresses the policy makers and explains the roots from which the solution of the cultural policy dilemma can start being solved.

Annie Tubadji

RÉSUMÉ

La forêt derrière l'arbre: le développement basé sur la culture – Conceptualiser la culture à des fins de développement durable

Il est urgent pour la mise au point des politiques culturelles qu'une définition opérationnelle et un concept de la culture adaptés aux besoins d'une planification stratégique soient élaborés. Cet article propose d'indiquer les moyens de répondre à ce besoin tout en décrivant la base théorique lui permettant d'être opérationnellement applicable et cohérente.

Dans la première partie nous passons en revue la recherche décrivant les théories de la culture et son impact actuel, en termes économiques et sociologiques. Une distinction est établie entre des concepts de culture mono-dimensionnels (réductifs, "programme faible" (Alexander, Smith 2004)) et multi-dimensionnels. En se fondant sur certains des concepts holistiques les plus récents dans le domaine de la sociologie culturelle et de l'économie culturelle (Bourdieu 1986, 1973, North 1990, Matarasso 2002), l'article sélectionne les éléments les plus convaincants et les plus cohérents. Ces derniers sont associés dans un modèle qui est ensuite développé et interprété en termes de planification stratégique.

Cet article pose trois axiomes principaux pour la construction de son modèle. A savoir : 1) La culture est une ressource du développement durable ; 2) Le développement durable est l'axe principal guidant la planification des politiques ; 3) La politique culturelle vise à employer la culture comme une ressource contribuant au développement durable de manière efficace. Ainsi, cet article établit et reflète le concept de ce qui est appelé le "Développement Basé sur la Culture" (DBC) (*CBD en anglais*). Ce concept permet d'expliquer l'impact de la culture (en termes de bien-être social et économique) dans une localité donnée. Le DBC a trois avantages, en tant que

concept. Premièrement, il permet une vérification économétrique de l'impact de la culture sur le développement durable. Deuxièmement, une fois qu'il aura été testé et vérifié à l'aide de données objectives, il peut facilement se transformer en un instrument de mesure pour la planification et l'évaluation des politiques culturelles. Enfin, le DBC donne aux décideurs l'occasion à la fois de planifier l'ensemble des activités culturelles, mais aussi de considérer l'impact sur le développement de l'ensemble des facettes de la culture.

Cet article offre un premier aperçu des recherches actuelles dans cette direction engagées par l'auteur et une équipe d'éconémétriciens et d'économistes culturels. Il s'adresse aux décideurs et explique les racines à partir desquelles une résolution du dilemme de la politique culturelle peut commencer à être envisagée.

Annie Tubadji

Annie Tubadji

Annie Tubadji is a researcher at Osteuropa Institute (OEI, Regensburg) and Institut für Arbeits und Berufsforschung (IAB, Nürnberg), with expertise in strategic analysis and planning. Her research includes work on strategic analysis of the EU cultural policy and SEE cultural corridors development programme. Annie Tubadji implemented field-works for UNDP, UNICEF, ICCROM, NDP AEAf-MinFin Bulgaria, and Gallup International.

See the Forest, Not Only the Trees: Culture Based Development (CBD)

Conceptualizing Culture for Sustainable Development Purposes

Annie Tubadji

Introduction

Culture, cultural statistics and indicators are all among the hottest topics for international organizations that deal with sustainable development and their related researchers (UNESCO 1998, 2000; UNDP 2004; OECD 2005, 2006, 2007, EU 2006, 2007, 2008; CoE 2007; ICOMOS 1994, 1999, 2002, 2004, 2005; ICCROM 2006; IFACCA 2005, 2008). Such efforts are targeted towards harnessing culture for sustainable development purposes, which is why its measurement is becoming topic number one for research. Yet, before measuring something, what it is should be clearly defined. A clear-cut, agreed upon definition is so far absent regarding culture. There are many definitions; we can identify even different concepts about culture – both in economics and sociology. In recent years, the fashion of the ‘creative city’ concept landed in Europe as well, turning into a buzz word and initiating projects of the EU, EURAC, etc. Yet, the creative city and all other like concepts dwell on different aspects of culture and their impacts on different facets of development. None explain satisfactorily what culture is as a whole, and how this whole thing called ‘culture’ impacts sustainable development.

The aim of the current paper is to sum up the available ideas, use the best of them, add ideas where necessary and tailor a comprehensive and holistic concept of culture that will serve cultural policy-making oriented toward sustainable development. I assume that if we want to use culture for sustainable development purposes, and to make policy to these ends, we first need to know what culture is and how it impacts sustainable development. Only then can we start measuring and planning.

The paper develops into the following structure: Chapter 1 offers an overview of the existing concepts of culture in economics, Chapter 2 presents a summary of the conceptualization of culture in sociology, and Chapter 3 suggests the Culture Based Development approach, using a holistic concept of culture.

Instead of a conclusion, I will dedicate a few lines to justifying the need for a concept of culture for sustainable development purposes. I outline how such a concept gives both a practical support to cultural field workers and a theoretical foundation to cultural economics as an academic field of research.

1. What economics of culture and cultural economics know about culture: so many trees

Culture and its socio-economic impact on sustainable development¹ have been tackled by economists with a multitude of diverse approaches. Providing a summary of materials and opinions can be done from several points of view (Towse 2003; Ginsburgh, Throsby 2006; Heilburn, Gray 2007; Goodwin 2008). And in spite of the parallel development of cultural economics in welfare and macroeconomic growth theory directions (Towse 2003), there are few attempts in literature to put these two directions together so as to present the impact of culture (holistically defined) on sustainable development. I would sum up here the different answers coming from economics into two categories: Mono-Dimensional Concepts and Multi-Dimensional Concepts, depending on how many facets of the cultural impact on sustainable development are dealt with by the concept.

1.a. Mono-Dimensional Concepts of Culture

Mono-Dimensional Concepts are ones in which culture is defined according to one specific channel of impact on sustainable development or in which only one channel of cultural impact is positioned as the centre of attention; they assign secondary weight or a dependent role to other cultural channels of impact. Such mono-disciplinary concepts stem from research analyzing solely the socio-economic impact of religion (Weber: 1904, 1905), or solely the economic behaviour of theatres and performing arts (Baumol, Bowen 1968; Heilbrun, Gray 2007)², to large studies focused only on the economic performance of cultural industries (Caves 2002), or the economic impact of culture (Snowball 2008; Streeten 2008), or assuming an urban economics perspective and putting utmost emphasis on the impact of culture on urban development (Gleaser 1992, 1995, 1999) (because understanding culture only as a factor for city development misses to consider the perspectives of cultural influence on the development of the rural places as well as cultural influence on higher aggregate level such as the impact of culture on the development of the state and the globalizing world). Another mono-dimensional branch of cultural economics is community cultural economics explaining the cultural impact on community level (Florida 2003, 2005). A mono-dimensional concept is sometimes adopted also by international organizations: such was the case with the UNDP HDR 2004, which focused on cultural diversity and its impact on sustainable development. Culture and peace³ is another binary relationship which has been analyzed by many researchers⁴ (Urry, 2002; Martin, 2003; Tuman, 2003; Tilly 2004; Wagner-

1. Sustainable development here is most broadly defined. It includes both human development and economic growth, as well as general well-being on meso and micro level, all of which happen today without compromising the opportunities of future generations. I use "sustainable development" here in such a broad sense given that this broad notion alone succeeds to encompass all the different aspects of sustainable development upon which different researchers have been working in relation to culture (bearing in mind also the recent research by Dilleman 2007, Kagan 2006 etc.).

2. In the case of Baumol and Bowen for instance the researchers did not have culture as the main focus of their research: they were more concerned with analyzing tradable and untradable goods, and therefore dealt not only with culture but also with health services etc. The fact is, however, that their research has turned into one of the main cornerstones of developing cultural economics. Sometimes conceptualization of culture is attempted on the bases of these cornerstone studies. In these studies however, culture is defined in a much narrower sense than it needs to be for a comprehensive definition of a clear cut holistic concept. The case is similar to other mono-dimensional concepts.

3. <http://www3.unesco.org/iycp/>

4. Many of them publishing at the SAGE Journal of Peace Research - <http://jpr.sagepub.com/>

Pacific, Schwartz 1991; Galtung 1969, 1990⁵; Ishida 1969; Bonta 1996; Abu-Nimer 2001; Nordas 2007); mainly sociological and political researchers rather than cultural economists. Yet there is high potential for economic research, especially by virtue of claims coming from other disciplines asserting that the cultural impact is a robust factor that can boost or aggravate socio-economic development through peace and stability, political and institutional channels (Licht, Goldsmith, Schwartz: 2007).

All of these studies focus only on one channel of cultural impact⁶, which is ostensibly adequate. However, they suppose implicitly that what they research is the cultural impact *ceteris paribus*. The problem therefore starts when researchers and practitioners try to define culture for policy-making purposes, and build mono-dimensional concepts of culture based on these studies. Due to the reductive concepts of culture latent in these researches, cultural policies based on them miss many aspects of the cultural impact. Failing to include all aspects of the impact of culture in cultural policy-making can happen due to: a perception of these aspects as non-strategic; a lack of theory; or a lack of empirical evidence on the basis of which to be able to take these factors into consideration. Moreover, for reasons of simplification many policy-makers tend to stick to one of the many impacts of culture that is the most comprehensive with regard to their overall management strategy. Regardless of the reason for the omission, it is facilitated by these mono-dimensional concepts. The result is to distort the comprehensive understanding that should be dealt with by omitting many of the aspects of the impact of culture on sustainable development and focusing on partial effects. Any policy-making process based on such an approach is therefore strategically futile, especially in the long run. Thus a conundrum is brought about: many valid

5. <http://www.transcend.org/> especially the rich section "Articles and Publications".

6. These are for instance only religion and ethnicity (Guiso, Sapienza, Zingales: 2006), or cultural distance/ similarity which ratio influences migration behavior (Belot, Edrveen: 2004), or cultural cost of migration (Harris-Todaro: 1970), the "European immobility puzzle" should be noteworthy – the researchers' main hypothesis being that in EU there are relatively low mobility rates as compared to the US (Decressin, Fatas: 1995), diversity and economic development of cities (Jacobs: 1969; Quigley: 1998, Glaeser et al.: 2001; Sassen: 1994; Bairoch: 1998; Ottaviano, Peri: 2005; Alesina A. and La Ferrara: 2003; Easterly and Levine: 1997), related to it is the 'love of variety' concept (Fujita, Krugman, Venables: 1999), the diversity index (Mauro: 1995), the cost disease of the arts (Baumol and Bowen: 1966, Cowen: 1996, Towse (ed.): 2003, Throsby: 1994, Abbing: 2005, Heilbrun: 2002). The list could continue much longer. There are also studies on the current utilization of culture in the context of the EU (Zorba: 2006; Obuljen: 2006). But these are all about partial aspects of the cultural impact on socio-economic development.

answers⁷, none of which is the universal answer to the question of policy-making. Maybe one way of explanation is to say that culture is, more than any other, a pretentious, whimsical and specialized field for policy-making, and that is why we face a conundrum when defining it for prosaic policy making needs. One can excuse the incompatibility between sociological holistic thinking, on the one hand, and economic thinking, which is interested in the individual and her/his preferences, on the other. Others may prefer to scale down the question or focus it on part of the problem. All of which however means simply excusing oneself for having skipped the question pertaining to the link between culture and development and substituting this question with another one, whatever other form and deviation one chooses to opt for. Alternatively, one may also try to find the rational reasons for facing a conundrum when trying to define and measure the emotionally charged field of culture – reasons other than the emotional character of the field itself; avoiding one's own emotional reaction to the difficulty and trickiness of the question. The macroeconomic view agrees with the holistic definition of culture in sociology and is actually what is needed for policy making and strategic planning on national and international level. There are researchers who have already tried to take the more rational path and have started building the Multi-Dimensional Concepts of Culture.

1.b. Multi-Dimensional Concepts of Culture

The Multi-Dimensional Concepts are the ones that take into consideration the multitude of culture's channels of impact. The multi-dimensional concepts give equal weight to all channels of impact or prioritize among them on the basis of the strength of the impact and its importance on a macro level. There are five leading countries, the motherlands of different "schools of culture and development" in the multi-dimensional conceptualization of culture: Australia, USA, UK,

7. Let us clarify here the question of which is the more useful: mono- or multi-dimensional concepts? In fact, the answer depends on a sub-question: useful for *what*? In cultural policy-making a useful concept is one that provides full information on all components of culture and describes exactly how culture impacts sustainable development by tracing the channels of this impact. With such a concept, the policymaker will be able to 1) have a clear cut notion of what the different tools inside culture that can be used to change its impact might be, and 2) measure this impact ex-ante and ex-post to evaluate the policy. We can use the example of a car instead of culture to make it more understandable. Imagine that you want to measure the impact of a car on sustainable development. A mono-dimensional concept is one which describes the structure and function of the engine. It is for sure interesting and useful to know details about the engine and will help us enlarge our understanding of the car. In this sense the mono-dimensional concept is not totally useless. But it is useful in an indirect way and is definitely not enough to fully serve the purpose of policy-making on the national and international level. In order to understand the impact of the car on sustainable development we need to take into consideration not only the engine but also the way in which this engine works together with the rest of the parts that build up the car. Next, we need to know how this car impacts the transportation needs, facilitates provision of goods and services and affects air and noise pollution. Only through such a full holistic concept of the impact of the car on sustainable development we can be aware indeed what we have to consider and what we can use to measure the impact of the car on sustainable development. In the same sense, if we focus on certain aspects of culture (say cultural industries) and we don't consider its dynamics related to cultural heritage and culture of living that the people have, we keep focus on the 'engine' by missing all other parts of the car. It is good to know more about the 'engine' but it is not directly useful for cultural policy-making purposes and especially for measuring the impact of culture on sustainable development. To measure an impact properly, one must capture all factors that build up this influence of culture on sustainable development, avoiding lop-sided, asymmetric information and 'blindfolded-ness' about the overall environment in which the events happen. Mono-dimensional concepts cannot help you in this – no matter how deeply developed as theories they are, by definition they capture only one single aspect of the impact in which we are interested.

Canada and New Zealand⁸. Each of them respectively has among others at least one key researcher that I would like to mention, namely: David Throsby (Australia), Helmut Anheier (USA), Matarasso (UK), Nancy Duxbury (Canada), Ministry of Cultural Heritage (MCH): Wellbeing Research (New Zealand). Throsby (2001) defines culture as a form of capital for economic development and explains its impact on development through the value channel, differentiating between the cultural value and the economic value of cultural objects. The notion of value is highly debatable in economics, as Throsby himself remarks, and yet he builds his concept on this unstable basis. Accordingly, his followers try to measure the impact of culture through the value definition and concept, the results of which are not very useful for policy-making purposes (EUROBAROMETER 2007, Snowball 2008). Anheier and his co-worker collaborators (Anheier, Isar Raj 2007) define culture holistically as cultural heritage and living culture. However, they research the impact of culture on globalization,⁹ not on sustainable development; a shift of focus that makes their valuable research less relevant for policy-making with sustainable development purposes. There are many descriptive attempts to explain both culture as a resource, and its impact upon sustainable development in a production function, but they are not enough clear-cut models (Matarasso 2000, Towse 2003, MCH, NZ 2006). Nancy Duxbury's approach (Lorimer, Duxbury 1994; Duxbury, Gillette, Pepper 2007, Duxbury 2008), for instance, is an illustration of the economic history approach: she overviews the concepts in time and space, selecting what to apply between them. This is done however with adaptation however, rather than critical development of the ideas. This is adopted as an approach by younger researchers too (Bird 2007, for instance).

Conversely, an important part of the multi-dimensional conceptualization of culture is done by the international organizations that require a readily available multi-dimensional concept of culture in order to properly conduct their macro-level political and economic interventions for culture and cultural policy. Therefore international organizations and their fieldwork practitioners have attempted to create or stimulate the creation of multi-dimensional concepts of culture. Examples are, among others: the OECD (2005) research on „Culture and Local Development“; WB experts who collaborated with F. Matarasso (2002) to make a collection of papers on the concept of culture and its socio-economic impact; the UNESCO (1998) and its attempt to create and implement a Cultural Statistics Framework; as well as the attempt of the EU & CoE to elaborate the Agenda for Culture 2007. However, such ‘research’ only constructs certain sets of assumptions that remain intact in terms of robust methodological testing for many reasons (such as statistical deficits, professional preferences etc.).

Most of the above multi-dimensional conceptualizations have been very profound and useful in holistically describing the impact of culture through their assumptions. Nevertheless, each has only proceeded until a certain point, without following through to the end of the explicit conceptualization by providing a clear cut hypothesis or model to explain how culture impacts socio-economic development (like Matarasso or Duxbury for example). Or they have deviated from the main focus of the question – which is the explicit holistic link between culture and

8. The existence of this spatial concentration of the different approaches is an interesting phenomenon that might be a topic of research itself. I assume that one of the likely causal factors is the path-dependence of the researchers who are developing the concepts. For more literature on that issue the interested reader might refer to Nelson, Winter (1982), Paul David (1985), Arrow, Kenneth J. (1963), Arthur, W. Brian (1994), David, Paul A. (2000), Boas, Taylor C. (2007), Liebowitz, S.J. and Stephen E. Margolis (1990), Mahoney, James (2000), Stephen E. Margolis and S.J. Liebowitz (2000), Nelson, R. & S. Winter (1982), Pierson, Paul (2000), Puffert, Douglas J. (1999), Schwartz, Herman (2004).

9. <http://www.powerofculture.nl/en/> (March 2009).

sustainable development, as have Throsby and Anheier. For such reasons their direction in the conceptualization, though useful, has not benefited fully the needs of the international organizations and national policy makers in the field of culture and sustainable development¹⁰. Meanwhile, a sound and efficient cultural policy-making, strategically targeted at sustainable development, needs to be based on a theoretical concept which manages to encompass all the aspects of the impact of culture on sustainable development and their interdependence. A full holistic concept of what culture is and how it impacts sustainable development at an aggregate level is what is needed in order to enable cultural policy-makers to properly measure the form of their intervention in the cultural field; to estimate ex-ante and evaluate ex-post the results of this intervention. This concept needs to be theoretically clear cut and tested in an empirical, efficient, and robust manner. Most of the above-cited concepts are not finished as concepts theoretically, giving hints but never directly pointing out the link between culture and sustainable development. Such is evident in the work of Matarasso (2002), as well as in the model implicitly underlying the Agenda for Culture 2007: both consider living culture and cultural heritage together as a form of cultural input for development; they try to speak of the diverse socio-economic effects of culture on development. However, none of these models is tested empirically with a methodologically-valid academic approach. The first problem is that they do not reach a final testable hypothesis about this link, 'culture/development'. Anheier and Raj (2007) use very sophisticated methodology to test their concept. However, they make highly expensive interviews to gather their data, which makes the data collection inefficient for policy-making and monitoring purposes since it is not cost-effective. On the other hand, more importantly, this latter concept suffers from a shifted focus; it examines culture and globalization rather than culture and sustainable development. Therefore, a completely tested theoretical concept of cultural impact on sustainable development is still genuinely missing both in the cultural economics research and also among the above multi-dimensional concepts because they surrender midway to conceptualizing it. Let us next have a glimpse at the contribution to the issue coming from the sociological research field.

2. What sociology of culture and cultural sociology know about culture: more and more trees

Culture and its impact have also been tackled in a variety of approaches by sociologists.¹¹ In short, in sociology there are numerous theories and approaches each explaining in its own way what culture is and some of which are even in conflict. The manners in which culture is understood

10. The mono- and multi-dimensional conceptualizations of culture in cultural economics can be paralleled to the development of concepts of culture in sociology. Jeffrey Alexander distinguishes between two kinds of conceptualization of culture in sociology: the 'strong' and the 'weak' programs of culture (Alexander, Smith 2004). Respectively, the strong-programs provide holistically exhaustive description, while the weak concepts provide only reductive explanations of the phenomenon of culture. Strong-programs view culture as impacting other fields, weak-programs view it as an impacted field only. We can say that in cultural economics we have the mono-dimensional concepts, which answer to the weak-programs of culture in sociology and the multi-dimensional concepts of culture, which answer the strong-program for culture in sociology. Yet which are the strong-program and the multi-dimensional concept of culture that really explain the link between culture and sustainable development? There is no such practical existent model to quote.

11. There are many other social sciences that deal with culture. Yet I consider the research and conceptualization done in the fields of economics, sociology and anthropology (the latter two I monitor together) as most relevant to sustainable development studies (which tries to develop a socio-economic approach). The sociological concepts themselves are very broadly developed over different scopes and from different points of view on culture.

vary: theories of culture as adaptive system¹²; ideational theories of culture (of culture as a cognitive system¹³, culture as a symbolic system¹⁴ and as a structural system¹⁵); various socio-cultural systems interpretations, and so on.¹⁶

One generally agreed upon aspect of culture is that it withholds values.¹⁷ It was Parson who first recognized the cultural and ethical aspects of values¹⁸, separating these from the previously “positivist-utilitarian” approaches of Spencer, for instance¹⁹. According to Parsons - in fact following Pareto, Durkheim, and Weber - cultural ideas, particularly those with a moral component, are the determining and distinguishing elements of social existence²⁰. Later, Kluckhohn went even further in this abstract way by defining values as “conceptions of the desirable” that influenced human choice and that stemmed from the very “personal understandings” - “instigators of behaviour ‘within’ the individual” - internalized by the actor. Milton Rokeach continued the direction taken by Morris and designed the Value Survey²¹ by dividing the value spectrum into two groups of 18 “terminal”²² and “instrumental”²³ values, which were arranged hierarchically.²⁴ Viewed impartially, these theories in fact supplement each other.²⁵

Identity²⁶ is the set of behavioural or personal characteristics by which an individual is recognizable as a member of a group or a group is recognizable amongst other groups. There

12. Holloway, Alland, Montagu, Leslie White, Service Harris, etc.

13. Represented by Ward Goodenough, Sussure, Chomsky, etc.

14. Represented by Louis Dumont and the Parsonian tradition continued by Clifford Geertz and David Schneider etc.

15. Represented by Levi-Strauss and, Wittgenstein and again Geertz and Schneider, Weberians etc.

16. However, we will focus our attention on those ideas and approaches that in my opinion seem most universal due to their appearing as light-motive, very often under different interpretations and due to the fact that they hold true regardless of the fact that their supporters have been more or less restrictive when researching and supporting their theses.

17. The term “value” comes from philosophy and most early scientists of values understood it to mean “to be worth”.

18. As Ruth Benedict expressed it: culture can be understood only by a systematic study “of the motives and emotions and values that are institutionalized in that culture.”

19. According to Parson normative agreements play a key role in human affairs. Spencer implied that such agreements were not mere epiphenomena; they were the very heart of the human enterprise; they were what made social order possible and what made the order potentially resistant to evolution. The most important of these normative agreements were what Parsons called values - those moral beliefs to which people appealed for the ultimate rationales of action. These values, continued Parsons, were cultural; they were ideas, never objects and not norms.

20. This claim of Parsons was severely opposed by Hawthorn for instance in 1976.

21. This approach was extensively used in cross-cultural settings in the late seventies of the 20th century. (See Feather 1075, Penner & Anh 1977, Sinka & Sayeed 1979, Searing 1979, Cochrane et al 1979 etc.).

22. Preferred “end-states of existence”.

23. Preferred “modes of conduct”.

24. The problem with these and most other studies in the sociology of values was that of the greater part made little attempt at being coherent with one another. Take for instance the debate as to whether values are phenomena of the culture of society or the internal ethical system of an individual. On the one hand, the internal system is in fact a reflection of the social culture and the personal understandings formed while living in this society and sharing its traditions and patterns of behaviour. On the other hand, the sum of individual understandings and ideas at a given time and in a particular society form its modern living culture. That is why both theories are true; it remains only to compile them.

25. Conversely, from development point of view - as found in the researches of Parsons, Eisenstadt, Bellah, Lipset - the most highly evolved societies are societies that have eliminated most of their value “strains”, i.e. those that have capitalized on parallels between traditional values and those of more advanced nations. Assuredly, this process of preserving one's values and adopting new ones must be in a balance, so as not to lose one's identity, benefitting from communication with other cultures. Thus we shift to the other crucial aspect of culture: identity.

26. In the 1960s there was a crisis of hectic definition of and interest in identity. In the 1980s, with the rise of race, class, and gender as the “holy trinity” of literary criticism and cultural studies, the “identity talk” continued to proliferate.

are numerous uses of the term “identity”²⁷ – some of these understandings being considered “strong”, others “weak” – some of which preserve the notion²⁸ of sameness over time or across persons, others of which perceive self-sameness within destabilized dimensions of time and space, or relationally.²⁹ On an individual level, the issue of identity is further complicated by claims that an individual can have multiple identities and that identity changes over time as a result of interaction, changing social and living conditions, and so on.³⁰ When we talk of identity in development in an aggregate summarizing context we are talking of the differentiation between individuals and societies depending on which common values they share; i.e., what culture they belong to. Yet, the ‘aggregate’ identity policy is often plagued with the exact mono-dimensionalism that might remain blind to the multiple identities within a categorical group and the changes in identity in time.³¹

There are numerous new directions in the study of culture. Some of them view culture as implicit in social life, others as an explicit social product. Theoretical methods also vary from subjective,³² structural,³³ and dramaturgic,³⁴ to institutional³⁵ ones, etc. There are different perspectives from which culture can be viewed: from public moral discourse;³⁶ science;³⁷ organizational culture;³⁸ and the ideology³⁹ point of view⁴⁰. Moreover, Arnold Toynbee, Mathew Melko, and Samuel Huntington tend to treat cultures as indicators of civilizations. According to these authors,

27. Non-instrumental modes of social and political action and particularized self-understandings of a group or an individual; collective phenomenon of sameness; “selfhood” as deep, basic, abiding, or foundational; processual, interactive development of collective self-understanding, solidarity and “groupness”; or the unstable, multiple, fluctuating and fragmented nature of the contemporary “self”.

28. In other words, identity is sometimes understood as identification and categorization where the Weberian sociology of the state stems from the overall ideas of symbolic force, other times it is understood as self-understanding and social location, or in Pierre Bourdieu’s *sense pratique* – at once cognitive and emotional – a sense that persons have of themselves and their social world, or identity can be understood as commonality, connectedness and groupness as in Harrison White or Charles Tilly’s works. Whatever the context however – be it a tribe in the midst of Africa, or the United States or Europe – what holds true is that particular differences are ratified with special representation and rights. The differences might be associated with “social groups”, comprehensive ways of life or arbitrary classifications of persons according to some attribute or voluntary associations.

29. Whatever the interpretation, it is crucial for the psychologically mature individual to be able to specify their own uniqueness on one hand, and on the other hand to be a social animal able to identify their self as a part of a particular group. Both the individual and the group can best distinguish themselves from others on the basis of a combined set of belonging to historic facts, ways of living, values and in one word – by their culture.

30. See for instance: Denis 2001, Howard 2000, Jetten, O’Brien and Trindall 2002.

31. For a very nice argument on the problem see: Shanklin, E. 1998.

32. Hunter, Crosman, Reese, Holub, Griswold;

33. Wuthnow, for instance.

34. Durkheim, Bergesen, Kurtz etc.

35. Bakhtin, Todorov, Habermas, Mary Douglas, Durkheimian tradition, Becker, Hirsch, DiMaggio, Pwell etc.

36. Luker, Bellah, Winthrop, etc.

37. Strong-program followers include: Barnes & Shapen, MacKenzie, Pinch, and lab ethnologists – Knorr-Cetina, Latour & Woolgar; as well as the empirical program of relativism belonging to Collins; tacit knowledge by Polanyi; “plausible structures life” by Berger & Luckmann; the social accomplishment of scientific order researched by Lunçh; discourse and text by Gilbert & Mulkey, Fowler & Suleiman, etc.

38. Martin et al, Tompkins & Cheney, Van Maanen & Barley, Hirsch & Andrews, Walter, Deetz & Kersten, Smircich, Wilkins, Conrad, Deetz, Eisenberg.

39. For instance Fulbrook, Locke, etc.

40. In each of these cases culture is viewed from a different dimension: for instance either as macro- or micro-level processes through which various definitions and behavioral enactments of morality are built; science-minded attempts to restrict the notion of culture to the micro-level; interactive, contextualized processes through which the cultural product is created and constituted as fact; or identifying indicators of and examining cultural differentiation in organizations; and finally the Marxist tradition and certain more modern interpretations that act as macro-level political tools for influencing change and the pattern of life in society. In speaking of behaviour we can point out recent books, such as Misho Minchev’s book “Why Are We Different?”, where the term “culture” overlaps as a notion with patterns of behaviour only.

civilizations are cultures or human collectivities, each possessing a culture shared by its members, with bounded locations in space and time⁴¹.

Jeffrey Alexander (Alexander, Smith 2004) very justly goes as far as to identify the need for a strong concept for culture: i.e., a program which provides a holistically exhaustive description of the phenomenon of culture, viewing culture as a field that has impact, rather than simply a field upon which impact is had. This is what is meant in the current paper by the term 'multi-dimensional concept'. But Alexander never offers such a completed strong concept himself.

3. What adds value to the current state of the art: where is the forest?

So, why did all the above literature not work to answer the question of how culture impacts sustainable development? It will help us to clarify this question if we look at its components. Practically, in order to answer it, we should know what culture is (holistically in a strong-program point of view). Following this, the mechanisms of the impact of culture should be traced out and harnessed in the model answering our question. And finally we should know what we mean by sustainable development achieved through the use of culture.

The literature summarised above stumbles over all the three components of the question about the impact of culture on sustainable development. On the one hand, while sociology provides an extensive mono-dimensional explanation on any form of culture, it does not provide a generalized holistic definition of culture that includes all its aspects. On the other hand, the only sound holistic approach to culture in economics is that of Throsby, who explains culture as objects with cultural and economic value. Yet, although this economic approach may well determine the preferences of the individual and may explain what drives the demand and supply for culture, it leaves the question of what impact such a production and consumption have on sustainable development as unclear as before. Throsby provides valuable information for the production function of culture with regards to creating culture and distributing it. There is, however, another production function, where, as Matarasso (2002) points out, culture is the resource: this is the production function of the sustainable development generated through the utilization of culture. Many concepts try to explain this second production function based on culture as a resource for development: via the happiness theory, the cultural capital theory, the creative class theory, and so on. However, they choose only one of culture's channels of impact and overlook the others. Thus, in the end, their hypotheses do not have enough robust evidence: the evidence coming from a reality where culture exists in a more complex model than built by their hypotheses, their picture becomes a distortion.

I would like to suggest here the concept of Culture Based Development (CBD) which views culture holistically and presents it from a multidisciplinary point of view. Below I will explain what CBD builds on, and what CBD is as a new framework offering an aggregate view of the

41. They are often criticized as being impossible for consistent implementation; by Sorokin, for instance, and even some amongst this group, such as Toynbee, who produces further explanations in his case referring to civilizations as networks of relations between human beings. The criticism and the seeking of alternative explanations both stem from artificial attempts to restrict the scope of the very notion culture into one focused facet. Culture possesses common values, history, and a network of relations, because it has two main kinds: cultural heritage and living culture. Not only this, but culture also has certain social, economic, and political aspects that are also to be taken into consideration when analyzing it from social point of view – as we will do when analyzing the link between culture and human behaviour.

utilization of culture as a resource for development. I will clarify how CBD defines culture, its channels of impact and its impact on sustainable development, indicating the origins of the sustainability constraint. In short, how does CBD depict the forest?

3.a. What CBD Builds On: Reading Bourdieu and North through the Eye-Glasses of Alexander

CBD builds on Bourdieu's understanding of field and doxa and of cultural capital, combining these ideas with North's notion of institution. The joint interpretation of the above concepts helps to trace the link between Matarso's claim that culture is a resource and Alexander's plea for a strong-program for culture. CBD takes the above concepts as cornerstones upon which to build its own innovative framework.

Let us first briefly clarify how Douglass North (1990) interprets institutions and organizations in development terms. According to North's interpretation of the notions: a) institutions are the formal and informal constraints that structure human interaction; b) organizations are practically-created groups of individuals connected by some common objectives; c) the organizations exist and try to function in a world ruled by the institutional matrix.

Now, on one side, there are the concepts of field (as understood by Bourdieu) and further - the cultural field (as in Dubois).⁴² In Bourdieu's sense, fields are systems of objective relations that are constituted by various forms of capital. Positions in a field are related to one another, not directly through interactions or connections, but in terms of exterior relations of difference, especially with regard to efficient forms of power capital – i.e. there is a difference between a field and a social network. A field is defined by differential relations between properties while networks are defined by actual connections (Bourdieu and Wacquant 1992). In cultural terms this definition of a field translated into strategic planning language is the ensemble of stakeholders along the cultural industry value chain. However, as Bourdieu himself makes the point, some fields become institutions. Moreover, they can be alternatively understood as markets and games. Games are the best metaphor in that they unite Bourdieu's other two key concepts of *illusio*⁴³ and *habitus*⁴⁴. In addition, the coincidence between *habitus* and field (called *doxa*) masks the arbitrary nature of social reality by allowing the structure of the outside reality to meet the internally existing expectation of *habitus* for this reality. Translated into strategic planning terms with regards to culture, this means that culture as a field can be understood as an institution in Douglas North's point of view.⁴⁵ Going further in the translation this means that culture has the potential to be institutionalized as the source of development: we can talk of culture-based development. Bourdieu's reasoning continues in parallel to Douglas North, stating that in order to match the

42. Dubois, Vincent. *Cultural Policy and Politics: Socio-Historical Hypothesis about Some Current Trends*, ICCPR 2006 - Fourth International Conference on Cultural Policy Research, Vienna, PROCEEDINGS.

43. *Illusio* is Bourdieu's concept of fundamental belief in the stakes of the game that allows a game to be played at all. It is an investment in the field, understood properly as an inclination and an ability to "play the game".

44. Since the article concerns the role of institutions and organizations we will stick to this macro-level perspective in defining *habitus* too, without considering its micro-level importance for the individual, an aspect irrelevant to my reasoning. On a macro-level, *habitus* is constituted by the field in which it is created. *Habitus* is actually the elimination of the false antimony between analysis of objective structures (a social physics) and subjective knowledge (a social phenomenology). The *habitus* is the schemata of perception, appreciation and action that result from the institution of the social in the body (1992: 127).

45. This thesis of institutionalizing culture has been argued broadly in the book "The SEE Cultural Corridors. Development Program", Tubadji (2008).

conceptual illisio of the cultural institution with the practical development tools and approaches of the strategic planning habitus of the modern socio-economic world there must be organizations from social reality. To clarify: CBD provides a framework for how to make a well-developed and planned network of organizations responsible for different tasks of the cultural field in order to achieve the doxa of the cultural field. Such ensures that culture-based development is efficiently organized so as to have socio-economic benefits for people, and enhances sustainability with regards to the utilization of cultural resources for meeting socio-economic needs.

On the other side, comes the concept of cultural capital. Bourdieu and Jean-Claude Passeron (1973) coined the concept of cultural capital (*le capital culturel*) to explain differences in educational outcomes in France during the 1960s.⁴⁶ In Bourdieu's terms, culture is a form of capital because it acts as a social relation within a system of exchange. That relation includes the accumulated cultural knowledge that confers power and status. There are three subtypes of cultural capital: embodied, objectified and institutionalised. (Bourdieu, 1986) The difference between them is as follows: 1) **embodied** means embodied in the individual. It includes the inherited and acquired properties of a person.⁴⁷ Cultural capital is not inherited as a gift, it depends on the individual's habitus – i.e. the character and way of thinking of the individual. A kind of cultural capital is linguistic capital, i.e. the mastery of and relation to language (Bourdieu, 1990); 2) **objectified** refers to cultural or scientific objects which can be owned. These objects can be transmitted physically (sold) as an exercise of economic capital, and “symbolically” as cultural capital⁴⁸; 3) **institutionalized** cultural capital is the institutional recognition of the potential held by an individual, most often interpreted as academic credentials or qualifications.

This cultural capital determines the success of individuals (their personal development). But on a macro level, countries also possess cultural capital, as a sum of its individual's cultural capital (complicated by the interaction between individuals and groups) plus the public cultural property. Therefore, CBD asks what the impact of the cultural capital overall sum for the success of sustainable development is. CBD asks if cultural capital, on an aggregate level, is a legitimate factor that arbitrates and influences the field of sustainable development. Moreover, is culture only this cultural capital as defined by Bourdieu, or it is this cultural capital plus other items? CBD considers culture as a primary resource for sustainable economic development through its industries, its goods and services. CBD understands Bourdieu's cultural capital as a part of culture that has a secondary source of impact on sustainable development through the arbitrary power of culture in social development processes. CBD therefore views culture as a major driver for sustainable socio-economic development. That is why CBD provides a holistic view of cultural impact. Furthermore, CBD poses the question of the institutionalization of this cultural capital – which so far exists more as a prejudice and image, and is sometimes partially tackled as an impact on development through the social capital concept and the path dependence concept. CBD asks for the full scope of the impacts of this cultural capital on sustainable development. If this overall impact is explicitly outlined it will be possible to institutionalize culture and its impact in a formal way. Such will be adequate and empowering, employing instruments that properly intervene in development issues through culture, in a way that will utilize the full capacity of cultural capital.

46. Most often this concept is elaborated and usually developed in a higher education context.

47. Inherited is used here not in the sense of genetic inheritance, but more in terms of time, culture, and traditions that are transmitted, usually within the family, through socialization.

48. Yet, though one can possess objectified cultural capital by owning a painting, one can only understand its cultural meaning if one has the correct type of embodied cultural capital. Embodied cultural capital however may or may not be transmitted during the selling of the painting.

In short, CBD attempts to view the concept of cultural capital on an aggregate level because there lays the core of the social impact of culture on development.

Matarasso (2001) explains the link between culture and development by stating:

"The role of culture - understood broadly as meaning the expression of human values - in development is becoming better recognized because:

Cultural resources are replacing natural resources as the primary raw material of economic growth.

Cultural routs are often the most effective way of achieving economic and social goals.

Cultural values shape our beliefs, acting as gatekeepers to development initiatives."

Alexander's point is that there is a difference between the sociology of culture and cultural sociology: the first taking culture as endogenous, the second as an exogenous factor for development; the first being a weak – the second a strong – program for culture. Currently, weak programs dominate the research field. (Alexander and Philip Smith 2004)

How are the above two ideas linked through the CBD concept? Matarasso underlines that culture should be viewed as a resource because of its considerable potential to influence development. CBD takes this assumption and develops it theoretically through the concept of the production function. Culture is a resource because it is a material from which sustainable development can be generated. CBD asks what the mechanisms for this production process are. And in this context, Alexander's claim that culture is an impacting object, and not one simply impacted upon, comes into full force and becomes understandable in the context of sustainable development and growth theory terms. Moreover, the plea to look on culture exhaustively in all its dimensions is crucial: we must take all aspects of the resource 'culture' into account in order to be able to know the full characteristics and components of this resource so as to properly measure its potential, plan for its utilization and estimate its impact on sustainable development.

To summarize the above, CBD assumes Alexander's strong-program point of view both in sociological and economical contexts: i.e., CBD constructs a strong socio-economic program for culture to serve sustainable development purposes. Through a strong-program, CBD aims to define culture as a resource (including material and immaterial cultural objects and cultural capital) which generates sustainable development by virtue of its specific production mechanisms.

How does this link relates with North? CBD claims that culture exists latently as a resource in the form of an informal institution. However, if formalized up to the level of its full scope, culture will be empowered to intervene in the economic growth process according to the proper set of management tools currently missing. A need for an aggregate value (such as GDP per country, but for culture) will empower the cultural field with the explanatory mechanism it needs in order to fit compatibly with the other resources of development in strategic planning and policy-making processes. In other words, CBD claims that it will be possible to utilize the full potential of culture for sustainable development only if culture is officially recognized as a resource and the proper econometric tools for the measurement of its impact on development tailored. So far we have traced the roots of CBD in the theories of development.

In short, CBD builds on the notion of cultural capital in a modified definition of Bourdieu's notion on an aggregate level where cultural capital refers to produced objects of cultural heritage and objects of living culture, in addition to the beliefs, traditions and values that build intangible living culture. For the needs of CBD we differentiate between the living culture and cultural heritage items building up this cultural capital in order to be able to use the time lag difference between them (because cultural heritage is a part of living culture transformed over a time period (i.e. with a time lag) into cultural heritage). We then assert that this cultural capital has to be institutionalized in North's terms through a proper cultural policy oriented towards sustainable development. This will provide a strong-program for culture in the socio-economic realm (understood in Jeffrey Alexander's terms). Below we clarify the CBD concept itself in more detail.

3.b. CBD: The Concept of Culture as a Resource for Sustainable Development – Taxonomy and Key Assumptions

CBD answers the three questions: that of what culture is; of how it influences sustainable development; and of what we understand by sustainable development based on culture.

CBD aims at providing a model of the cultural impact on sustainable development. This model can serve an econometric measurement of the cultural impact as well as strategic analysis, planning and policy making for culture.

CBD concept is based on three main assumptions:

- 1) Culture is a resource for sustainable development.
- 2) Sustainable development is the main target for policy making.
- 3) Cultural policy aims at using culture as a resource that contributes successfully to sustainable development.

The main question for CBD therefore is how to utilize cultural resources for sustainable development purposes and without wasting them due to a lack of knowledge of the ways in which to identify these resources and to proceed with their utilization.

According to CBD:

- A) Culture as a resource has two parts: living culture and cultural heritage;
- B) Sustainable development is represented by economic growth and social well-being.
- C) Four channels of cultural impact exist, namely: the social, economic, law, and peace channels;
- D) Culture is a fourth pillar of sustainable development (see Attachment 2).

CBD offers a comprehensive holistic definition of culture as a resource. Culture is a complex mix of tangible and intangible resources: artefacts, cultural products and activities, milieu,

values, symbols, identity, patterns of behaviour, ways of life, and civilization traits with social, political and economic dimensions.⁴⁹ These various types of cultural resources can be organized in two main groups: living culture and cultural heritage. Living culture encompasses visual and performing arts, publishing and all ongoing cultural activities (typical for Bulgaria is *chitalishta*; for the UK, the British Council; for France, the French Institute etc.). Living culture also includes ways of life and present values, symbols, identities. Cultural heritage is a symbiosis of archaeological excavations, cultural monuments, museums, libraries and the emotional value system of behaviours and symbols⁵⁰.

This definition summarizes the definitions provided by several reductive⁵¹ attempts to describe the scope of culture. Amongst these are: the definition of UNESCO given in the Universal Declaration on Cultural Diversity, 2001, which is outstanding in political importance; the Council of Europe (Declaration, Portroge, 2001); the ICOMOS (International Cultural Tourism Charter, 1999); not to mention definitions frequently presented in sociological and economic researches.⁵² It also agrees with the implicit definition of culture available in the reviewed multi-dimensional concepts of David Throsby (2004), Matarasso (2002), UNESCO (1998), EU Agenda for Culture (2007), etc. Moreover, this differentiation of living culture and cultural heritage is determined by the different potential for impact on sustainable development possessed by these types of culture. Living culture might be stigmatized with the Baumol and Bowen's disease (1968), which supposes that investment in living culture cannot be profitable, but cultural heritage is renown as a powerful generator of economic welfare through cultural tourism.⁵³

Sustainable development, in my working definition, is the sum of: developing sustainably (generating enough for the present whilst preserving resources in order that future generations may have the same standard); economic growth (measured in GDP); a healthy social climate (Social Capital Index and Creativity Index) and a high level of happiness (Happiness Index); high-standard living conditions (housing); and finally a politically stable, secure and peaceful environment (good governance indicators) managed by efficient and reliable institutions which respect human rights (corruption index). (Barro, Sala-i-Martin: 1995; Blaug: 2003) Sustainability refers to the sustainable use of resources. And here we recognize that living culture and cultural heritage have both cultural value and economic value: each must be preserved for the resource needs of future generations. In these terms, CBD speaks of the tangible carrying capacity (i.e. regarding the preservation of the economic value) and the intangible carrying capacity (i.e. regarding the preservation of the cultural value and authenticity) of culture as a resource for sustainable development.

49. Very closely agreeing with the concept of culture as stated also in Chirot, Daniel (1994), *How Societies Change* Pine Forge Press, Thousands Oaks.

50. СТЕЈКОЛДЕРСКИ ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ ОДРЖИВИМ РАЗВОЈЕМ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА, ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА, Ментор Др Јован Ромелић, Кандидат Др Олга Хаџић, Нови Сад, 2006.

51. In Jeffrey Alexander's sense. See Jeffrey C. Alexander, "Cultural Sociology or Sociology of Culture? Towards a Strong-program," Newsletter of the Sociology of Culture Section of the American Sociological Association 10 (Spring-Summer 1996): 1, 3-5.

52. Comte, Durkheim and his rules of sociological method, Weber, Marx, Pareto, Parson, Simmel, as well as Bourdieu, Amartya Sen, Douglass North and Joseph Nye.

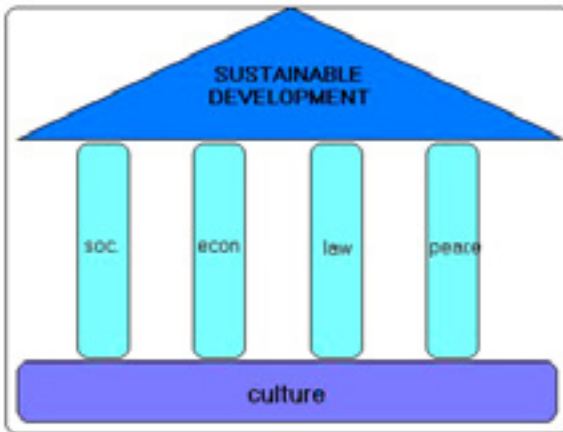
53. This is according to the benchmarks provided by UNWTO <http://www.world-tourism.org/> and its Tourism Satellite Accounting Research: <http://pub.world-tourism.org:81/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/Infoshop> as well as the UNWTO Statistic and Economic Measurement of Tourism at: <http://www.unwto.org/statistics/index.htm>, and the WTTC World Travel & Tourism estimates and forecasts: <http://www.wttc.org/>

3.c. CBD as a Concept: Channels of Impact on Sustainable Development – The Mechanisms behind the CBD Model

In the CBD concept, there are four channels of utilization of culture as a resource, i.e. these are the channels through which the cultural resource can produce its impact. These channels were named above as: the social, economic, law, and peace channels. The social channel encompasses the mechanisms of cultural impact on health, education, gender equality, ethnic diversity, community vitality and social capital. The economic channel encompasses creativity, cultural tourism and cultural industries as mechanisms. The law channel holds the role of institutions, legal framework and corruption. The peace channel includes stability and conflict management, social cohesion and identity. These channels represent the mechanisms of social and economic human activity that utilize a given cultural resource. This utilization impacts national growth and well-being through different logics. The sociological channel traces how the cultural resource is turned into society well-being (Parsons: 1966; Granovetter: 1973; Sen: 2004). The economic channel traces the cultural resource transformed in goods and services and thus exercising economic impact on growth (Throsby: 2001; Heilburn, Gray: 2007; Snowball: 2008; Streeten: 2008). The law channel reflects how social well-being and economic growth are affected by cultural legislation (ICOMOS: 2001; Hoffman ed.: 2006; Landes, Levine: 2008) and its implementation (North 1990). The peace channel describes how, depending on the way the cultural resources are used, social well-being and economic growth can be differently affected by conflict prevention, management and resolution. (Galtung: 2002).

The logic of the CBD model described above can be graphically presented as follows:

Figure 1: Culture Based Development - Channels

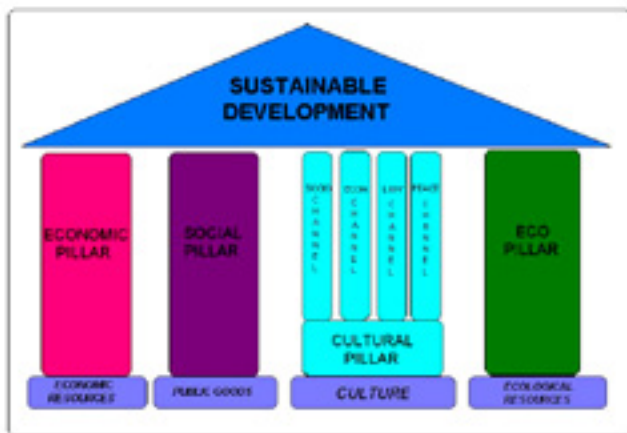

Source: Author

Moreover, the above model can be integrated into the overall sustainable development concept. Culture can be considered as a pillar of sustainable development on the basis that the latter utilizes a fourth resource – the cultural – which has not been taken into consideration as a resource by the other three pillars of sustainable development, namely: the economic; the social (referring

to culture only on a secondary level); and the ecological (dealt with together with cultural issues sometimes in regard to cultural tourism). The integration of the CBD model described above in the sustainable development concept can be presented as follows:

Figure 2: Culture Based Development – 4th Pillar of Sustainable Development

Source: Author

The logic of the CBD concept developed above can and must find its econometrical expression as well so as to provide a sound academic basis for the further measurement of culture. Such a sound measurement of culture, of robust quality and executed at a reliable level, will undoubtedly add value to contemporary cultural policy-making.

3.d. CBD and Its Production Function: Why does CBD capture the Forest?

The CBD Model described above presents the aggregate impact of culture on sustainable development, taking both growth and social well-being into consideration. Such an aggregate model of the impact of culture has to be taken into account in the policy-making process. This is especially so if we believe that the cultural field must develop on the principles of a free-market, democratically and freely regulated by cultural policy (McGuigan: 2004; Van der Ploeg: 2008; Netzer: 2008). To hold policymaking to such criteria indicates with gravity that cultural policy making and its subsequent interventions should take place with a more informed, strategically well-aware and holistic approach (Obuljen: 2005). Such is possible if the major processes behind complex cultural phenomena are captured properly and traced explicitly by cultural observatories and other culture-monitoring institutions and organizations. And in order to do this tracing and capturing, the basic principles explicating the link between culture and sustainable development must be clearly outlined and explicitly known to all stakeholders. Among these basic principles the aggregate production function of sustainable development generated through culture is primary. This issue is the main issue on the research agenda of CBD ahead.

The production function of culture designates the main mechanisms through which culture impacts the growth and well-being of a society. The constraints of this production function derive from the very specific supply and demand characteristics of its components, namely: the performing arts (with productivity lag) and living culture (Baumol, Bowen: 1968; Heilbrun, Gray: 2007; Snowball: 2008) as one component; and cultural heritage, with totally different supply and demand behaviour characteristics, as a second component (Throsby: 2002; Benhamou: 2003). Another major constraint for the production function of culture is the set of sustainability criteria – which concern equally both living arts and cultural heritage as clarified in the previous section. The proper balance between the possible and desirable supply and demand of the two main components of culture will determine the optimization of the production function of CBD with regard to both growth and social well-being. Moreover, such a production function will enable us to express econometrically a testable hypothesis about the CBD Model, which will be the knowledge-based foundation for academically sound approaches to measuring and monitoring culture for informed cultural policy-making on national and international levels. The awareness of this model, the components of culture through which it is constituted, and the way in which these components are utilized through different channels impacts sustainable development, will provide a model for intervention, ensuring the right utilization of the right component of culture in order to produce the desired change in results necessary to benefit sustainable development.

CBD model can be stated hypothetically in the following manner: sustainable development is produced through utilizing culture as a resource for generating social well-being and economic welfare. This hypothesis is expressible in empirically testable econometric terms.

3.e. Econometrical expression of the hypothesis behind the CBD Model

Based on the last four sections, the assumptions for the CBD Model can be translated into an econometric hypothesis. The CBD econometric model can be formulated as follows:

$$SD = f(CBD)$$

Where:

SD = synthetic indicator for sustainable development

$$SD = GDP + SCI + CI + HI + GGI + CI$$

GDP = Gross Domestic Product

SCI = Social Capital Index

CI = Creativity Index

HI = Happiness Index

GGI = Good Governance Index

CI = Corruption Index

CBD = culture based development

$CBD = f(LV1, LV2, LV3, LV4)$

$CBD = LV1 \alpha LV2 \beta LV3 \gamma LV4 \theta$

LV1 = latent variable estimated through indicators for Social Channel

LV2 = latent variable estimated through indicators for Economic Channel

LV3 = latent variable estimated through indicators for Law Channel

LV4 = latent variable estimated through indicators for Peace Channel

always at $\alpha, \beta, \gamma, \theta < 1$

The above econometric expression of the CBD concept is in a hypothesis form. In order to operationalize the CBD concept for the needs of econometrics (theory), strategic analysis, planning, and policy-making for culture (practice), a proper measurement of cultural impact according to the described CBD concept should be tested and translated into development policy-making and monitoring tools. This measurement therefore requires as next step the determination of the CBD Indicators (formative and effective ones) and the CBD Index.

4. Conclusion

In short, CBD views culture as living culture and cultural heritage, both of which impact the two components of sustainable development, namely, social well-being and economic welfare. This multi-dimensional concept of CBD needs to be discussed, agreed upon or disagreed with, in accordance with persuasive reasons. Above all, the theory needs to be tested empirically. In any case, the conceptualization of the impact of culture on sustainable development on an adequate theoretical level has been started. Our literature review leads to the conclusion that conceptualizing culture holistically seems to be a question that the state of the art has left with an open end. Perhaps, very often this happens due to the lack of a point towards which to orient the conceptualization. CBD offers such a point – this point is sustainable development. Culture was either understood too narrowly, locked into itself in an introverted fashion of tracing out the way in which cultural industries develop, or it was understood too broadly and therefore considered unmanageable as a whole field. The latter is the case with the UNESCO Framework of Cultural Statistics, which aims to measure all aspects of culture in detail: from cultural tourism sites to participation and living culture social values. Such holistic attempts simplify and select reduced number of indicators that distorts the picture, stopping at a certain point of conceptualization without developing a clear-cut theory, or they are simply given up. A common excuse for not having developed a clear, holistic conceptualization refers to the overly large scope required by culture, viewed simply as 'too big'. Yet, if we reflect further on the problem, the scope of economics, or the scope of ecology, are not in any way smaller than the scope of culture and yet they have both been conceptualized with concepts upon which there is a large degree of consensus: for the former, supply and demand, for the latter, a sense of what pollution and gas emissions mean. Surely the conceptualization of ecology (let alone the question of economics)

has taken many years as the work of many researchers, which continues nowadays. Yet the foundational definitions, scopes, and concepts are by far much better agreed-upon and clear than in cultural economics. Cultural economics cannot do without this phase of conceptualizing culture if it wants to establish itself properly in the field of science, and to produce a useful and sensible output through its researchers' efforts. CBD sets a genuine framework to answer, in a multidisciplinary manner, the question of determining the impact of culture on sustainable development. In order to be verified, the main hypothesis of this framework must be robustly (and therefore in a mono-disciplinarily precise way) tested. Nonetheless, the clear-cut formulation of this hypothesis is the first step, a step that has so far never been completely taken. CBD formulates it by focusing on the forest in order to start seeing it. Once properly seen it can be researched in a deeper way.

The main contribution of this paper is that it states the hypotheses of Culture Based Development – the needed exhaustive holistic concept of the cultural impact on sustainable development. It remains to elaborate the CBD concept further so as to make it comprehensively useful for policy-making purposes; a matter of empirically testing the CBD chain of hypotheses that build the CBD model. The Latent Variable approach is envisaged by our team as the methodology to be used in order to fulfil this next step of operationalizing the CBD concept.

REFERENCES

- Alexander, J. and P. Smith (2004) *The Strong-program in Cultural Sociology, The Meanings of Social Life*, New York, Oxford.
- Alexander, J. (1984) The Parsons revival in German sociology, in R. Collins (ed.), *Sociological Theory*, San Francisco, Jossey-Bass: 394-412.
- Anheier, H. (2007) Introducing cultural indicator suites, in Anheier, H and Isar, Y. R. (eds.), *Cultures and Globalization: Conflicts and Tension*, London, Sage Publications.
- Anheier, H. and I. Raj (2007) Introducing cultural indicator suites, in Anheier, H and Isar, Y. R. (eds.), *Cultures and Globalization: Conflicts and Tension*, London, Sage Publications.
- Barro, R. and X. Sala-i-Martin (1995) *Economic growth*, New York, London und Montreal: McGraw-Hill.Barro.
- Bauer, T. and K. Zimmermann (2002) *The Economics of Migration*, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 1 (4): 483-500.
- Baumol, W. (2003) *Applied Welfare Economics*, in Towse, R. ed., *A Handbook of Cultural Economics*, Edward Elgar Publishing Ltd, UK.
- Baumol, W. and W. Bowen (1968) *Performing Arts-The Economic Dilemma: A Study of Problems Common to Theater, Opera, Music and Dance*, MIT Press.
- Benedict, A. (1991) *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1991.
- Benhamou, F. (2003) *Heritage*, in Towse, R. ed., *A Handbook of Cultural Economics*, Edward Elgar Publishing Ltd, UK.
- Blaug, M. (2003) *Welfare economics*, in Towse, R. ed., *A Handbook of Cultural Economics*, Edward Elgar Publishing Ltd, UK.
- Boeri, T., G. Hanson and B. McCormick (2002) *Immigration. Policy and the Welfare System*, Oxford: Oxford University Press.
- Borjas, G. and L. Katz (2005) *The Evolution of the Mexican-Born Workforce in the United States*, NBER Working Papers 11281, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Bourdieu (1986) *The Forms of Capital*, in Richardson, J: *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, New York: Greenwood Press: 241-258.
- Bourdieu, P. and J. Passeron (1973) *Cultural Reproduction and Social Reproduction*, in Richard Brown (ed.): *Knowledge, Education, and Cultural Change*, London: Tavistock: 71-112.
- Bourdieu, P. and L. Wacquant (1992) *An Invitation to Reflexive Sociology*, University of Chicago Press: 94-139.
- Brubaker R. and F. Cooper (2000) *Beyond identity*: 1-47.
- Brubaker, R., M. Loveman and P. Stamatov (2004) *Ethnicity as cognition*: 31-64.
- Burt, D. (2004) *Structural Holes and Good Ideas*, *American Journal of Sociology*: 349-99.
- Card D. and J. Di Nardo (2000) *Do Immigrants Inflow lead to Native Outflows?*, NBER Working Paper n. 7578.
- Cohen, I. (1996) *Theories of Action and Praxis*, in B.S. Turner (ed.), *The Blackwell Companion to Social Theory*, Oxford, Blackwell: 111-142.
- Council of Europe, (2004) *Intercultural Dialogue and Conflict Prevention Steering Committee for Culture*, DGIV/CULT/PREV (2004)3E.
- Decressin, J. and A. Fatas (1995) *Regional Labour Market Dynamics in Europe*, *European Economic Review*, Elsevier, 39(9): 1627-1655.
- De Marchi, N. and H. Van Miegroet (2008) *The History of Art Markets, Handbook of the Economics of Art and Culture*, Elsevier, Spain.
- Denis, A. (2001) *Multiple Identities ... Multiple Marginalities: Franco-Ontarian Feminism, Gender and Society*, Sage Publications, Inc 2001:15, 3 (Jun., 2001), pp. 453-467
- Dobbin, F. (2004) *The New Economic Sociology : A Reader*, Princeton University Press, UK.

- Fuest, C. and M. Thum (2000) Welfare Effects of Immigration in a Dual Labour Market, *Regional Science and Urban Economics* 30: 551-563.
- Galtung, J., C. Jacobsen and K. Brand-Jacobsen (2002) *Searching for Peace, The Road to TRANSCEND*. Pluto Press. (See also: <http://www.transcend.org>)
- Giddens, A. (2003) *Sociology*, Blackwell Publishers.
- Glaeser, E. et al. (2001) Consumer city, *Journal of Economic Geography* 1:27-50, Oxford University Press.
- Goodwin, C. (2008) Art and Culture in the History of Economic Thought, *Handbook of the Economics of Art and Culture*, Elsevier, Spain.
- Granovetter, M. (1973) The Strength of Weak Ties, *American Journal of Sociology* 78(6):1360-1380.)
- Chiriot, Daniel (1994) *How Societies Change*, Pine Forge Press, Thousand Oaks
- Guillen, M. (2001) Is Globalization Civilizing, Destructive or Feeble?, *Annual Review of Sociology* 2001: 235-60.
- Heilbrun, J. (2003) Bawmol's Cost Disease, in Towse, R. ed., *A Handbook of Cultural Economics*, Edward Elgar Publishing Ltd, UK.
- Heilbrun, J. and C. Gray (2007) *The Economics of Art and Culture*, Cambridge University Press, New York.
- Howard, J. (2000) Social Psychology of Identities, *Annual Review of Sociology* 2000:26, pp. 367-393
- Jacobs, J. (1969) *The Economy of Cities*, Random House, New York.
- Jetten J.; A. O'Brien and N. Trindall (2002) Changing identity: Predicting adjustment to organizational restructure as a function of subgroup and superordinate identification, *British Journal of Social Psychology, British Psychological Society*, 2002:41,2, pp. 281-297(17)
- Keesing, R. (1974) Theories of Culture, *Annual Review of Anthropology* 3: 73-97.
- Krippner, G. (2002) The elusive market: Embeddedness and the paradigm of economic sociology, *Theory and Society Journal*, 30(6): 775-810.
- Landes, W. and D. Levine (2008) *The Economic Analysis of Art Law*, *Handbook of the Economics of Art and Culture*, Elsevier, Spain.
- Massey, D. (2002) A Brief History of Human Society: The Origin and Role of Emotion in Social Life. 2001 Presidential Address, *American Sociological Review* 67(1): 1-29 2.
- Matarasso, F. (2002) *Recognizing Culture*, COMEDIA, UK.
- Mathews, G. (2000) *Global Culture / Individual Identity: Searching for Home in the Cultural Supermarket*. London, New York: Routledge.
- McGuigan, J. (2004) *Rethinking Cultural Policy*, Open University Press, UK.
- McMichael, Philip (2003) *Development and Social Change: A Global Perspective*, Pine Forge Press.
- Heffernan M. (1998) *The Meaning of Europe: Geography and Geopolitics*. London, New York, Sydney, Auckland: Arnold.
- Hoffman, B. ed. (2006) *Art and Cultural Heritage – Law, Policy, and Practice*, Cambridge University Press.
- Netzer, D. (2008) *Cultural Policy: An American View*, *Handbook of the Economics of Art and Culture*, Elsevier, Spain.
- Newman, M. (2000) Models of the Small World. *Journal of Statistical Physics* 101: 819-841.
- North, D. (1990) *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press.
- Obuljen, N. (2005) *Why We Need European Cultural Policies*, Cultural Policy Research Award 2004, ECF & Ricksbankens Juileumsfond.
- Ottaviano, G. and G. Peri (2004) The Economic Value of Cultural Diversity: Evidence from US Cities, in Wood, P. (ed): *The Intercultural City Reader*, London: Comedia.
- Parsons, T. (1966) *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives*.

- Portes, A. (2000) The Hidden Abode: Sociology as Analysis of the Unexpected, *American Sociological Review* 65(1).
- Quigley, J. (1998) Urban Diversity and Economic Growth, *The Journal of Economic Perspectives* 12(2): 127-138.
- Ross, M. (1998) *Political Science: Culture and Ethnic Conflict Management*, Temple University Press, Philadelphia.
- Shanklin, E. (1998) The Profession of the Color Blind: Sociocultural Anthropology and Racism in the 21st Century, *American Anthropologist*, Blackwell Publishing, New Series, 1998:3, pp. 669-679
- Smith, P. (2001) *Cultural Theory: An Introduction*, Blackwell Publishing.
- Snowball, J. (2008) *Measuring the Value of Culture*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Spates, J. (1983) The Sociology of Values, *Annual Review of Sociology* 9: 27-49.
- Streeten, P. (2008) Culture and Economic Development, *Handbook of the Economics of Art and Culture*, Elsevier, Spain.
- Strogatz, S. (2001) Exploring Complex Networks, *Nature* 410: 268-276.
- Throsby, D. (2003) Cultural Capital, in Towse, R. ed., *A Handbook of Cultural Economics*, Edward Elgar Publishing Ltd, UK.
- Throsby, D. (2003) Cultural Sustainability, in Towse, R. ed., *A Handbook of Cultural Economics*, Edward Elgar Publishing Ltd, UK.
- Throsby, D. (2002) *Economics and Culture*, Cambridge University Press.
- UNDP (2004) *Human Development Report 2004 Cultural Liberty in Today's Diverse World*.
- Van der Ploeg, F. (2008) The Making of Cultural Policy: A European Perspective, *Handbook of the Economics of Art and Culture*, Elsevier, Spain.
- White D. and M. Houseman (2003) The Navigability of Strong Ties: Small worlds, Tie Strength, and Network Topology.
- Woolcock, M. (1998) Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework, *Theory and Society*, Springer Science and Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. 27(2): 151-208.
- World Bank, (2002) *Understanding and Measuring Social Capital: A Multi-Disciplinary Tool for Practitioners (Directions in Development)*, World Bank Publications, Washington DC.
- Wuthnow R. and Witten M. (1988) New directions in the Study of Culture, *Annual Review of Sociology* 14: 49-67.
- Žagar, M. (2004) *In a Search for New European Identities: The Impact of the EU Eastern Enlargement on the Institutional development and Identity Formation in the EU and Individual Countries*, Institute for Ethnic Studies, Ljubljana.

ABSTRACT

Impact evaluation of cultural projects in Great Britain: the thirty year Hitch

This article aims to analyse the impact evaluation methods of cultural heritage project. This is of key importance considering that impact evaluation often tends to be omitted from cultural heritage projects. The first section of this article provides some basic theoretical considerations on impact evaluation, including its importance but unpopularity as well as its different elements and timing. The following two sections focus on the case of Great Britain, considered as a leader in the field of impact evaluation of cultural projects. One section critically analyses the key publications that attempted to evaluate the social and economic impacts of cultural projects in Great Britain in the 1980's and 1990's. Having highlighted their methodological flaws, a final section analyses more recent impact evaluations developed and applied to cultural projects that aim to regenerate run-down areas in the whole of Great Britain. This final section highlights some of the problems suffered by these more recent impact evaluations. This includes the difficulty in establishing unambiguous cause and effect relationships between cultural projects and their impacts, as well as the lack of explanations of the methods used to obtain the said results. Finally, this article highlights the need for further in-depth research and analyses of what is being done in term of impact evaluation in other countries than Great Britain.

Dr. Sophia Labadi

RÉSUMÉ

Evaluation des impacts des projets culturels en Grande Bretagne : la crise de la trentaine

Cet article a pour but d'analyser les méthodes d'évaluation de l'impact des projets concernant le patrimoine culturel. C'est une démarche d'une importance capitale, étant donné que cette évaluation de l'impact a souvent tendance à être négligée dans les projets liés au patrimoine culturel. La première partie de l'article introduit des considérations fondamentales d'ordre théorique sur l'évaluation de l'impact, y compris son importance et son impopularité, ainsi que les différents éléments qui la composent, et sa planification. Les deux parties suivantes s'intéressent au cas de la Grande-Bretagne, considérée comme leader dans le domaine de l'évaluation de l'impact des projets culturels. Une des parties analyse d'un œil critique les publications-clefs qui ont tenté de faire l'évaluation des impacts socio-économiques des projets culturels en Grande-Bretagne dans les années 1980 et 1990. Après avoir souligné leurs défauts méthodologiques, l'article analyse enfin les méthodes d'évaluation plus récentes, développées dans le but d'être appliquées aux projets culturels qui visent à régénérer les quartiers délabrés dans toute la Grande-Bretagne. Cette dernière partie souligne certains des problèmes qui touchent ces méthodes d'évaluation plus récentes. Ainsi, des difficultés surviennent pour établir des relations de cause à effet claires entre les projets culturels et leur impact ; il existe aussi un manque d'explications concernant les méthodes utilisées pour obtenir lesdits résultats. Enfin, cet article attire notre attention sur la nécessité de développer des recherches et analyses sérieuses plus poussées concernant les mesures prises dans le domaine de l'évaluation de l'impact ailleurs qu'en Grande-Bretagne.

Dr. Sophia Labadi

Sophia Labadi

Sophia Labadi has a PhD and a Masters in Cultural Heritage Studies from the Institute of Archaeology, University College London (England) and graduated from the Institute of Political Sciences in Grenoble (France). Since 2004 she has worked for UNESCO, first at the World Heritage Centre, and more recently at the World Reports Unit to prepare the forthcoming UNESCO World Report on Cultural Diversity. She has published on various issues related to culture and edited *World Heritage: Challenges for the Millennium*, published by the UNESCO World Heritage Centre in 2007. She has been the recipient of a number of scholarships, most recently from the Getty Foundation and numerous awards, most recently the 2008 Cultural Policy Research Award.

Impact evaluation of cultural projects in Great Britain : the thirty year Hitch⁵⁴

Dr. Sophia Labadi

Introduction

Impact evaluation is increasingly mainstreamed into cultural projects. However, the lack of systematic and robust impact evaluation of such projects has often been noted and deplored, despite a wealth of anecdotal evidence. One of the direct and most profound effects of this situation is the underfunding of cultural projects which are considered unaccountable. In this context, there is an urgent need for more research on impact evaluation of cultural project. This article aims to be a first step in filling this serious gap. A first section provides some basic theoretical considerations on impact evaluation, including its importance but unpopularity as well as its different elements and timing. The following two sections focus on the case of Great Britain, considered as a leader in the field of impact evaluation of cultural projects. One section critically analyses the key publications that attempted to evaluate the social and economic impacts of cultural projects in Great Britain in the 1980's and 1990's. Having highlighted their methodological flaws, a final section analyses more recent impact evaluations developed and applied to cultural projects that aim to regenerate run-down areas in the whole of Great Britain. The aim of this section is to analyse whether these more recent impact evaluations have avoided the flaws of previous research on the subject.

Setting the scene of impact evaluation in the culture sector

Impact evaluation: an important but unpopular step

This article considers impacts and evaluation as strongly connected and difficult to separate as also highlighted by Prohelvetia and Migros (De Perrot and Wodiunig, 2008). Impacts are indeed very difficult to understand on their own, without any evaluation to contextualise them. This is clearly reflected in the definition given by Landry et al of the term 'impact' defined as: 'a dynamic concept which pre-supposes a relationship of cause and effect. It can be measured through the evaluation of the outcomes of particular actions, be that an initiative, a set of initiatives forming a policy or set of policies which form a strategy' (1993).

Moreover, to grasp fully the impacts of a project requires their evaluation in relation to the defined objectives as well as the inputs of the project, in other words the financial and administrative resources invested. This is essential to determine whether these inputs were adequate to obtain the expected results. Impacts need also to be evaluated to determine whether they are directly correlated to the project itself or to external factors.

54. Proposal for this research received the 2008 Cultural Policy Research Award (financed by the European Cultural Foundation and the Riksbankens Jubileumsfond, and coordinated by ENCATC). Preliminary research on this subject received financial support from the Charles de Gaulle Foundation in 2007 and 2008.

Evaluating impacts is necessary to improve the design and implementation of projects as well as to 'achieve optimal allocation of resources to achieve desired outcomes' (Coalter, 2001 quoted in Reeves, 2002, p. 32). This is important to detect and reduce unplanned effects of projects, which can impact negatively on them. Finally, impact evaluation makes it possible for programs to be accountable to the public and to those who finance projects (Moulinier, 1994, p. 28-29). This is necessary for assuring sustained funding of sound cultural projects.

Despite its importance and necessity, impact evaluation does not tend to be very popular and taken seriously (Reeves, 2002; Matarasso, 1996; Moriarty, 1997; Shaw 1999; Blake Stevenson Ltd, 2000). Firstly, there is often some resistance to impact evaluation by cultural professionals who consider it as intrusive and, above all, as a way to criticise their work. For this reason, impact evaluation is sometimes considered as a dangerous exercise because of its power to disrupt the status quo. Indeed, as stressed by Girard et Pizzardo: « L'intérêt profond de l'évaluation est d'obliger le décideur à prendre la mesure des conséquences de ses actes, donc à décider par la suite en connaissance de cause » (1994, p. 8). Impact evaluation makes those in charge acutely aware of their responsibilities and therefore can be seen by them as a dangerous process. This can help to explain the real resistance towards impact evaluation.

Secondly, some professionals in the field of culture are not interested in developing evaluative system because they do not believe in them. Indeed, they strongly believe that cultural projects have intrinsic and positive values that are too intangible to be measured. Hence impact evaluation is considered to be a vain exercise. Furthermore, as further detailed below, the objectives of such projects are often not well defined and the resources allocated to fulfil those objectives are lacking. In those circumstances, impact evaluation seems, for some, to be pointless since the adequate conditions for conducting it are missing. Finally, impact evaluation is too often considered as an external and additional element of projects, requested to fulfil funders' objectives. This often requires disproportionate resources, whilst most projects have small and limited budgets that are barely enough to assure their completion.

The different elements and timelines of impact evaluation

As highlighted by Moulinier, three elements of impact evaluation can be identified: the objectives, the resources and the results (1994, pp.18-24). The first element of impact evaluation is the recording of the objectives detailed in the first stages of the project. This is useful to contextualise and analyse the impacts in relation to the official objectives. However, this recording can be rather difficult to do. Indeed, it is not rare for objectives to be left unclear and unrecorded. Furthermore, the original recorded objectives can evolve during the lifetime of a project without necessarily being updated accordingly and explicitly (Matarasso, 1999b). In this case, the impact evaluation would take an obsolete referent point, the original objectives, which would not necessarily reflect the impacts of the project. Above all and as further detailed below, the objectives of a project do not necessarily need to be defined at the beginning of a project; they can be defined at the end of it to facilitate the evaluation of some impacts that were not clearly identified in the early stages. All these considerations illustrate the difficulties of determining the objectives of cultural projects (Lingayah et al, 1996; Coalter, 2001).

The second element of impact evaluation concerns the recording of all the different resources used for fulfilling the objectives of the project. These resources or inputs are diverse and include all the normative rules, financial incomes such as aids and subventions as well as the administrative means. Detailing and analysing all the different resources used is important to evaluate their pertinence in relation to the explicit objectives, whether they have been adequate to these objectives and whether they were sufficient for fulfilling them.

The third element of impact evaluation is the analyses of the results and the impacts themselves. They have to be analysed in relation to the objectives and the resources. This step also analyses the reasons why the objectives were not fulfilled. As explained previously, this can be a virtually impossible task to achieve considering that the objectives might not have been clarified. A number of methods exist, as further detailed below, for analysing the impacts of projects, including indicators that can be useful to quantify the impacts of cultural projects. This third element is also concerned with analysing whether the obtained results are due to the activities undertaken as part of the project itself or to external factors. In order to do so, the evolution of the indicators of the project has to be compared with the evolution of the same indicators from similar contexts that did not benefit from any cultural project. This is no easy task since a direct causality effect between an action and its results rarely exists. This is further complicated by the lack of data that often prevents the use of indicators.

These elements of impact evaluation can be recorded and analysed internally by those that undertook the project. However, this is rather difficult since the evaluator is at the same time judge and jury. Therefore this exercise cannot be easily conducted in an objective manner since it is difficult to evaluate one's own work in a detached manner. On the other hand, an external evaluator who can certainly provide a more objective evaluation of the impacts of the projects than the people who undertook them themselves can be brought in. However, external evaluations tend to be costly and time-consuming for the team who implemented the project since they have to spend time explaining the projects in detail, their rationale, their implementation and to provide quantity of information to the evaluators.

Besides the elements of evaluation, it is also necessary to take timing into account. Four different timing of evaluation exist. Firstly, *ex-ante* evaluation occurs before the start of the project. It aims to analyse whether the objectives are realistic in relation to the resources planned to be invested in the project and its timeframe. It also aims to define and collect baseline data which evolution will need to be analysed during the implementation of the project. Secondly, *concomitant* evaluation takes place at the same time and in parallel to the implementation of the project. It aims to evaluate the project during the different phases of its implementation and to correct or reorient the objectives and change the means if necessary and at any given time. Thirdly, *mid-term* evaluation aims to collect all the available data in the middle of the project and analyse whether the objectives are being reached, to try to detect and explain the eventual problems encountered as well as to predict the results and whether the objectives will be reached. This type of evaluation is important to determine and identify necessary corrective measures to reach the defined objectives. It focuses on effectiveness, efficiency, and timeliness of project implementation. It aims to highlight issues requiring decisions and actions and present initial lessons about project design, project implementation and management. Finally, *ex-post* evaluation is the most common type of evaluation. It takes place at the end of the project and aims to analyse whether the results obtained correspond to the objectives defined and the resources invested. All these types of evaluation

are not mutually exclusive, as will be further illustrated in the following sections. Whilst this first section presented, from a more theoretical standpoint, the difficulty, elements and timing of impact evaluation, these two subsequent sections present practical cases of impact evaluation in Great Britain, often considered as a leading country in this field.

Impact evaluation in the 1980s and 1990s: the case of Great Britain

Impact evaluation of cultural projects became highly significant in Great Britain from the end of the 1970s onwards. Indeed, the Thatcher era was marked by the reduction of the implication of the public sector and its expenditure, *inter alia*, in the culture sector. Taking into account these drastic conditions, the culture sector had thus to find strong arguments against further reductions in funding (Belfiore, 2002, p. 94). It had no other choice but to demonstrate its economic and social impacts, as a strategy for survival and for attracting public but also private funding. This strategy was twofold. Firstly, a more commercialised approach to culture was taken as testified for instance in the 1985 brochure produced by the Arts Council and entitled *A Great British Success Story: An invitation to the nation to invest in the arts*. This glossy brochure presenting the culture sector looked like a marketing report advertising a private company. Above all, it borrowed its language from the commercial and enterprise sector. Cultural productions thus became 'the product', the audiences were referred to as 'consumers' and subsidy of the culture sector was seen as 'investment' (Hewison, 1995, 258). The second aspect of this strategy was the publication of reports that aimed to evaluate and demonstrate the positive economic impacts of culture. These publications aimed to shift away from a defensive attitude that attempted to preserve the small amount of public and private funds provided to the culture sector. Ambitiously devised, these publications aimed to open a new era where greater public and private investments were made in the culture sector by proving unambiguously its essential economic impacts (Bianchini, 1993a, pp. 12–13; Belfiore, 2002, p. 94–95).

The most famous and quoted publication from that time is *The Economic Importance of the Arts in Britain* written by John Myerscough and released in 1988. Whilst Myerscough refers to the 'arts sector', the wide definition he provides encompasses most of the culture sector as it covers: 'the museums and galleries, theatres and concerts, creative artists, community arts, the crafts, the screen industries, broadcasting, the art trade, publishing and the music industries' (1988). Through the use of a mixed methodology combining surveys, interviews with professionals in the culture sector, quantitative and qualitative data as well as the use of multipliers, he succeeded in demonstrating that the culture sector is economically significant in its own right, is a catalyst of urban renewal and that it improves the image of a region and makes it a better place to live and work.

This study played a key role in justifying the economic importance of the culture sector and the necessity of sustaining its public funding. Above all, this publication is deemed to have persuaded a number of local authorities to invest in cultural projects in order to create employment, boost territorial attractiveness and help with urban regeneration. Despite this non-negligible influence, the validity of the methodologies used in this publication as well as the results obtained have been criticised (see Belfiore, 2002, p. 95; Hansen, 1995, p. 309; Lorente, 1996). Lorente, for instance, has noted that the jobs created in the culture sector are mostly part-time or low wage, and could not therefore be considered to be a solution for the problems of structural unemployment (1996).

This criticism has been reflected in subsequent studies, such as the 1995 *Culture as Commodity* published by Casey, Dunlop and Selwood, which aimed to analyse the economic impacts of the culture sector in Great Britain. Although these authors confirmed that this sector is a significant employer, they nonetheless insisted that it is a special sector with up to 40% of those working in it in self-employment or temporary jobs, and higher levels of unemployment than in the labour force in general, despite high levels of educational attainments. These authors have also underlined the strong differential earnings across the sector with some rather low salaries on the one end of the spectrum, and, on the other end of the spectrum, higher levels of earnings than other white collar workers (Casey et al, 1995; Reeves, 2002).

Whilst in the 1980s publications on impacts evaluation focused primarily on the economic dimension of the culture sector, the 1990s saw a shift with a greater emphasis on its social impacts. These impacts have been defined as 'those effects that go beyond the artefacts and the enactment of the event or performance itself and have a continuing influence upon, and directly touch people's lives' (Landry et al, 1993). Social impacts are thus prolonged and sustained effects on the day-to-day life of people. This shift observed from the 1990's onwards reflects the views that local populations are the principal and key stakeholders of cultural projects involving neighbourhood and that they are at the heart of their success or failure (Landry et al, 1996). Moreover, the narrow focus on the economic impacts was criticised as providing only a partial presentation of the benefits of cultural projects. Indeed, the culture sector was increasingly considered as having significant impacts on a number of social issues such as health, social inclusion and cohesion as well as education (Reeves, 2002, p. 15). As clearly stressed by Matarasso, this shift permitted "to start talking about what the arts can do for society, rather than what society can do for the arts" (1997, p. iv).

One of the major publications on the evaluation of the social impacts of the culture sector in the United Kingdom from that period is François Matarasso's *Use or Ornament? The Social Impact of Participation in Arts Programmes* released in 1997. The aim of this key publication was to gather, for the first time, evidence of the social impacts of participation in cultural projects. It was also to demonstrate that cultural projects can produce positive social effects which are "out of proportion to their cost" (Matarasso, 1997, p. 81) and hence to provide, again, sufficient elements to justify public and private investments into cultural projects. This research is also important for setting up a methodological framework for evaluating the social impacts of participation in cultural activities. The method was devised in such a way that its results were also supposed to be able to be generalised. More precisely, this method was based on in-depth analyses of around 60 projects, completed by interviews, discussion groups and questionnaires with some 600 people who were organisers of cultural activities and participants (Matarasso, 1997, p. 7). In fact, Matarasso's publication uses 'social auditing', a method that aims to measure the social impact of an activity or organisation in relation to its aims through qualitative analyses and careful recording of the views and opinions of those people who took part in the cultural activity or in organising it. This research framework was structured around six broad themes that were supposed to be positively transformed by cultural projects: personal development, social cohesion, community empowerment and self-determination, local image and identity, imagination and vision and health and well-being. This approach responds to some calls to develop "new methodologies and indicators to measure the impact of cultural policies and activities in terms of quality of life, social cohesion, and community development" (Bianchini, 1993, p. 212).

However, despite its prominence and real impact, this publication has been seriously criticised (see Belfiore, 2002, pp. 91–106. or Merli, 2002, pp. 107–118). Merli, in particular, criticises its lack of internal and external validity. First of all, this study lacks internal validity, i.e. that the hypotheses cannot be proved by the methodology used and in particular by its questionnaires. Indeed, the wordings of some of the questions are too vague and could have led to biased answers. This includes, for instance, questions such as ‘Since being involved have you felt better or healthier?’ or ‘Since being involved have you been happier?’. The causal relationship between these positive feelings and the cultural projects are difficult to establish. In other words, these positive feelings could have been caused by external factors unrelated to the participation in cultural activities. Secondly, this research lacks external validity i.e. the results cannot be generalised. As highlighted by Merli, the questionnaires were not returned in 75% of the activities studied (2002, p.111). This high figure undermines the possibility of generalising these results. Furthermore, this lack of response might be related to those people that were not satisfied with the cultural activities and therefore did not want to take part in these surveys or were not interested in it. This high percentage of non-return further undermines the positive results of Matarasso’s analysis. On the one hand, he stresses that “Efforts were made to extend the net beyond the enthusiasts, and speak with those who, so to speak, were inclined to slip away silently. Neutral and dissenting views were actively sought from (ex-)participants, members of the local community and professionals with knowledge of the projects” (Matarasso, 1997, p. 98). On the other hand, it seems that in reality this was not achieved as testified by the high percentage of non-return. Indeed, it can be genuinely thought that those that did not answer the questionnaire were the dissidents and those with negative views who had preferred to remain silent. Another issue with this analysis is its unique distribution to respondents which prevented any possible analysis of the evolution of the respondents’ views on a long term basis. This prevented the long term impacts analysis of the arts on participants. This is a real problem since, as defined previously, social impacts are supposed to have a continuing influence upon people’s lives. However, Matarasso’s study was devised in such a way that it could not analyse this continuing influence through a single questionnaire distributed only once.

This section has highlighted the serious problems of the non-substantiation of claims or the lack of robustness of the methodologies used that characterise some key British publications from the 1980’s and 1990’s. These problems call for analyses of more recent research that aim to evaluate the socio and economic impacts of cultural projects in a British context. The next section presents these more recent impacts evaluation analyses and attempts to detect whether the criticisms of previous projects have been taken into account.

Impact evaluation in the 21st century: the case of the Townscape Heritage Initiative (Great Britain)

This last section analyses the impact evaluation conducted by an external organisation, Oxford Brookes University, of the programme entitled Townscape Heritage Initiative (THI) managed by the Heritage Lottery Fund, an organisation responsible for redistributing revenues from the lottery. This initiative was set up in 1998 and aims to provide grants for the regeneration of areas that have both heritage merit and demonstrable social and economic need for public investment. In other words, funding can be provided to those areas that demonstrate high levels

of deprivation. The aim of this programme is to facilitate 'partnerships of local, regional and national interests to preserve and enhance the distinctive character of historic areas by:

- Repairing the fabric,
- Restoring authentic details and materials,
- Securing the continued use of historic buildings,
- Bringing vacant floor space in historic buildings back into use,
- Facilitating a high standard of design and materials in public realm works and filling gap sites in key frontages' (Oxford Brookes University, 2008, p. 4).

Hence this scheme is very much focused on the conservation and restoration of the selected area.

Since 1998, this programme, which is still running, has allocated grants ranging from £500,000 to £2,000,000 to a total of one hundred and seventy five towns and cities for the duration of five years.

As for Oxford Brookes University, it started its evaluation of this programme in 1999. The aim of this evaluation is to detect the changes brought by the THI to the local areas concerned. This impact evaluation study was selected because it took place during the whole five year duration of the THI grant. This evaluation started with the constitution of a detailed baseline data, then the collection of data in the middle of the project and then an ex-post evaluation. These different evaluation phases have helped to provide a full picture of the changes that occurred in the area since the beginning of the project. This impact evaluation study was also selected because of the wealth of data selected as further detailed below. It has to be noted that only sixteen cases have been studied by Oxford Brookes University out of a total of one hundred and seventy five towns and cities that benefited from the Townscape Heritage Initiative project. This small sample can nonetheless be justified by the in-depth analyses of each of the selected case.

The impact evaluation devised focused on the following four questions:

- '- First, has the THI scheme contributed to the community's sustainability through encouraging community involvement and access - that is, has it enhanced quality of life?
- Second, has the THI scheme improved the area's appearance?
- Third, has the THI scheme facilitated investment in the area?
- And finally, has the THI scheme created greater social and business confidence?'

(Oxford Brookes University, 2008, p. 5).

In other words, this evaluation focuses on four different themes: the quality of life, appearance, investment, and confidence. This evaluation thus concentrates on the social, economic and physical dimensions of the project. Whilst, in its summary report, Oxford Brookes University

stresses that the THI programmes were supposed to impact on all these themes, some differences can nonetheless be noted between Oxford Brookes University's four questions and the THI's main aims. On the one hand, the objectives of the THI focus primarily on the conservation of the built heritage of the area; on the other hand, Oxford Brookes University's four questions seem to attempt to gather broader indications of the change to the local area, including the changes to its attractiveness and to people's lives.

The following methods were used to gather the data necessary to reply fully to the four questions: questionnaires, interviews, townscape surveys and secondary data sources. These methods are rather comprehensive and thus this can explain their selection for the analyses of the THI scheme.

More precisely, the aim of the questionnaire was to gather information on the local populations' perceptions and attitudes concerning their lives and their surrounding environment. Above all, this questionnaire aimed to map the changes in these perceptions and attitudes over the five year period of the THI and try to find correlations with this scheme. Around 500 questionnaires were sent to randomly selected inhabitants at the three different phases (ex-ante, mid-term and ex-post) of the impact evaluation.

These questionnaires were completed with face-to-face and telephone interviews that asked open-ended questions to a more restricted number of individuals. The aim of these interviews was to obtain a more thorough description, from the local population, of the changes that they observed in their neighbourhood and their opinions about these changes and their impacts on their lives. The same people were attempted to be interviewed over the five year period that lasted the THI scheme.

Townscape survey was the third method used. It consisted in a land use map that recorded the ground and upper floor uses, the buildings that remained vacant as well as the evolution in this land use over the five year duration of the THI scheme. Data was collected through observations. For this reason, it was easier to gather data for the ground floors rather than for the upper ones. These land use maps were completed in each case by photographs of a selection of views of the townscape. These photographs were taken at each of the three moments of evaluation (baseline picture before the beginning of the THI scheme, picture in the middle of the project and a last picture at the end of the project) and, as much as possible, from the same angle, and compared to assess the visible changes in the townscape.

Finally, these methods were completed by data collected from national organisations and local authorities. According to the report produced by Oxford Brookes University, gathering this data presented a number of challenges. In particular, it was reported that some important data were very difficult or virtually impossible to collect. These included, for instance, planning application statistics or local estate sales. In other instances, Oxford Brookes University could obtain statistics for one year but not for the following ones. Therefore they could not evaluate the evolution of specific indicators. Planning permission figures were one example. These figures were available for the baseline data, prior to the beginning of the THI scheme but they were not available the following years.

These different methods used to collect this diversity of data served to build the following four indicators that correspond to the four questions that guided this impact evaluation:

- Quality of Life Enhancement
- Townscape Improvements
- Economic Regeneration
- Image and Confidence Building

These four indicators were completed by sixteen sub-indicators and their components as summarised in the table below.

Main indicators Sub-indicators	Quality of Life enhancement	Townscape Improvements	Indicator of Economic Regeneration	Indicator of Image and Confidence Building
	Employment and income - Level of local employment and unemployment and occupational profiles (measured against wider regional data) - Indices on social well-being; e.g. Social Deprivation Index - People's perceptions of their employment situation (as determined by the interviews or questionnaire)	Townscape Quality - Design, appropriateness and 'fit' of the physical elements	Land Use Changes - Number of empty properties - Investment in existing building for the development of new activities - Investment in the construction of new buildings	Media Coverage and Perceptions - Number of articles in the local, regional and national press - Local population's opinion and perception of the area.

Main indicators Sub-indicators	Quality of Life enhancement	Townscape Improvements	Indicator of Economic Regeneration	Indicator of Image and Confidence Building
	Education and Personal aspirations - Educational achievement of the local population on a school-by-school basis - Personal aspirations and expectations - Intention to live and work in the area	Public Space Management - Figures related to landscaping, new signage of public spaces, refitting of public spaces - Streetscape observation - Attitudinal survey related to changes in the townscape	Retail Usage and Demand - Number of existing retail properties - Use of retail space - Number of charity shop - Number of big chains	Attitudes of Local Citizens and Community Leaders - Analyses of interviews with key stakeholders including local employers; representatives of educational establishments; local authority planning officers, economic and conservation officers; leaders of local amenity groups; the police and leaders of tenants' and residents' associations
	Sense of community and social inclusion - Active involvement in the life of the community - Sustainability of community organisations	Private Space and Façade Management - Expenditure on private property Number of privately owned property, both residential and commercial, that have been up-kept - Analysis of the quality of work	Capital Values and Yields - Commercial, retail and residential property market value. - Rental value of these commercial, retail and residential properties	Tourism and Sustainability - Number of tourists at sites - Number of hotels, number of nights spent in hotel - Evaluation of the attractiveness of the site through interviews

Main indicators Sub-indicators	Quality of Life enhancement	Townscape Improvements	Indicator of Economic Regeneration	Indicator of Image and Confidence Building
	Security, Crime and Order - Reported crime and violence statistics - Reported acts of vandalism statistics - Perceptions of public safety, personal and property security	Heritage Interpretation - Interviews and press coverage to determine explanation and understanding of the heritage value of the site	Pedestrian Usage and Traffic Flow - Levels of uses of streets - Types of users - Attitudinal survey of street accessibility	Business Vitality and Investment - Induced investment triggered by, or tied to, THI projects. - Autonomous investment

Table 1: Summary of the four indicators, sixteen sub-indicators and their components adopted for the THI impact evaluations

A scorecard was then used to synthesise and analyse the results of the research. As explained in the summary of the evaluation by Oxford Brookes University, ‘Using the scorecard involves rendering all information including economic measures, attitudinal changes, physical changes in the streetscapes and statistical data, into numerical values. These values can then be compared giving equal weight to both the elements that are traditionally easier to quantify and the aspects that are often disregarded because they are difficult to measure’ (2008, p.7). The 2008 summary on the results of the five years evaluation released on the website of the Heritage Lottery Fund provides only scant information on the way in which this scorecard was built and used. This lack of information makes this evaluation rather difficult to understand, and in particular the figures that resulted from the scorecard analysis, as further detailed below.

Analyses of the impact evaluation

As indicated by Table 1, the comprehensive and healthy mix of qualitative and quantitative indicators devised has made good use of all the data collected. Although difficult to achieve in some cases, the collection of data at different times of the evaluation process attempted to trace the evolution of indicators. This impact evaluation has, for instance, succeeded in recording the improvement in the conditions and quality of the majority of the heritage buildings considered. This is a hardly surprising result considering that the main aim of the THI scheme was the improvement of the built environment.

Furthermore, the different methods used to collect the data have helped to provide a complex picture of different stakeholders’ attitudes and perceptions of the project. For instance, the quality of life indicators for the THI of Liverpool Rope Walks show a drastic evolution. At the

beginning of this THI project in 2000, expectations for the improvement of the economic status of the population living in the surrounding housing estates were high. However, five years later, hostility towards this project was recorded due to the dramatic transformations in the neighbourhood on the one hand but the lack of economic opportunities for the local population on the other (2008, p. 78). This method is therefore important to unravel differing opinions of the regeneration scheme.

However, this impact evaluation presents a number of problems. First of all, some of the indicators presented in Table 1 are too broad and encompassing. For this reason it is very difficult to establish a cause-effect link between the THI project and the evolution of some indicators. This is the case, for instance, for the indicator related to 'Education and Personal aspirations' and in particular the component of this indicator that relates to the personal aspirations and expectations. The summary of the impact evaluation produced by Oxford Brookes University indicates that the 'Personal aspirations and expectations were used to gauge the strength of identity and affinity with the local area and the THI project area' (2008, p. 13). However, it is very difficult to establish a direct and unique relationship between the personal aspirations and expectations of the local inhabitants and the affinity with the THI project area. Indeed, personal aspirations and expectations are obviously related to a number of other causes such as the personal environment of individuals, their circle of friends, the views of their family, their personality, etc. Above all, in some specific cases, the cause-effect relationship between the selected indicator and the THI area is tenuous. This is again the case for the indicator related to 'Education and Personal aspirations' and its component related to the 'Educational achievement of the local population on a school-by-school basis'. When presenting the summary results of this indicator for the THI of Liverpool Rope Walks, Oxford Brookes University concluded that 'On the positive side school achievements results were much improved and with the exception of two secondary schools, attendance was up' (2008, pp. 78-79). However, it is very difficult to establish a relationship between the implementation of the THI scheme and school results. This cause-effect relationship is left unclear by the evaluators in their report. Furthermore, to detect a positive evolution in school results over time would imply that the same classes have been followed to detect patterns and changes. Yet, this was not made clear in the summary report. These unrelated indicators are problematical as they lead to biased results of the impact evaluation. This is well illustrated by the quote above which stresses that the improvements of the school results were considered as a positive evolution. Nonetheless, these so-called 'positive evolutions' are unrelated to the THI scheme and therefore have led to biased positive results. On the other hand, if this sub-indicator and its components had not been taken into account, the evolution of the overall indicator 'Quality of Life enhancement' would have been, interestingly, rather negative in the specific case of the Liverpool Rope Walks.

Secondly, the evolution of all the indicators within the THI area should have been compared with their evolution at regional levels. This was a necessary step to detect whether these evolutions were directly related to the THI project or due to external factors that also affected other areas. As indicated in Table 1, this was done for selected indicators, sub-indicators and their components. One example is the 'level of local employment and unemployment and occupational profiles' that was measured against wider regional data to determine the specificity of its evolution within the THI area. Nonetheless, in other cases, this correlation was not established and this is rather problematical. This is the case for instance for the indicator 'Security, Crime and Order' and its component 'Reported crime and violence statistics'. These figures would have needed to be

contextualised and related to those at the regional level to detect discrepancies and whether the evolution of these figures are related to the THI itself or to external and unrelated factors such as regional or national measures.

Thirdly and as already stressed above, it is very difficult to understand from the different summaries released by Oxford Brookes University the functioning of the scorecard system which expresses, in percentages, the evolution of each of the four indicators in relation to the baseline data. Furthermore, this summary did not detail how the indicators presented in Table 1 were used for the scorecard. No indication is also provided on the way in which the percentages related to the quantified changes due to the THI were obtained. Thankfully, some qualitative explanation helps to understand the situation and the results of the impact evaluation. This strongly questions the relevance and necessity of the scorecard as a method for evaluating impacts.

Finally, comparing this impact evaluation with those published in the 1980's and 1990's yields interesting findings. The impact evaluation by Oxford Brookes seems to moderate some of Matarasso's findings. Whilst the latter stressed that cultural projects can produce positive social effects which are "out of proportion to their cost" (Matarasso, 1997, p. 81), the impact evaluation of the THI schemes have demonstrated that this is not always the case, as illustrated with the example of the Liverpool Rope Walks. From an economic point of view, the report from Oxford Brookes clearly highlights that 'The most successful THI schemes are those which are part of, and are designed as part of, a wider regeneration and conservation strategy' (2008, p.112).

Conclusion

This article has detailed and analysed a number of impact evaluations of cultural projects conducted in Great Britain from the 1980's onwards. Although important, these impact evaluations are characterised by major flaws. Problems with these evaluations include the non-substantiation of claims or the lack of robustness of the methodologies used. These issues testify to the difficulty of conducting impact evaluations of cultural projects. They also reveal the scarcity of quantitative data related to cultural projects that prevent the evaluation of their impacts, especially over time. This article highlights the need for further in-depth research and analyses of what is being done in term of impact evaluation in other countries than Great Britain. These cases in other countries do not tend to be as well known than those in Great Britain, which tend to be considered as a reference in this field. These different case studies and methodologies need to be compared to each other to highlight sound practices but also pitfalls. These comparative transnational analyses present the real potential to enable positive evolution in the field of impact evaluation of cultural projects. These comparative transnational analyses will be conducted by the author of this article as part of the Cultural Policy Research Award in 2009.

BIBLIOGRAPHY

Arts Council (1985) *A Great British Success Story: An invitation to the nation to invest in the arts*.

Belfiore, E. (2002) Art as a means towards alleviating social exclusion: Does it really work? A critique of instrumental cultural policies and social impact studies in the UK, *International Journal of Cultural Policy*, vol. 8, no. 1, pp. 91–106.

Bianchini, F. (1993a) Remaking European cities: the role of cultural policies, In: Bianchini, F. and Parkinson, M., eds, *Cultural Policy and Urban Regeneration; The West European Experience*, Manchester University Press, Manchester.

Bianchini, F. (1993b) Culture, conflict and cities: issues and prospects for the 1990s, In: Bianchini, F. and Parkinson, M., eds, *Cultural Policy and Urban Regeneration; The West European Experience*, Manchester University Press.

Blake Stevenson Limited (2000) *The Role of the Arts in Regeneration*, Scottish Executive Central Research Unit, Edinburgh.

Casey, B., Dunlop, R. et Selwood, S. (1996) *Culture as Commodity? The Economics of the Arts and Built Heritage in the U.K.* Public Studies Institute.

Coalter, F. (2001) *Cultural Services: Realising the Potential, Research Agenda*, Centre for Leisure Research, University of Edinburgh, Edinburgh.

De Perrot, A. et Woduinig, T. (2008) *L'Évaluation dans la culture. Pourquoi et comment évaluer ?* Prohelvetia and Migros.

Girard, A. et Pizzardo, R. (1994) Préface, in Moulinier, P. *L'évaluation au service des politiques culturelles locales : éléments pour la réflexion et l'action*. La documentation française. pp. 7-9.

Hansen, T.B. (1995) Measuring the Value of Culture, *International Journal of Cultural Policy* 1.2, 309–322.

Hewison, R. (1995) *Culture and Consensus; England, Art and Politics since 1940*, Methuen.

Landry, C. Bianchini, F. Maguire, M. and Worpole, K. (1993) *The Social Impact of the Arts. A Discussion Document*, Comedia.

Landry, C. Green, L., Matarasso, F. and Bianchini, F. (1996) *The Art of Regeneration: Urban renewal through cultural activity*, Comedia, Stroud.

Lingayah, S., Mac Gillivray, A. and Raynard, P. (1996) *Creative Accounting; Beyond the Bottom Line*, Comedia.

Lorente, P., ed. (1996) *The Role of Museums and the Arts in the Urban Regeneration of Liverpool*, Centre for Urban History, University of Leicester.

Matarasso, F. (1997) *Use or Ornament? The social impact of participation in the arts*, Comedia, Stroud.

Matarasso, F. (1996) *Defining Values: Evaluating arts programmes*, The Social Impact of the Arts, Working Paper 1, Comedia, Stroud.

Matarasso, F. and Pilling, A. (1999) *The Belgrade Theatre, A first Social Audit 1998–1999*, a study supported by The Arts Council of England, Comedia, Stroud.

Merli, P. (2002) Evaluating the social impact of participation in arts activities. A critical review of François Matarasso's *Use or Ornament?* *International Journal of Cultural Policy*, 8 (1), pp. 107–118.

Moriarty, G. (1997) Taliruni's Travellers: An arts worker's view of evaluation, The Social Impact of the Arts, Working Paper 7, Comedia, Stroud.

Moulinier, P. (1994) *L'évaluation au service des politiques culturelles locales : éléments pour la réflexion et l'action*. La documentation française, Paris.

Myerscough, J. (1998) *The Economic Importance of the Arts in Great Britain*, Policy Studies Institute, London.

Oxford Brookes University. (2008) *Townscape heritage initiative schemes evaluation. Five year review report*. (final report). Heritage Lottery Fund.

Reeves, M. (2002) *Measuring the economic and social impact of the arts: a review*. Arts Council of England.

Shaw, P. (1999) *The Arts and Neighbourhood Renewal, A Literature Review to inform the work of Policy Action Team 10*, DCMS.

ABSTRACT

Indicators, culture and development: the role of indicators as a way to understand the impact of cultural projects on development

As for all development projects, a specific set of measurable indicators is necessary to follow up and assess cultural projects and their impact on local development. The ARCADE project worked among other things on the impact of cultural projects involved with conflict prevention, economic development, and social cohesion. The article introduces frames of reference in order to help define cultural indicators as tools for evaluation and decision-making at each step of the different projects: identification, formulation, implementation, and evaluation.

The frames of reference dealing in particular with the identity issue in a conflict (dialogue, language division, management of cultural diversity, access to the media, etc.) seem relevant for the definition of cultural project indicators contributing to the lessening of tensions. If the economic impact of culture is already the subject of specific studies, particularly in the field of cultural industries, it seems important not to limit oneself to the profitability of a cultural project from an economic perspective, but also to assess aspects such as cultural vitality, accessibility to culture, and cultural diversity. Beyond the economic impact, some studies endeavor to widen the study of the impact of a cultural project to its results in terms of social cohesion and identity. Based on this, a method to measure social impact can be applied with the use of social indicators or surveys allowing the measurement of the sense of belonging to a community or territory.

The specificities of these three issues –culture and conflicts, culture and economic development, culture and social cohesion– stress how difficult it is to set relevant indicators despite the temporal dimension related to the results of a project, or the

many influences which sometimes go beyond the scope of a specific project.

If the need for indicators seems very pressing, particularly for sponsors, this tendency to quantify the results remains much debated when it comes to cultural projects, the artistic aspect of which takes on an aesthetic and subjective nature. The study of cultural indicators lacks to this day consistency and coordination. However, it has to be acknowledged that preliminary research concerning the definition of *impact* indicators allows a rationalization and more relevant management of the project at the time of its implementation, particularly regarding the involvement of the different stakeholders in the project and their acceptance of a system of common references.

Florent Le Duc

RÉSUMÉ

Indicateurs, culture et développement : le rôle des indicateurs pour démontrer l'impact de projets culturels sur le développement

Comme pour tout projet de développement, un ensemble spécifique d'indicateurs mesurables est nécessaire afin d'assurer le suivi et l'évaluation des projets culturels et leur impact sur le développement local. Le projet ARCADE a notamment travaillé sur l'impact des projets culturels dans les domaines de la prévention des conflits, le développement économique et la cohésion sociale. L'article présente ainsi des cadres de référence afin de faciliter la définition d'indicateurs culturels, en tant qu'outils d'évaluation et d'aide à la décision dans chaque étape (identification, formulation, mise en œuvre et évaluation) du cycle de projet.

En particulier, les cadres de référence traitant de la dimension identitaire d'un conflit (dialogue, division linguistique, gestion de la diversité culturelle, ouverture de la sphère médiatique, etc.) semblent pertinents pour la définition d'indicateurs de projet culturel contribuant à la réduction des tensions. Si l'impact économique de la culture fait déjà l'objet d'études spécifiques en particulier dans le domaine des industries culturelles, il semble important de ne pas se limiter à la rentabilité d'un projet culturel du point de vue économique, mais d'évaluer également les dimensions de vitalité culturelle, d'accessibilité à la culture et de diversité culturelle. Au-delà de l'impact économique, certaines études s'attachent à élargir l'étude d'impact d'un projet culturel à ses résultats en termes de cohésion sociale et d'identité. Sur cette base, une méthode de mesure de l'impact social peut être appliquée, avec l'utilisation d'indicateurs sociaux ou des études et enquêtes permettant de mesurer le sentiment d'appartenance à une communauté ou un territoire.

Les spécificités de ces trois domaines, culture et conflits, culture et développement économique, culture et cohésion sociale, interpellent sur la difficulté de poser des indicateurs pertinents malgré la dimension temporelle liée aux résultats d'un projet, ou malgré les multiples influences qui dépassent parfois le cadre d'un projet spécifique.

Si le besoin d'indicateurs semble très prégnant notamment pour les bailleurs de fonds, cette tendance à quantifier les résultats reste controversée lorsqu'il s'agit de projets culturels, dont la composante artistique revêt un caractère esthétique et subjectif. Le travail sur les indicateurs culturels reste à ce jour peu homogène et peu coordonné. Cependant, il faut reconnaître que le travail préalable sur la définition d'indicateurs *d'impact* permet une rationalisation et une gestion plus pertinente du projet lors de sa mise en œuvre, notamment en matière d'implication des parties prenantes du projet et leur acceptation d'un système de références communes.

Florent Le Duc

Florent Le Duc

Coordinateur du projet ARCADE, projet co-financé par la Commission Européenne et visant à promouvoir le rôle de la culture dans le développement, auprès des collectivités locales et fondations européennes. Consultant pour des projets de développement via la culture, avec une spécialité “terrain” en Asie Centrale. Anciennement Coordinateur des projets culturels de l’UNESCO pour le bureau régional d’Asie Centrale et directeur du Centre Culturel Bactriane à Douchanbe, Tadjikistan, Florent Le Duc est également Président de l’association Initiatives Asie Centrale.

Indicateurs, culture et développement : le rôle des indicateurs pour démontrer l'impact de projets culturels sur le développement

Florent le Duc

La culture est un élément clef dans le développement durable des communautés à travers le monde

La question de la mesure de l'impact des projets culturels est un élément majeur dans le processus de sensibilisation des acteurs du développement à la thématique culturelle. Dans sa majorité, la communauté des acteurs du développement (organisations internationales, collectivités locales, société civile) et des opérateurs culturels, au Nord comme au Sud, partagent la même intuition quant aux effets positifs de la culture sur le développement. Cependant, en dépit d'un consensus sur les liens évidents entre culture et développement, la démonstration d'un impact objectif et mesurable de projets culturels sur le développement des populations reste à établir.

Réfléchir aux indicateurs constitue une étape nécessaire à ce travail de démonstration. Les indicateurs constituent en effet un maillon essentiel pour l'élaboration et l'évaluation de projets, qu'il s'agisse de projets de développement ou de projets culturels « au service » du développement.

Le projet ARCADE a donné lieu à une série de séminaires, organisés dans plusieurs villes européennes en 2007 et 2008⁵⁵, avec pour objectif de proposer un état des lieux de la thématique culture et développement. En décembre 2008, le séminaire « Culture et développement urbain dans une perspective Nord / Sud », accueilli par la Ville de Lille (France), intégrait un atelier sur les questions d'évaluation de projets culturels et d'indicateurs de mesure d'impact. Cet article est notamment issu d'une présentation conduite lors de cet atelier.

Après avoir donné une définition des indicateurs, présentant leur rôle et leur nécessité, il s'agira de dessiner un état des lieux des recherches existantes, proposer des pistes pratiques pour la définition d'indicateurs, tout en soulignant certaines des principales difficultés inhérentes à leur usage dans le secteur « culture et développement ».

Les indicateurs étant intrinsèquement liés aux objectifs spécifiques et aux résultats de chaque projet, nous ne proposerons pas de schéma « type » d'indicateurs, schéma qui pourrait être dupliqué d'un projet à un autre. Il revient à chaque projet d'identifier ses propres indicateurs et de construire son propre schéma d'indicateurs, adaptés aux objectifs spécifiques, aux contextes de mise en œuvre et à d'autres facteurs d'implémentation. Cependant, cet article ne remet pas en cause la nécessité de définir par la suite des indicateurs standards agrégés, comparables entre eux, qui devrait être une suite logique dans l'analyse de l'impact des projets culturels.

L'usage des indicateurs dans les projets de développement

L'Observatoire de la culture et des communications du Québec⁵⁶ a posé en 2002 la définition suivante des indicateurs : « Statistiques particulièrement significatives, aptes à **résumer** l'information, à **instruire** rapidement de l'état d'un phénomène ou à **rendre intelligibles les processus et les changements** qui ont cours dans une société donnée ».

Ainsi, l'indicateur, qu'il soit qualitatif ou quantitatif, décrit généralement un état, une pression et/ou une réponse ne pouvant être appréhendé directement.

Cette définition est approfondie par Tom Bauler et Edwin Zaccail⁵⁷, qui précisent qu'un indicateur est « un signe ou un signal utilisé pour représenter des événements ou des systèmes complexes » et qu'il fournit une « interprétation empirique de la réalité ». Les indicateurs présentent deux caractéristiques essentielles : un indicateur doit pouvoir être suivi de façon récurrente dans le temps et être calculable d'une manière identique pour les systèmes que l'on compare. Bauler et Zaccail ajoutent qu'« un indicateur traduit un ensemble de données en une information succincte afin que celle-ci puisse être comprise et intégrée dans l'activité de l'utilisateur pour lequel l'indicateur a été conçu. Cette utilisation peut, dans certains cas, se limiter à de l'information, dans d'autres, et le plus souvent, il s'agit de prises de décision ».

55. Séminaires organisés en Espagne (Barcelone, septembre 2007), aux Pays-Bas (Zoetermeer, décembre 2007), en Pologne (Cracovie / Stalowa Wola, mai 2008) et en France (Lille, novembre 2008).

56. ALLAIRE B. (2006), Mesurer la culture : *le système d'indicateurs de la culture et des communications au Québec*, Institut de la statistique & Observatoire de la culture et des communications du Québec, Bologne, 18-19 octobre 2006.

57. ZACCAÏ, BAULER (à paraître), *Dictionnaire du Développement Durable belge*, Institut pour un Développement Durable – SSTC.

Ajoutons qu'il est courant de faire une distinction entre le terme « impact », qui concerne les conséquences immédiates d'un projet, et celui d'« incidence », qui décrit son influence sur un plus long terme. Dans un souci de simplification, cet article utilisera le terme d'impact en englobant la notion d'incidence.

Un indicateur est donc un outil d'évaluation et d'aide à la décision grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance.

Indicateurs, développement durable et développement humain

A l'heure où les mots « développement durable » sont inscrits en lettres capitales sur les agendas de la majorité des décideurs, il nous semble nécessaire d'évoquer les indicateurs du développement durable, tels qu'introduits par Nicolas Babey et Christophe Clivaz⁵⁸ et la question de la mesure du « progrès ». Ces auteurs indiquent que les premières tentatives pour évaluer le « progrès » remontent à la fin des années 1940 lorsque les systèmes de comptabilité nationale et le calcul annuel du Produit intérieur (ou national) brut (PIB ou PNB) sont introduits. Depuis, le PIB/PNB s'est imposé comme un indicateur du bien-être d'une nation. Au cours des cinquante dernières années, beaucoup se sont cependant élevés contre cette interprétation du PIB/PNB et, en 1987, la Commission mondiale pour l'environnement et le développement (Commission Brundtland) demande que soient élaborées de nouvelles méthodes qui tiennent également compte des aspects sociaux et écologiques. Cet appel a reçu un écho en 1992 dans l'Agenda 21 adopté au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, et dont le dernier chapitre souligne le besoin d'indicateurs du développement durable.

Dans le même esprit, l'Indice de développement humain ou IDH a été créé par l'ONU en 1990 afin d'évaluer le niveau de développement humain des pays du monde. L'IDH est un indice statistique composite compris entre 0 (exécration) et 1 (excellent), calculé par la moyenne de trois indices :

- la santé /longévité (mesurées par l'espérance de vie à la naissance), qui permet de mesurer indirectement la satisfaction des besoins matériels essentiels tels que l'accès à une alimentation saine, à l'eau potable, à un logement décent, à une bonne hygiène et aux soins médicaux.
- le savoir ou niveau d'éducation (mesuré par le taux d'alphabétisation des adultes et le taux de scolarisation), qui permet de traduire la satisfaction des besoins immatériels tels que la capacité à participer aux prises de décision sur le lieu de travail ou dans la société ;
- le niveau de vie (logarithme du produit intérieur brut par habitant en parité de pouvoir d'achat), afin d'englober les éléments de la qualité de vie qui ne sont pas décrits par les deux premiers indices tels que la mobilité ou l'accès à la culture.

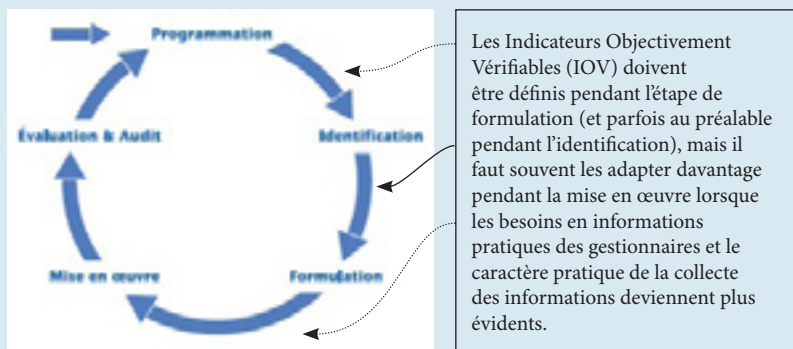
58. BABEY N, CLIVAZ C. (2005), *La définition d'indicateurs du développement durable: d'un problème « technique » à une remise en cause des logiques politico-administratives* – Le cas de la Ville du Locle (Suisse), Papier présenté dans le cadre du colloque « Développement urbain durable Gestion des ressources Gouvernance », Lausanne, 21-23 sept. 2005.
[http://www.unil.ch/webdav/site/ouvdd/shared/Colloque%202005/Communications/C\)%20Mise%20en%20oeuvre/C1/O.%20Babey%20et%20Ch.%20Clivaz.pdf](http://www.unil.ch/webdav/site/ouvdd/shared/Colloque%202005/Communications/C)%20Mise%20en%20oeuvre/C1/O.%20Babey%20et%20Ch.%20Clivaz.pdf)

Les indicateurs dans la gestion de projet

Pour la Commission européenne, l'utilisation d'indicateurs dans les projets s'inscrit directement dans la méthode de la Gestion du Cycle de Projet (GCP), utilisée pour permettre l'identification, la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation de projets et de programmes. Cette approche est actuellement appliquée en tant que méthode standardisée par un grand nombre de bailleurs de fonds en Europe, des ONG ainsi que par les gouvernements nationaux de nombreux pays bénéficiaires. Certes appliquée avant tout dans le cadre de projets de développement internationaux, la méthode de la GCP intéresse néanmoins des acteurs « locaux », au niveau des collectivités locales ou des associations ; la méthode GCP propose en effet un cadre et une terminologie standard pour la conception et la mise en œuvre de projets, cadre qui appelle une « adaptation » propre à chaque projet, pour concevoir et évaluer ses objectifs, ses actions et résultats.

Nous proposons de nous arrêter brièvement sur le schéma de base du cycle de projet, afin de mieux comprendre où les indicateurs peuvent intervenir. Nous verrons ainsi que la GCP constitue de fait un cadre intéressant pour la réflexion sur les indicateurs, auxquels elle donne un rôle majeur pour la mesure de l'impact d'un projet.

Le cycle de projet

La gestion du cycle de projet attache une importance particulière aux indicateurs, et plus précisément aux Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV). Les IOV sont les descriptions opérationnelles des objectifs et résultats d'un projet et permettent d'en mesurer l'état d'avancement. Ces indicateurs permettent de juger la viabilité des objectifs et constituent le fondement du système de suivi du projet. A cet effet, les IOV doivent être :

- Spécifiques en termes de qualité, de quantité et de temps ;
- Mesurables de façon fiable et pour un coût acceptable ;
- Disponibles à partir de sources existantes ou accessibles pour un coût supplémentaire raisonnable ;

- Pertinents par rapport aux objectifs et capables de refléter les changements ;
- Accessibles rapidement pour garantir leur utilité auprès des gestionnaires.

Sur la base de ces indicateurs, le personnel du projet ainsi que les différents acteurs et bénéficiaires sont en mesure d'évaluer régulièrement l'avancement du projet tout au long de son exécution. Ces indicateurs de base permettent d'évaluer si le projet atteint ses objectifs, de démontrer sa qualité technique et, le cas échéant, d'entreprendre les réorientations nécessaires pour renforcer sa pertinence et assurer sa réussite.

De la nécessité de mesurer l'impact des projets culturels sur le développement

Comme pour tout projet de développement, il est important de pouvoir proposer un ensemble spécifique d'indicateurs mesurables afin d'assurer le suivi et l'évaluation des projets culturels et leur impact sur le développement local. L'ambition du projet ARCADE de sensibiliser au rôle que la culture peut jouer dans le développement est en effet vite limitée sans indicateurs mesurables, aujourd'hui clés de la décision des bailleurs de fonds soucieux de financer des secteurs à haute valeur ajoutée. Or la culture est fréquemment considérée, à tort, comme un secteur d'intervention non prioritaire en comparaison de secteurs plus classiques du développement tels que l'éducation, la santé ou la reconstruction d'infrastructures.

En théorie, tout porteur de projet culturel tente de mesurer les résultats de son action afin de :

- Vérifier si les objectifs fixés ont été atteint,
- Rendre compte de l'utilisation de ressources (généralement publiques),
- Savoir si les changements attendus ont eu lieu, et s'il y a eu des effets inattendus,
- Apprendre de leurs pratiques et expériences, afin d'améliorer leur efficacité.

Indicateurs spécifiques

Des indicateurs pertinents peuvent-ils contribuer à mesurer l'impact d'un projet culturel sur le développement, et notamment en matière de cohésion sociale, réduction des conflits, sentiment d'appartenance des populations à un territoire et renforcement des identités culturelles ? Comment traduire de manière quantifiable ce qui a priori ne repose pas sur des données quantitatives ?

Le projet ARCADE a identifié trois domaines de réflexion sur le lien entre culture et développement qui peuvent être revisités à la lumière de cadres de référence pour des indicateurs : culture et prévention des conflits, culture et développement économique, culture et cohésion sociale. Nous présentons ici quelques exemples de cadres de référence spécifiques pour la définition des objectifs d'un projet et pour l'établissement de ses indicateurs, en insistant sur le

fait que chaque porteur de projet devra **inventer, moduler et adapter** « ses » indicateurs selon la spécificité de son projet.

Les liens entre **culture et prévention des conflits** sont de nature complexes. Les dimensions d'un conflit peuvent être de nature culturelle, socio-économique et géographique, politique ou « externe » (contexte postcolonial, rôle des acteurs internationaux, diaspora, etc.). La culture peut être à la fois la cause et l'instrument d'un conflit. Si les arts et la culture peuvent intervenir comme remèdes pour panser les blessures à l'issue d'un conflit, ils peuvent également être mis à contribution en amont pour prévenir l'escalade de la violence. En complément aux notions de confiance et de dialogue entre les communautés, évoquées par Pascaline Gaborit et Bob Deen dans cet ouvrage, le projet PEACE-COM⁵⁹ propose un système de veille des conflits communautaires basé sur des données agrégeables en indicateurs, organisés en cadres de référence. Appliqués à un projet culturel, les cadres de référence présentés ci-dessous traitent de la dimension identitaire d'un conflit ; ils peuvent notamment être pris en compte dans la construction du projet et la définition de ses indicateurs :

- Existence/absence d'une division linguistique,
- Existence/absence d'institutions culturelles, éducatives, politiques faisant usage d'une langue minoritaire,
- Reconnaissance de plusieurs langues officielles,
- Politiques de gestion de la diversité culturelle,
- Ouverture de la sphère médiatique,
- Existence/absence d'un discours sur les « injustices du passé »,
- Exploitation politique des différences ethniques ou religieuses,
- Existence / absence d'organisations civiles et sociales mixtes,
- Ségrégation spatiale sur base ethnique,
- Existence / absence d'un dialogue institutionnel entre les différentes communautés,
- Influence des leaders religieux.

Ces données sont autant de cadres de référence qu'un projet culturel pourra mobiliser dans un objectif de réduction de tensions.

L'impact économique de la culture fait l'objet d'un intérêt accru depuis quelques années. Ainsi les indicateurs sont déjà utilisés dans les approches anglo-saxonnes d'évaluation de projets culturels, et en particulier dans le domaine des industries culturelles. Dans ce cas, les indicateurs relèvent essentiellement du domaine économique et commercial, en considérant le projet culturel comme

59. Le projet Peace-Com, "Peace Processes in Community Conflicts: From Understanding the Roots of Conflicts to Conflict Resolution" porte sur les conflits communautaires en Europe et leurs modes de résolution, financé par le 6ème programme cadre de la Commission européenne. Peace-Com propose des indicateurs pour anticiper et suivre l'évolution des conflits communautaires en Europe, parmi lesquels des éléments éminemment culturels. <http://peacecom.spri.ucl.ac.be/>

un produit de consommation, dont on peut mesurer le coût de production, l'impact en termes d'emplois et les recettes engendrées par sa consommation.

L'impact économique de projets culturels est souvent l'élément le plus « parlant » lorsqu'il est question de mobiliser l'attention de bailleurs de fonds, au regard de la valeur ajoutée du projet. L'Observatoire de la Culture et de la Communication du Québec propose une organisation d'indicateurs économiques⁶⁰ conçue selon trois dimensions significatives qui se prêtent à l'élaboration d'indicateurs quantitatifs : la vitalité culturelle, la diversité culturelle et l'accessibilité à la culture. Ces dimensions ont été retenues par l'UNESCO dans sa réflexion entourant la recherche sur les indicateurs culturels du développement⁶¹. S'y ajoutent l'éthique universelle, la participation à l'activité créatrice et la convivialité.

Exemples d'indicateurs économiques :

Indicateurs économiques	But
Ratio entre le PIB des secteurs de la culture et des communications et le PIB total	Mesurer la part de la culture dans l'économie. Le PIB culturel mesure la valeur des ressources économiques consacrées à la culture. C'est un indicateur de <u>vitalité culturelle</u> .
Indice des prix des produits culturels	Mesurer la variation du coût des produits culturels. C'est un indicateur d' <u>accessibilité</u> économique à la culture.
Indice des ventes totales de produits culturels	Mesurer la variation de la valeur des ventes de produits culturels indique l'évolution de la consommation culturelle.
Part de marché des produits culturels locaux	Évaluer la position économique des produits culturels locaux dans l'ensemble des produits culturels vendus. C'est un indicateur de vitalité culturelle et, dans le contexte local, un indicateur de <u>diversité culturelle</u> .
Indice de diversité des ventes totales par régions / pays producteur	Mesurer la variation du degré de <u>diversité culturelle</u> selon l'origine des produits permet de suivre l'évolution de l'ouverture des populations locales aux autres cultures.

Source : L'Observatoire de la Culture et de la Communication du Québec, 2006

Ces indicateurs nationaux peuvent être adaptés, notamment en en modifiant le cadre géographique. On pourra ainsi identifier leur équivalent aux niveaux local et régional. Ils pourront également être de bons éléments d'information pour l'analyse du contexte dans lequel un projet est mis en œuvre.

À l'échelle d'un projet, afin de parcourir les principaux traits de l'économie culturelle (production, diffusion, consommation), on pourra ajouter le domaine de l'emploi, en intégrant au projet la mesure des emplois générés : emplois directs, indirects (hôtellerie, restauration, tourisme et industries concernées), et induits (exploitation de l'image de marque résultant d'un événement culturel).

60. Benoît ALLAIRE (2006) <http://www.cultureandcommunities.ca/resources/bibliographies/impacts-indicators.html>

61. PARR S.F. (2000), « À la recherche d'indicateurs de la culture et du développement. Avancées et propositions », *UNESCO, Rapport mondial sur la culture*, 2000, Paris, Éditions UNESCO, p. 293-299.

Les conclusions du colloque de l'ENESAD⁶² sur culture, arts et territoires suggèrent que la démarche d'analyse de projets culturels est appelée à modifier ses outils statistiques pour aborder non seulement la culture comme marché, mais aussi adopter une approche plus anthropologique de la culture comme lien entre individus, sociétés et territoires. « Placer la valorisation économique uniquement sur des termes financiers directs semble faire bon marché d'autres dimensions. La rentabilité d'un projet culturel doit être étudiée non seulement du point de vue économique, mais aussi social. Il s'agit d'introduire d'autres éléments que les seules retombées financières directes comme par exemple le dynamisme des acteurs, la créativité, la construction de la communauté citoyenne, la capacité à développer le « vivre-ensemble », l'ouverture des esprits, etc. »

Culture et cohésion sociale : au-delà de l'impact économique, certaines études s'attachent à élargir l'étude d'impact d'un projet culturel à ses résultats en termes de cohésion sociale et d'identité.

En préalable à la définition d'indicateurs de son impact social, il est nécessaire d'établir le cadre social dans lequel s'insère un projet culturel ; à cet égard, les données fournies par l'Observatoire de la Culture et de la Communication du Québec s'avèrent pertinentes :

Indicateurs sociaux	But
Ratio entre l'effectif des travailleurs culturels et l'effectif de la population active	Mesurer l'évolution numérique de la main-d'œuvre créatrice. C'est un indicateur de vitalité culturelle.
Nombre d'établissements de diffusion par 1 000 habitants	Mesurer l'accessibilité à la culture.
Ratio entre les dépenses culturelles des ménages et les dépenses de loisir	Mesurer l'évolution de la part de la consommation culturelle des ménages dans leurs dépenses de loisir. C'est un indicateur de vitalité culturelle.
Indice composite de la fréquentation des établissements culturels	Mesurer l'achalandage des établissements culturels est un bon indicateur de l'ampleur de la participation à la culture.
Indice composite de la participation aux activités culturelles	Mesurer la prévalence de certains comportements culturels. C'est un indicateur de vitalité culturelle.
Ratio entre le temps consacré aux activités culturelles et le temps de loisir	Mesurer la variation du temps social consacré à la culture. C'est un indicateur de vitalité culturelle.

Source : L'Observatoire de la Culture et de la Communication du Québec, 2006

Pour approfondir cette étude du contexte d'un projet, il conviendrait de recenser les politiques, programmes et projets sur la culture et l'éducation, sur la culture et l'égalité des chances, sur l'égalité de genre ainsi que les politiques, programmes et projets ayant pour but de promouvoir le rôle de la société civile dans la vie culturelle.

62. Colloque "Développement culturel, enjeu artistique et projet de territoire", ENESAD, Dijon, avril 2006 (Etablissement National d'Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon)
<http://www.culture-art-territoire.educagri.fr/>

Sur cette base contextuelle, on pourra appliquer une méthode de mesure de l'impact social. Xavier Greffe, dans son ouvrage de référence *La Culture et le Développement Local*⁶³, recense les principales méthodes développées pour mesurer les effets sociaux de la culture (méthode d'approche multiple, audit social, recherche longitudinale). Il insiste notamment sur le besoin d'une approche ponctuelle proche des réalités locales.

Une variante de ces méthodes consiste à « analyser les effets de la culture sur les comportements individuels en relation directe avec l'appartenance aux communautés ». Les indicateurs permettant de mesurer « le sentiment d'appartenance à un territoire ou le renforcement de l'amour propre » se concentrent sur la nature du capital social existant. L'objectif de cette analyse, appliquée au domaine du développement local, est de saisir de manière concrète les mutations de ce capital sous l'effet des pratiques culturelles, avec des indicateurs tels que « la multiplication et l'aménagement de lieux de rencontres, de densité des rencontres dans le temps, de mixité des acteurs au sein de ces rencontres ». Capturer ces données relève d'un processus complexe.

Par le biais d'enquêtes, études et interviews avec les parties prenantes du projet, on visera à identifier des éléments d'impact d'un projet sur :

- le développement personnel des bénéficiaires,
- le renforcement des capacités d'action de la communauté,
- le renforcement de l'image locale,
- le développement des capacités de projets et de prévision.

En guise d'illustration, Greffe évoque l'audit social du Théâtre de Belgrade conduit par Matarasso et Pilling en 1999, dans le cadre duquel cinq types d'effets de l'activité du Théâtre avaient été identifiés : sur les arts (nombre de représentations, audience, évaluation par les pairs) ; sur la communauté (impact sur le développement personnel des participants, liens avec les écoles, amélioration des conditions d'accès pour les handicapés) ; sur les partenaires du théâtre (nombre, variété et engagement) ; sur la ville (reconnaissance par les habitants, partenariats avec les commerçants) ; sur les standards (qualité du théâtre comme employeur, soutenabilité des liens avec les partenaires).

Des difficultés

Ces trois domaines, culture et conflits, culture et développement économique, culture et cohésion sociale, interpellent sur la difficulté de poser des indicateurs valables en toutes circonstances. Est-ce que les indicateurs ne sont pas intimement liés au contexte dans lequel un projet est mis en œuvre, empêchant de facto le développement d'indicateurs standards ? De surcroît, la nécessaire adaptation à des contextes évolutifs n'impose-t-elle pas une réévaluation permanente, en cours de projet, de la pertinence du choix des indicateurs ?

63. GREFFE X. (2005), *La Culture et le Développement Local*, OCDE, p.49.

Temporalité

Les transformations qualitatives engendrées par un projet culturel sont souvent longues à se manifester. Ce facteur temps est l'une des principales contraintes imposées à l'évaluation de projets culturels, en particulier pour les impacts autres qu'économiques. A cet égard, il convient de souligner le choix d'une étude sur du moyen terme, à l'image du projet Impact08⁶⁴. Afin de mesurer les effets de « Liverpool 2008, Capitale européenne de la Culture » dans les domaines social, culturel, économique et environnemental, la municipalité britannique a financé un programme de recherche mis en œuvre par l'Université de Liverpool et l'Université John Moores. Ce programme porte au-delà des indicateurs quantitatifs habituels, concentrés sur la création d'emplois et le tourisme, pour prendre en considération les expériences vécues des habitants de Liverpool. Le programme adopte également une approche transversale, explorant le changement dans la durée lié aux résultats, aux expériences, aux perceptions. Ce programme est intéressant avant tout parce qu'il court sur une large période, englobant les périodes de la pré-candidature (2000), de la candidature et de la nomination (2002-2003), des préparations (2004-2007), de la mise en œuvre (2008) et au-delà (2010).

Sortant du cadre stricto sensu des indicateurs, Hivos (ONG néerlandaise, Institut humaniste de coopération pour le développement), en tant qu'acteur majeur du développement international par la culture, soulève d'autres difficultés liées à la dimension temporelle : « Le changement n'est pas un processus linéaire qui suivrait un simple modèle de cause à effet. Hivos et ses partenaires participent et interviennent dans des processus sociétaux qui sont dynamiques et lourdement influencés par une série d'autres acteurs et d'autres facteurs, aussi bien dans le contexte local qu'international. Les changements structurels s'inscrivent dans de longues périodes, et l'impact ne peut souvent être évalué qu'après plusieurs années. L'attribution et l'agrégation de résultats des programmes de développement sont des problèmes reconnus internationalement, inhérent au secteur de l'aide internationale ».⁶⁵

« Cause à effet »

Une autre difficulté réside dans la relation « cause à effet », qui est la raison d'être des indicateurs. Leur pertinence peut en effet être remise en cause si les indicateurs choisis pour un projet sont trop larges, ou « encompassing ». Sophia Labadi, dans son article sur l'évaluation publié dans cet ouvrage, évoque ainsi l'exemple d'indicateurs utilisés pour l'étude d'impact du projet « Townscape Heritage Initiative (THI) »⁶⁶, projet de rénovation du patrimoine urbain. Elle prend pour exemple un indicateur portant sur les aspirations et attentes personnelles des habitants : l'étude d'impact indique que « les aspirations et attentes des habitants ont été utilisées pour mesurer le lien entre sentiment d'appartenance et le projet THI ». Mais aspirations et attentes des habitants sont forcément sujettes à de multiples influences, qui dépassent le cadre d'un projet spécifique : l'environnement personnel des individus, leur personnalité, leur cercle d'amis, les opinions de

64. Impact 08 : <http://www.liv.ac.uk/impacts08/About/newmodel.htm>

65. Summary Hivos Policy framework for result oriented practice (2004) : elektra.hivos.nl/index.php/content/download/9304/48438/file/Summary.doc

66. Cette initiative a été lancée en 1998 avec pour objectif de soutenir la régénération de zones urbaines recoupant deux critères : un patrimoine bâti conséquent et des besoins prouvés en termes d'investissement public dans les domaines social et économique. En d'autres termes, un soutien financier peut être fourni à des zones urbaines faisant état d'un grand délabrement.

leur famille, etc. La relation de cause à effet est un des défis à relever lors du choix d'indicateurs, si l'indicateur est trop large, il peut être le résultat de multiples facteurs, dépassant le cadre du projet. On revient ici à la difficulté de mesurer l'impact social d'un projet culturel, à la difficulté d'évaluer quantitativement des éléments qualitatifs, telles les questions d'identité et de sentiment d'appartenance à un territoire ou une communauté.

Absence d'homogénéité

La Fédération Internationale des Conseils des Arts et Agences Culturelles - FICAAC (www.ifacca.org) soulève, dans son rapport de 2005⁶⁷, deux difficultés inhérentes à la réflexion actuelle sur les indicateurs :

En termes analytiques, la fédération remarque que les « indicateurs culturels, tout comme les indicateurs sociaux, se trouvent encore en phase de développement, notamment pour ce qui est de la prise de décisions et de la capacité programmatique ». La FICAAC relève notamment les problèmes analytiques les plus communs : « Confusion sur ce que sont réellement les indicateurs et la manière dont ils doivent être utilisés », « Manque de données de qualité », « cadres peu maniables » et « objectifs des politiques imprécis ». Il conviendrait de s'accorder sur une terminologie claire, tant les notions d'évaluation, d'étude d'impact, d'incidence, de résultats, sont à la fois imbriquées et distinctes.

Cette question d'absence d'homogénéité dans l'approche des indicateurs est reprise par le Conseil de l'Europe⁶⁸ qui souligne que les systèmes de prise de décision et les grandes décisions politiques varient beaucoup d'un pays à l'autre, y compris au sein de l'Europe Occidentale. Il s'ensuit que l'on se trouve face à un très grand nombre de concepts et à des catégories complexes qui rendent difficile la mise au point de systèmes compatibles et comparables.

En matière de coordination, le rapport de la FICAAC affirme qu'il « semble y avoir peu de contacts entre les agences qui développent actuellement des indicateurs culturels. Deux problèmes majeurs pourraient être atténués grâce à une meilleure communication et coordination » : « Multiplicité du travail » et « Différences d'approches ».

De toute évidence, et comme le confirme le réseau Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)⁶⁹, dans son étude sur les indicateurs culturels⁷⁰, à l'heure actuelle « le travail relatif aux indicateurs culturels locaux est un domaine fragmenté et sans consensus ». Le travail sur les

67. Statistical Indicators for Arts Policy (2005), International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA), D'Art Report number 18, 2005.

68. Rapport "La culture au cœur. Contribution au débat sur la culture et le développement en Europe" (2003), Conseil de l'Europe.

69. CGLU est le principal réseau international réunissant villes et associations de gouvernements locaux, dont l'objectif est d'« être la voix unifiée et le défenseur de l'autonomie locale démocratique, promouvoir ses valeurs, ses objectifs et ses intérêts, au travers de la coopération entre les gouvernements locaux, comme au sein de la communauté internationale ». Présents dans 127 des 191 états membres des Nations Unies, les membres de CGLU sont aussi bien des villes que des associations de gouvernements locaux, qui représentent toutes les villes et les collectivités locales d'un pays. Lors du Sommet des Chefs d'Etats et de gouvernements qui s'est tenu à New York du 14 au 16 septembre 2005, les Gouvernements ont reconnu explicitement le rôle important des autorités locales dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.
www.cities-localgovernments.org

70. « Indicateurs culturels et Agenda 21 de la Culture » (2006), Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Commission Culture.

indicateurs culturels ne semble pas avoir atteint le stade de la maturité, on peut dès lors considérer que les champs de recherche et d'application sont encore vastes.

Conclusion

Depuis le dernier conflit mondial, le besoin d'indicateurs s'est fait sentir dans le domaine culturel, principalement dans le monde anglo-saxon, pour des entités aussi diverses que des ministères, des fondations, des musées et autres gestionnaires de la culture. Ce besoin est toujours prégnant aujourd'hui à la fois pour les bailleurs de fond qui doivent justifier et rendre compte de l'utilisation des ressources et pour les gestionnaires de projet à la recherche de subventions. Cependant, cette tendance à quantifier les résultats d'un projet reste controversée lorsqu'il s'agit de projets culturels. Ainsi la place de l'artiste, partie prenante spécifique aux projets culturels, est l'objet d'un questionnement. Comme créateur de signes, d'idées, d'utopie, d'imaginaire, il ouvre des voies nouvelles à la fois pour la société et pour chaque individu. Il s'agit là d'une des spécificités des projets culturels par rapport à d'autres projets « de développement » : l'intégration d'une composante artistique dont toute évaluation s'avère sensible, tant elle revêt un caractère esthétique et subjectif.

Au-delà d'une nécessaire souplesse dans l'approche des évaluations de projets culturels, une question reste posée : l'impact d'un projet culturel ou artistique doit-il toujours être mesuré ? Avec des objectifs précis de valorisation des ressources, de création d'emplois, de renforcement de l'identité territoriale, ne risque-t-on pas de voir apparaître une certaine uniformisation des projets culturels et/ou une standardisation des équipements et des dispositifs ? Loin de nous l'idée de construire une impossible « culturométrie » ou une « dictature de l'évaluation », cet article s'efforce cependant de nourrir la réflexion sur l'impact des projets culturels dans le domaine du développement et sur l'utilisation d'outils pertinents dans le cadre des politiques culturelles et du développement en cours et à venir.

Malgré ces limites et ces questionnements, il faut reconnaître un des principaux atouts du travail sur les indicateurs : celui d'offrir la possibilité d'élaborer un système de références communes, dans un espace cadré de dialogue et de consensus. En effet lors de la préparation de chaque projet, un travail préalable sur la définition d'indicateurs permet un dialogue entre les parties prenantes, pour une rationalisation et une gestion plus pertinente du projet lors de sa mise en œuvre. A ce sujet, l'ONG néerlandaise Hivos (Institut humaniste de coopération pour le développement), constatant l'absence de modèle uniforme d'évaluation, prône une approche basée sur des méthodes et des indicateurs approuvés par les partenaires eux-mêmes et qui sont porteurs de sens pour l'ensemble des parties prenantes. Cette stratégie contribue au processus d'apprentissage de l'ensemble des acteurs d'un projet et montre que les acteurs locaux doivent être impliqués dès la phase de préparation et de définition/rédaction du projet pour assurer une compréhension commune des enjeux.

Dans ce même esprit, une autre forme de suivi et d'évaluation participative repose sur la technique du « Most Significant Change » (MSC), ou « technique du changement le plus significatif » (CPS). Ce processus implique la collecte d'histoires de changements significatifs (CS) émanant du terrain, et la sélection systématique des plus significatives par des commissions de parties prenantes. Celles-ci mettent en commun les histoires et organisent des discussions régulières et

souvent en profondeur sur l'analyse des données et la valeur des changements rapportés. Lorsque la technique est mise en œuvre avec succès, des équipes entières commencent à se concentrer sur l'impact du projet. Cette « approche par « l'histoire », appelée aussi méthode de « suivi-sans-indicateurs » (sic), fournit des données sur l'impact et les résultats que l'on peut utiliser pour évaluer la performance du projet dans son ensemble, et constitue un outil intéressant dont tout évaluateur peut disposer.

Ainsi, si la recherche sur les indicateurs culturels reste à ce jour peu homogène et peu coordonnée, l'intérêt de se doter d'indicateurs semble acté par les principaux acteurs du développement et dans le cadre de projets culturels. Cela requiert notamment un dialogue constructif de l'ensemble des parties prenantes d'un projet et un consensus sur des références communes, relevant du dialogue interculturel. Déjà reconnu comme un outil nécessaire à la gestion et l'évaluation d'un projet, le travail autour des indicateurs doit, à l'image du projet de l'UNESCO de « recherche de données statistiques et d'indicateurs sur la contribution de la culture au développement » (2009 / 2010), également être perçu comme une opportunité de démontrer le lien entre culture et développement.

*“Ce qui compte ne peut pas toujours être compté,
et ce qui peut être compté ne compte pas forcément”,*

Albert Einstein.

ABSTRACT

Liverpool, European Capital of Culture in 2008: Measuring the impact of Cultural Policy on local cultural habitus

Keywords: cognitive map, evaluation, cultural policy, inhabitant rhetoric, participation, European Capital of Culture

The purpose of the ongoing research⁷¹, the data of which forms the basis of the present paper, is to demonstrate the advantage of the analysis of local cultural *habitus* and the cultural space as constructed through the population's use of urban space. The understanding of the geography of the use local population makes of urban space and its emotional attachment to particular parts of the city can guide decision makers to develop a more efficient cultural policy. Analysing how people interact with urban space is one way to understand the reproduction of cultural space and leads to insights for the organisation of cultural policy. Cognitive maps can visualise the process of the everyday construction of cultural space. Based on cognitive maps, drawn by Liverpoolians of different age groups, as well as local cultural producers and members of the Culture Company, a comprehensive map of activities, venues and places appreciated by the population is established and their emotional attachment to urban space becomes tangible. Comparing the data coming from the everyday use of the city to the city's 'official' map indicating the legitimised cultural space allows an evaluation of how far the top-down and the bottom-up approach match, and the extent to which cultural policy is adapted towards local use of urban space and the expectations Liverpoolians have in terms of improvements of their cultural space in the city.

Dr. Tomke Lask

71. This research is financed by an AHRC and an ESRC grant. It is entitled "Space – Time – Place: The re-appropriation process of urban and the creation of cultural space in Liverpool". (12/2007-05/2010).

RÉSUMÉ

Liverpool, Capitale européenne de la culture en 2008 : mesurer l'impact des politiques culturelles sur l'habitus culturel local

Le but des recherches en cours, sur lesquelles se base le présent article, est de démontrer l'avantage que représente l'analyse de l'habitus culturel local et de l'espace culturel comme étant construits par l'utilisation de l'espace urbain par la population. Comprendre la géographie de l'utilisation que fait la population locale de l'espace urbain ainsi que son attachement à certaines parties de la ville peut amener les décideurs politiques à développer une politique culturelle plus efficace. L'analyse des rapports qu'ont les gens à l'espace urbain permet de comprendre la reproduction de l'espace culturel et donne des perspectives pour l'élaboration de la politique culturelle. Des cartes cognitives permettent de visualiser le processus de construction de l'espace culturel au quotidien. D'après ces cartes dessinées par des habitants de Liverpool appartenant à différentes tranches d'âge, ainsi que par des opérateurs culturels locaux et des membres de la Liverpool Culture Company, il est possible d'établir une carte détaillée des activités, des espaces et des lieux appréciés de la population, de telle sorte que leur attachement à l'espace urbain devient tangible. En comparant ces informations concernant l'utilisation quotidienne de la ville à la carte « officielle » de la ville indiquant l'espace culturel légitime, nous pouvons évaluer à quel point l'approche des décideurs et celle qui, à l'opposé, met en avant le public se rejoignent, et dans quelle mesure la politique culturelle est adaptée à l'utilisation locale de l'espace urbain et aux attentes de la population quant à l'amélioration de leur espace culturel dans la ville.

Dr. Tomke Lask

Tomke Lask

Social Anthropologist with a BA and a MA from the Federal University of Rio de Janeiro, Brazil, and a PhD in Arts and Communication Studies from the university of Liege, Belgium, Tomke Lask is currently an AHRC/ESRC Research Fellow at the School of Sociology and Social Policy at the University of Liverpool with a research on culture-led regeneration in the context of the European Capital of Culture in Liverpool in 2008. Her main research interests are the social construction of national identities, public space and its culturally differentiated re-appropriation, as well as the impact of tourism on cultural diversity and as a means of poverty alleviation.

Liverpool, European Capital of Culture in 2008: Measuring the impact of Cultural Policy on local cultural habitus

Dr. Tomke Lask

Liverpool's bid to become European Capital of Culture (ECoC) in 2008 used the assets of local culture as a means to distinguish its candidature. It promised that strong community participation would be integrated in the 2008 programme. Five years ahead of the actual ECoC event, the City Council created the Culture Company, a registered company to organise the programme for that year to come. The prevailing preoccupation with the city's imaging process and its economic regeneration, however, pushed the organisers to more heavily promote the mainly international programme, easily comprehensible for international tourists. The so called "Participation" part of the programme, however interesting, was mostly known only to insiders, therefore reproducing patterns that were meant to be broken by the bid. Economic sustainability of the culture-led regeneration depends, nonetheless, on how a city can continue to be attractive by its own local cultural means long after the event that had kick started it has passed. The purpose of the ongoing research, the data of which forms the basis of the present paper, is hence to demonstrate the advantage of the analysis of local cultural *habitus* and the cultural space as constructed through the population's use of urban space. The understanding of the geography of the use local population makes of urban space and its emotional attachment to particular parts of the city can guide decision makers to develop a more efficient cultural policy.

Based on cognitive maps, drawn by Liverpoolians of different age groups as well as local cultural producers and members of the Culture Company a comprehensive map of activities, venues and places appreciated by the population and its emotional attachment to urban space is established. Comparing the data coming from the everyday use of the city to the city's 'official' map indicating the legitimised cultural space allows an evaluation of how far the top-down and the bottom-up approach match and the extent to which cultural policy is adapted towards local use of urban space and the expectations Liverpoolians have in terms of improvements of their cultural space in the city. The final objective is to find out what impact Liverpool 08 will have on local cultural *habitus*, and to propose a monitoring tool concerning the sustainability of this impact on the map. Only a second round of cognitive maps, carried out in 2009, will indicate any such changes. The hypothesis here is that applied regularly, this methodology can be turned into an evaluation tool for cultural policy and measure its impacts on urban cultural space.

The preservation of cultural heritage and the development of local community are intimately linked to the history of a place, the identity of its people and the way memory is transmitted. However, people change and they change the use they make of their city constantly due to modifications in the physical environment (urban planning) and to the attractions in it. To preserve means therefore to take these alterations into account. Intangible cultural heritage expresses itself in many ways, including the use of public space and the process of constructing and deconstructing cultural space. Analysing how people interact with urban space is one way to understand the reproduction of cultural space and leads to insights for the organisation of cultural policy.

The first condition to enable any measurement of the impact of the European Capital of Culture year on local cultural habitus is to establish its status quo. This means to define the limits of the space that is considered as cultural space by Liverpoolians. In other words, cultural space is where cultural life happens, regardless of whether it is a venue or space that has recognition as such from the authorities. Cognitive maps can visualise this dimension of everyday cultural space. They are an indirect method to reconstruct from the 'bottom up' the cultural life of Liverpoolians as well as the geographical boundaries of this cultural space. Another condition *sine qua non* is obviously that no prior definition of what culture is has been adopted to enable its construction from the "native's point of view" (Geertz 1973; Sahlins 1995).

Cognitive maps became a broadly used method in urban design through Kevin Lynch's work in the 1960s and 1970s. Lynch, trained not only as an architect but also in psychology and anthropology, stood in a post-war tradition that still believed in the determinist power of urban planners and architects to define aesthetics and to construct better cities. However, he had distanced himself from the ideology of the modernists' discourse as anchored in the Athens's Charta of 1943 at the 4th CIAM congress (Congrès internationaux d'architecture moderne) (Cairns 2003:192-93). Lynch's main contribution to urban design is the idea that it is necessary to integrate social, subjective and psychological aspects into urban planning to create a city whose structural elements are easily understandable. He calls this quality in a city its 'imagibility' or 'legibility' (1960:2-13). The specific legibility of a city determines its identity. An urban environment that is conceived in such a way contributes to the sustainability of its quality of life.

The aim of urban design is therefore to produce a city that reproduces a pattern that takes into account the way people orientate themselves in the city to make the urban environment pleasant and to give it a safe feeling. To find out which elements inhabitants refer to for these purposes, Lynch used cognitive maps. These are representations of the city, drawn on a sheet of paper. They usually show how a person moves from one place to another.⁷² The mapping is followed up by an interview, in which the person who drew the map explains it.

Based on his research of several American cities, Lynch concluded that the essential elements of the cityscape are limited to five:

1. Paths are all kind of channels by which people move along, from roads, sidewalks to railways.
2. Edges are defined as linear breaks in the continuity; boundaries that limit space in a lateral way like seashores, rivers or walls.
3. Another category is the district, a substantial two-dimensional section of the city that has an acknowledged identity such as, a red light district or city centre.
4. Nodes are junctions of different kinds. They indicate the change of quality of urban structures: Places where the way of transport changes or other activities converge as in a shopping mall or in a smaller scale in street corners where certain groups like to hang out.

72. The principle of the cognitive map has later also been adopted to understand acoustic and olfactory problems in cities (Bailly 1977: 49-81). Newer versions of this kind of map are also videos and photography.

5. Finally, landmarks are considered important as physical objects that act as reference points being external to paths/edges and outstanding, and therefore separate, inside districts. Landmarks can be stores, topographic places, schools, or any other object that aids orientation within the city. (ibid:47-48) Not all landmarks, however, have a collective recognition as such, which is an important aspect to understand the inhabitant rhetoric as will be discussed further below.

With these tools, people can represent their city rather individually in a cognitive map even as they refer mostly by common terms to the components on the map.

This leads us to the semiotic aspect of cognitive maps: the inhabitant rhetoric. How does the public perceive the city? Each map represents the city through a selection of landmarks, nodes, edges and paths. This selection is the individual rhetoric, which becomes even clearer in the interview that follows each mapping through the choice of words that explain the use of the city. This narrative is based on an individual experience, but uses terms that are collectively acknowledged to explain the represented reality. However, repetition and variations on the maps permit the reconstruction of the patterns of inhabitants' "reading" of the urban space, and to establish how each group inscribes itself in the same, and becomes recognisable as such by other user groups. Thus, each set of individuals becomes recognisable as a particular group with its own rhetoric by other user groups. Every "code" as Augoyard qualifies the inhabitant rhetoric (1979:74-75), has specific social, ethnic and age rules. These are at the base of the dense network that inscribes itself into the urban space through all the user groups. The inhabitant rhetoric represents the emotional engagement that each group develops through their interaction with urban space, or in other words establishes the signification that each part of the urban space represents for each group. The analysis of some maps illustrates this point.

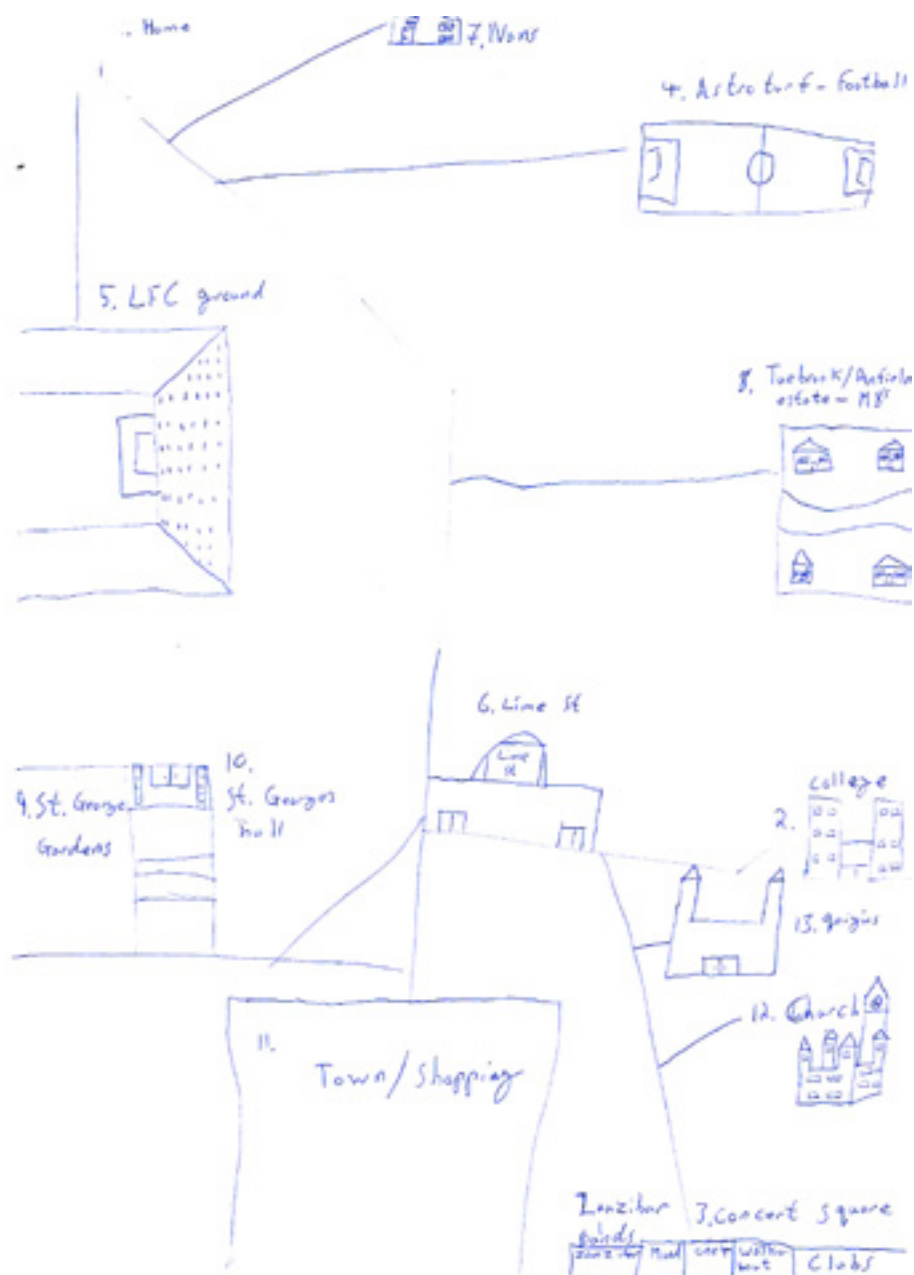
The three people whose maps have been selected to illustrate our purpose hereafter, come from very different contexts. The first one still goes to school, doing his A-levels at a council college. He represents the youngest age group being considered for this research. The ward he lives in, however, famous for its football team Everton, is one of the most deprived areas of Liverpool which, as a city, is similarly one of the most deprived areas of the UK. In Toxteth where the second person comes from, the degree of deprivation matches the one in Everton.⁷³ However, the person selected here, has higher education and belongs to the small middle class not only of Toxteth, but also of Liverpool. The final person does actually not come from Liverpool, but has lived in the region all her life, and has spent most of the last 5 years in Liverpool due to the intensive work for the Culture Company. This is also someone with higher education and a long experience in the cultural sector. The first two were chosen to give an idea of the wide range of interests and uses of the city at both ends of the age pyramid. The schematic approach of the decision maker to cultural space indicates the inappropriateness to deal with the actual variety of uses.

The first map is of a 16 year old boy who has lived in Everton since he was 12. He moves very independently in the city to visit his friends in Anfield and Tuebrook, to watch football at the Astro turf or a game of his favourite club, Liverpool F.C. at the Anfield stadium. He travels every weekend to Wales to work there and usually visits his grandmother on the occasion. This is the reason that Lime St. Station is a central place on his map, even if he had started his drawing from

73. According to the most recent statistics from the official website of the Liverpool City Council: http://www.liverpool.gov.uk/Business/Economic_development/Competitiveness_and_social_inclusion/Indices_of_deprivation_2007/index.asp (consulted 11.03.09).

his home. St. George's Hall and garden are beautiful places in his opinion and he likes to hang out there. He also uses the new Quiggins on Renshaw Street, because it is on his way to Lime St. Station and he thinks that there are some interesting shops. The old Quiggins — not only a place with many little businesses like tattoo shops and cheap gift shops, but particularly a meeting point for the youth and a place to hang out together — had been destroyed among other buildings to build the Grosvenor's Liverpool 1 shopping conglomerate. His college is also on the map as is the church he frequents every Sunday. In terms of importance, however, the town centre for shopping is more important than the church. His favourite place is Concert Square. It is the area where he goes clubbing and for gigs. The favourite club for gigs is Zanzibar, but the One 4, Mood and Walkabout are also to his liking. He buys his clothes in Topshop, Next and Burton in Church Street. He develops his city plan from the perspective of his home. The fact that his nan's house⁷⁴ is put next to his home in Liverpool shows how dear the family link is to him, even if in reality his nan lives in Wales. In the interview, this boy affirms also that he goes with friends to Manchester for gigs. The map is rather exceptional for a person of this age group (16-24), because he has a very precise idea of where the places are in the town. The majority of the other 26 young persons interviewed only flashed names of bars, pubs and venues in the order they are visited on a night out by the person.

74. Nan is the Welsh word used for grandmother in Liverpool. Liverpool is located on the border to Wales and received many Welsh immigrants. The city has also a great number of Welsh churches.

Map 1 - 16 year old boy

The analysis of the map of a 69 year old woman who has lived for the last 60 years in Toxteth and still works as a consultant, gives a good idea of the added knowledge due to life experience. She started her map by positioning the river Mersey to coordinate her city plan. The ferry on the river is not only a childhood souvenir, but still today she thinks that from the ferry, one gets the best view of Liverpool's sky line. She does not link the places on the map by streets. After the river she puts on Gregson's Well, a pub that was well known in the 1960's for being the centre of the folk music scene in Liverpool with the Spinners Club. The composer and singer, Peter McGovern, is the name that represents this part of her life. This pub, located in Everton, is destroyed today, as the original Cavern Club — another "place where one had to be in the 1960's" — is. All other places were put in order of how she remembered them. After running out of space to locate these places geographically more or less correctly, she just pinned things down where space was left. Her home was of minor importance as she puts it last on the map. Only the Metropolitan Cathedral has a more finished representation. The Albert Dock, the Tate Gallery and the museums are represented in a patch down the river as all other places are loosely regrouped.

Enumerating the places in order of importance, she starts with the Bluecoat Film Theatre, which does not exist anymore. The renovated Bluecoat, on the contrary, does not appeal to her at all. Her favourite cinema is in Walton. It is the oldest cinema in Liverpool. She prefers the Metropolitan Cathedral to the Anglican one, because the acoustics are much better. It is a place for concerts, not for worship. William Brown Street with the Central Library, the Walker Gallery and the World Museum are number four in terms of her priorities. Lord Street, Church Street and Bold Street in town centre represent the area where she does her shopping. The Everyman and the Playhouse are her favourite theatres in Liverpool and jam sessions are best in a venue in Lark Lane, a bohemian quarter off Toxteth. Princes Park and Sefton Park, near to where she lives, are used for walking and biking, whereas she goes back to the city centre to the Adelphi Hotel to go to the gym. She buys meat, vegetables and fruits mainly on the farmers' market that comes every three weeks to Lodge Lane, near to where she lives. She stayed loyal to Quiggins even after it changed to Renshaw Street, because some of the gift shops have interesting products. She is also steadfast to the Peter Kavanagh Pub, near to the university of Liverpool where she and her husband had lived first. She puts Liverpool also in a regional context by indicating the Thurstaston sand hills on the Wirral and in a European context by indicating France, where she has a holiday cottage.

The common denominator with the representative of the youngest generation in this study is small: Quiggins and Church Street. So, apart from the shopping space these two persons do not share any urban space. Sometimes they might be in adjacent parts of the city (St. George's Hall and Garden/William Brown Street), but their real interests keep them apart.

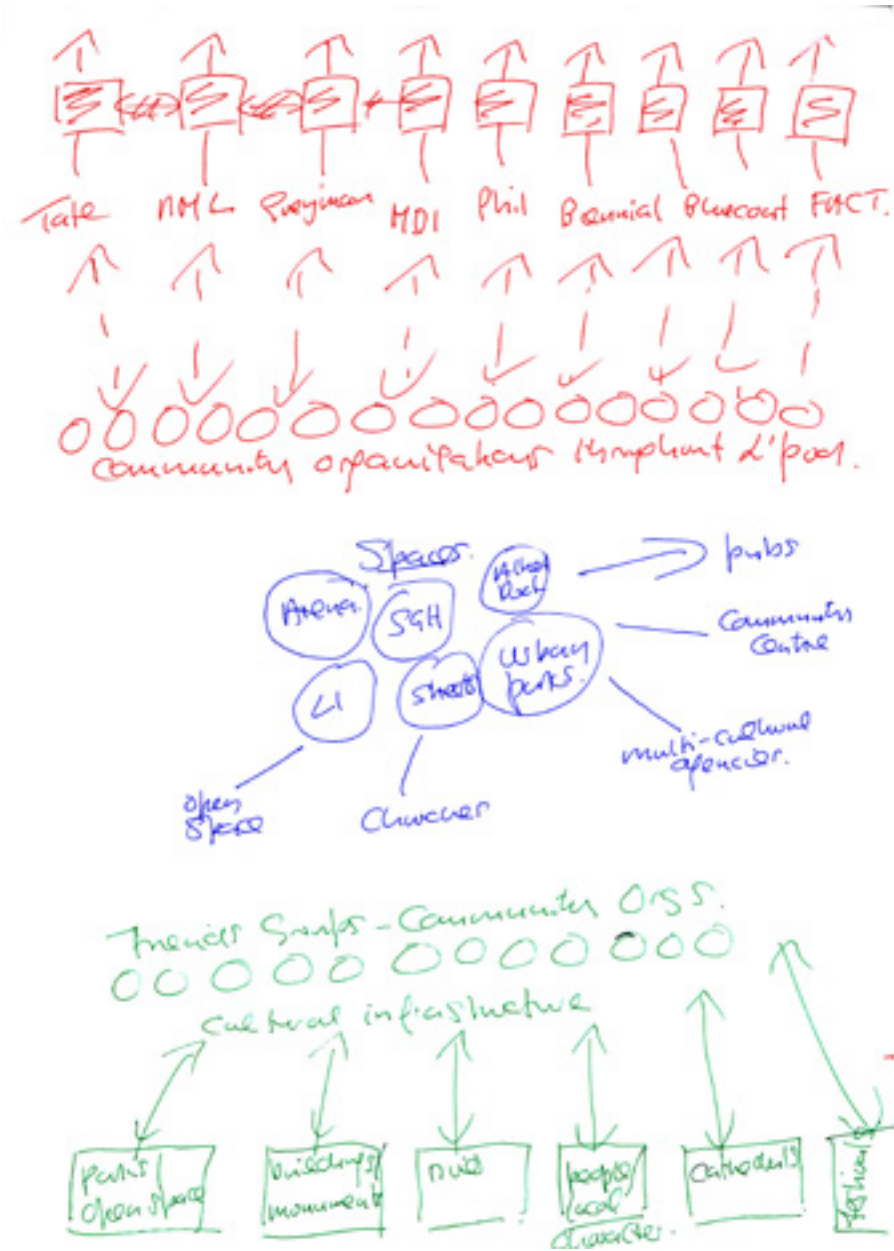

Map 2 - 69 year old woman

Looking at the map that a member of the Culture Company drew, the distance to the two prior maps widens in terms of considering what cultural space is and how culture should be delivered to the population. The whole map looks a bit like an enterprise structure and has no link to the geography of the city. It is divided in three parts, each in a different colour. Red shows the different departments of the Culture Company, each corresponding to one specific cultural institution in Liverpool (Tate, National Museums Liverpool (NML), Everyman, Merseyside Dance initiative (MDI), Philharmonic Hall, Biennial, Bluecoat, Fact). The eight major cultural institutions indicated are considered as the local experts for culture. Each such institution is meant to have a link with the communities and organisations throughout Liverpool through which comes community feedback on cultural needs and demands. Ideally there should have been also interconnections between the eight expert institutions and/or the Culture Company members responsible for them. But in practice this did not happen. This is the reason why this person, after some reflection, had crossed out the two flashes drawn already.

“Generic spaces” are represented in blue. These function also as cultural venues in the perception of this person, but are under the control of the council: Arena, St. George’s Hall, Albert Dock, Liverpool 1, streets and urban parks. In most of these spaces cultural activities used to happen already and no professional help to organise cultural life is actually needed. Open spaces in general, churches, multi-cultural organisations, community centres and pubs belong also to the category of “generic spaces”. However, they are not under the direct control of the city council and should have received special attention from the Culture Company to promote them during the ECoC year. However, this did not take place in the way that this person thinks it should have. In other words, the promotion of activities in these places has not been sufficient.

Green represents the local resources such as friends groups, communities and other organisations in the city. Culture Company should have integrated their activities into the official program. Parties in open space could then have been officially part of the ECoC as well as buildings, monuments and local music groups with meaning for the local communities. The local character could have been underlined in this way and visitors could have taken part in local celebrations. In the same way, church activities that also have a major influence on communities could have served the initial ideas of Liverpool 08 as a participatory event. Local festivals of a certain tradition are not considered cultural events as such, but could be resources for the display of local culture and identity, in the opinion of this person. Community activities could have gained added value and sustainability by the official recognition through Culture Company.

Map 3 - Member of the Culture Company

It is interesting to state that in this map the different levels of the structure have no links between them. Effectively the first level that resembles mostly of what is commonly defined as elite constructed culture has been promoted systematically, whereas the less evident parts of local cultural life have not received the same consideration. Referring to the use that the 69 year old woman makes of the city, it becomes clear that the official programme has not touched her as strongly as one would expect. Talking about the young man, there seems to be nothing for him and his age group on this map.

These three examples, which could be completed by two more age groups (25-35/ 36-55) and the category of cultural producers to give an even better idea of the fragmented construction and use of the city's cultural space, give an idea of what kind of results cognitive maps can deliver. First they indicate where inhabitants of a city put their priorities and what cultural heritage has been adopted. Second compiling the data on places, venues and public spaces that each age group has incorporated into its use of the city, the different areas and their actual use can be delimited, the eventual overlappings be defined and specific cultural agendas be offered to improve the populations participation in cultural life. This attitude fosters the local market of cultural goods, but the strong presence of local populations enhances the intangible heritage of the city's image and turns it attractive for its specific flair and ambience to people from outside the city. This is called a sustainable development.

The aim here is not to vilify the work of the Culture Company or the City Council. It is understood how difficult it is to organise such a big event and one never can satisfy everybody with such a program. However, it is important here to indicate the utility of a prior "cultural market analysis" to understand the status quo and its potential for development based on the knowledge of how people use the city and how culturally fragmented the engagement with urban space is. It is also important here to underline that the use of qualitative methods such as cognitive mapping allows a permanent monitoring of how cultural policy impacts on local cultural habitus by visualising the degree of the policy's incorporation by the population. Such knowledge would be a major asset for improvement and socio-economic development in sustainable culture-led regeneration, because on one hand it keeps track of the social change in the use of the cultural space in the city. On the other hand, it gives cultural policy more flexibility to redirect and to adapt to demand, and at the same time to innovate and to create new audiences. Cognitive mapping is a tool that establishes a relation of permanent exchange between all stakeholders in public space making cultural policy more democratic and participatory and therefore more sustainable and apt to foster culture-led regeneration.

BIBLIOGRAPHY

Augoyard, J.F., 1979, *Pas à Pas, Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain*, Editions du Seuil, Paris.

Bailly, A.S., 1977, *La perception de l'espace urbain*, Centre de Recherche d'Urbanisme, Paris.

Cairns, Stephen, 2006, "Cognitive Mapping the dispersed City" in *Urban Space and Cityscapes. Perspectives from Modern and Contemporary Culture*, Christoph Lindner (ed.), Routledge, London and New York, pp. 192-205.

Geertz, Clifford, 1973, *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York.

Lynch, Kevin, 1960, *The Image of the City*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London.

Sahlins, Marshall, 1995, *How "Natives" Think about Captain Cook, for example*, The University of Chicago Press, Chicago & London.

Website: http://www.liverpool.gov.uk/Business/Economic_development/Competitiveness_and_social_inclusion/Indices_of_deprivation_2007/index.asp

ABSTRACT

“Decentralised cooperation and culture: driving union for sustainable development in territories” – assessing the international action of the town of Romans (France)

The town of Romans has pursued a policy of decentralised cooperation for 15 years. Since 1992 it has been building up trusting relations that are still being consolidated, in particular with towns in the Mediterranean and the Caucasus. In 2008, the town made the choice to assess this public policy, not on the orders of the sponsor, but with the intention of improving its practices. The international activity of Romans is undergoing reforms at the moment, in parallel with current projects, and the detail is being rigorously assessed. It has thus been noticed that the association of the notions of culture and decentralised cooperation is fundamental, largely guiding the action that is carried out and placing itself at the centre of the relationship between partners, whatever the project theme. The alliance of these notions, without providing any comprehensive or definitive answer to the problem posed by the will to improve practices, supplies elements to solve it. The union of culture and decentralised cooperation sustains dedicated activities; it ensures the ability to evolve and plan ahead in a well-balanced way, thus becoming even more obvious through a so-called sustainable approach... This article examines whether cooperative relations and reunions, supported by cultural activity and issues, are an essential condition for sustainable local development to be achieved. Everything is yet to be done, on the regional scale, to take up the challenge.

Yann Crespel

RÉSUMÉ

Tout reste à faire, au plus près des territoires, pour poursuivre la démonstration.

Yann Crespel

« Coopération décentralisée et culture : alliance motrice d'un développement durable des territoires » - regards évaluatifs sur l'action internationale de la ville de Romans (France)

Mots clés : coopérer, territoires, développement durable, politiques publiques, effet levier, mobilisation, dynamisme, création...

La Ville de Romans mène une politique de coopération décentralisée depuis 15 ans. Dès 1992 elle a tissé, avec des villes de Méditerranée et du Caucase notamment, des relations de confiance qui continuent à se consolider. En 2008, elle a fait le choix d'évaluer cette politique publique, non pas sur décision du bailleur, mais bien pour améliorer résolument sa pratique. Actuellement en phase de refondation, en parallèle des projets en cours, l'action internationale romanaise regarde lucidement ses spécificités. Elle constate ainsi que l'accolade des notions de culture et de coopération décentralisée est fondamentale ; elle oriente en grande partie l'action menée, se plaçant au cœur des liens entre partenaires quelle que soit la thématique de projet choisie. Le problème posé par la volonté d'amélioration des pratiques, sans trouver de réponse ni exhaustive, ni définitive dans ce mariage de termes, y puise des éléments de résolution. L'alliance de la culture et de la coopération décentralisée alimente les militances ; elle assure cette capacité d'évolution et de projection équilibrée vers l'avenir, devenant ainsi plus évidente encore par une approche dite *durable*... Cet article s'interroge alors : les rencontres et les relations de coopération, alimentées par l'action et les problématiques culturelles, ne sont-elles pas une condition essentielle pour prétendre réaliser un développement local durable ?

Yann Crespel

Responsable de la Mission des Affaires Européennes et Internationales de la Ville de Romans. Titulaire du Master « Direction de Projets Culturels » dispensé par l'Observatoire des Politiques Culturelles de Grenoble (UPMF / IEP), promotion 2005.

Coordonnateur de projets locaux de développement depuis 1997. En Tunisie, il a accompagné notamment la reconstruction d'une maison romaine (projet Maison d'Africa) et donné naissance au festival « Découvertes Tunisie 21 – El Jem, création tunisienne et musiques du monde », avant de le co-diriger (entre 1999 et 2007). Revenu à Romans il participe à structurer la vie associative locale, plaçant la dimension internationale au cœur de projets locaux « phares », à l'image de l'Oasis du Carnaval de Romans entre 2002 et 2004 et de la Biennale Internationale de la Solidarité et des Echanges (BISE) de 2004 à 2008. Depuis 2006 au Maroc, il est le coordonnateur du projet REMPART (acronyme de Réseau d'Echanges pour la Mise en Valeur des Patrimoines entre Romans et Taroudannt), chargé d'animer le projet local de développement, à partir d'une stratégie participative et durable de réhabilitation de murailles de 8 kms en pisé.

Yann Crespel est aujourd'hui missionné pour refonder l'action internationale de la ville de Romans, suivant les recommandations d'une évaluation menée entre 2007 et 2008.

Précision : Romans-sur-Isère est en relations de coopération avec Vardénis en Arménie, Beit Sahour en Palestine, Taroudannt au Maroc, El Jem en Tunisie et en lien avec les villes jumelées de Zadar en Croatie, Zlin en République Tchèque, Straubing en Allemagne, Coalville en Angleterre, Corsano en Italie.

« Coopération décentralisée et culture : alliance motrice d'un développement durable des territoires » - regards évaluatifs sur l'action internationale de la ville de Romans (France)

Yann Crespel

Le festival El Jem en Tunisie

Ville moyenne française de 35000 habitants, située à l'est de Valence au cœur de la Drôme des collines, ville fer de lance historique d'une industrie de la chaussure de luxe aujourd'hui en déclin, la Ville de Romans est encore une ville ouverte, riche de la diversité de sa population représentée par un tissu associatif particulièrement dynamique. C'est sur ce terreau que s'est développée une militance internationale, canalisée depuis 1992 par un programme de coopération décentralisée ambitieux. Dépassant les seuls jumelages d'après-guerre avec cinq villes européennes, la ville a su tisser des relations de proximité avec quatre autres villes : trois du pourtour méditerranéen (Beit Sahour en Palestine, Taroudannt au Maroc, Eljem en Tunisie) et une du Caucase (Vardenis en Arménie). Tout au long de seize années de projets, elle a structuré un service municipal et mobilisé ses habitants autour d'une association référente⁷⁵, investissant près de 0,7% du budget municipal dans la politique publique de coopération internationale.

75. L'association Romans International, héritière du comité de jumelage.

Sans se ménager, la ville a ainsi agi avec un enthousiasme que le recul actuel pousse même à considérer comme de l'emballement. Autant de réalisations en apnée ne pouvaient en effet qu'amener à chercher une nouvelle respiration, nécessité concrétisée en 2007 par le lancement d'une démarche d'évaluation. Pour élus et techniciens, « évaluer pour évoluer » s'est imposé au delà du slogan ou de l'effet de mode, comme une exigence de rendre des comptes, de partager et d'informer de l'action menée en direction des citoyens. L'évaluation devait accompagner les questionnements, permettre d'améliorer les pratiques, aider à réfléchir sur les outils et la stratégie. Elle s'est révélée une opportunité pour réorienter les réflexions et accompagner aujourd'hui les prises de décision d'une équipe municipale renouvelée.

Avant d'aborder certaines implications de ce processus d'évaluation, nous verrons que l'accolade des notions de culture et de coopération décentralisée est fondamentale ; elle oriente en grande partie l'action menée, se plaçant au cœur des relations entre partenaires. Un détour subjectif par certains projets symboliques en Tunisie et au Maroc, réalisés ou en cours, nous permettra de montrer qu'au delà de l'exercice d'évaluation, le problème posé par la volonté d'amélioration des pratiques, sans trouver de réponse ni exhaustive, ni définitive, y puise des éléments de résolution. L'alliance de la culture et de la coopération décentralisée assure cette capacité d'évolution et de projection vers l'avenir, devenant encore plus évidente quand elle est relue à travers le prisme du développement durable... Elle devient une politique publique au service des populations. Sous certaines conditions, les relations de coopération alimentées par les problématiques culturelles ne sont-elles pas la condition pour un développement local durable ?

Quelles approches de la Culture et de la Coopération Décentralisée ?

La **culture**, considérée pour sa capacité à apporter au développement des hommes et des territoires, ne se limite pas à un secteur ou à des pratiques culturelles ; elle se conçoit comme une dimension et une composante de la vie locale, source de motivation de l'intervention publique. Comprise alors comme levier d'une action collective autant qu'individuelle, comme source de compréhension de soi et d'ouverture vers les autres, elle n'est pas l'avantage comparatif de ceux qui prétendent posséder la connaissance, assimilable alors à une arme impérialiste ou néo-colonialiste. Elle s'affirme au contraire comme le ferment fondamental d'échanges bâtis sur des règles d'équité et de solidarité, à l'instar de ce que relaie la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l'Unesco⁷⁶.

A l'heure d'affronter ce que beaucoup décrivent comme une crise de civilisation, l'urgence s'impose d'autant plus aujourd'hui afin d'éviter le piège de la mécompréhension. Penser la relation entre culture et développement devient alors déterminant, d'autant que cette relation questionne la capacité de l'homme à prendre la mesure du défi de l'avenir, « à se révolter devant l'inéluctabilité de sa destinée »⁷⁷... A l'échelle des territoires, la culture est ainsi le socle d'une approche durable du développement : elle pousse à ne pas se satisfaire d'une gestion parfois trop angoissée du

76. Article premier de la Déclaration : La culture prend des formes diverses à travers le temps et l'espace. Cette diversité s'incarne dans l'originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l'humanité. Source d'échanges, d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire que l'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures.

77. Emprunté à M. Pierre Yana citant André Malraux, séminaire ARCADE du 13 novembre 2009, Lille (France).

présent, pour affronter les enjeux du devenir. Un devenir encore à construire et dépendant de la responsabilité de tous.

Nouveau mode de relation et affirmation de la responsabilité des collectivités locales, la **coopération décentralisée** est un autre champ relativement récent d'intervention publique. Un rapide regard en arrière rappelle que les relations entre communes au niveau international sont nées de la dynamique des jumelages de l'après Deuxième guerre mondiale ; jumelages qui avaient pour objectif premier la réconciliation entre les peuples. A partir de l'analyse des limites de la coopération entre les Etats, l'expérience des jumelages a poussé à formaliser les liens entre collectivités territoriales de différents pays, et en particulier entre collectivités territoriales de France et de pays du Sud. C'est ainsi qu'est apparue la coopération décentralisée, instituée légalement en 1992 par une loi autorisant « les collectivités territoriales et leurs regroupements, dans le respect des engagements internationaux de la France, à conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers... »⁷⁸.

Cette coopération, au départ marginale, établit le rôle des collectivités territoriales en matière de relations internationales ; elle est maintenant reconnue comme un mode de relation à part entière, aussi légitime que les coopérations multilatérales, bilatérales et non gouvernementales. Relativement barbare dans sa formulation, la coopération décentralisée établit néanmoins un cadre qui redonne à l'échelon local la possibilité d'« agir en politique ».

Ville pionnière parmi les villes moyennes françaises, Romans s'est engagée tôt dans cette voie, désireuse d'agir à son échelle contre une mondialisation trop subie. Tout en mobilisant sa population et celles de ses villes partenaires, elle a progressivement intégré divers réseaux dynamiques de collectivités locales qui la soutiennent et qu'elle alimente⁷⁹.

Coopérer, à quoi bon ?

« Aller se frotter la cervelle à celle d'autrui » est un élément fondateur de toute construction de soi, disait Montaigne ; c'est peut-être également la raison principale de l'engagement des acteurs romains, au-delà même de la volonté affichée d'améliorer les conditions de vie des populations ou de promouvoir une culture de paix. Elaborée en 2005 et cosignée par toutes les villes partenaires, une charte spécifique « de l'action internationale » décline ce cadre politique général en trois objectifs : un premier d'ordre philosophique engageant à agir dans le respect de l'autre et pour une meilleure connaissance des peuples ; un second à dimension plus sociale enjoignant à promouvoir l'échange et à œuvrer pour des relations solidaires et équitables ; un troisième plus économique mobilisant les acteurs en faveur d'un développement local, concerté et durable.

Illustrant dans l'action ces volontés idéologiques, la ville a multiplié les projets et s'est appliquée à tisser des relations de territoire à territoire au Maroc (Taroudannt), en Tunisie (Eljem), en

78. Loi Thiollière du 2 février 2007 : article L.115-1 du code général des collectivités territoriales - Code général des collectivités territoriales, CHAPITRE V : Coopération décentralisée.

79. Membre fondateur du GIP RESACOO, vice-président de Cités Unies France (CUF), membre de la Commission Méditerranée de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), 1ère ville adhérente du F3E...

Palestine (Beit Sahour) et en Arménie (Vardenis). Chaque projet réalisé alimente la discussion entre le local et le national dans une logique d'ascenseur ; les politiques publiques locales nourrissant les politiques nationales. Chaque projet recherche l'équilibre entre l'action des institutions et le territoire, favorisant la participation de la population, et plus spécifiquement des tissus associatifs, au projet global de développement. Chaque projet cherche à mobiliser de nouvelles générations de citoyens responsables, concernés par le devenir de leur ville, ouverts à la rencontre et aux échanges.

Coopérer, pour quoi faire ?

Dans sa relation avec ses partenaires en Tunisie et au Maroc spécifiquement, la Ville de Romans s'est très vite adossée aux enjeux culturels pour ce qu'ils impliquent *naturellement*. Deux projets plus symboliques illustrent ce positionnement : le festival « Découvertes Tunisie 21 » à Eljem (Tunisie) et le Forum des Associations de Taroudannt (Maroc).

Le festival « Découvertes Tunisie 21, création tunisienne et musiques du monde », s'est ainsi développé à Eljem entre 1999 et 2008. Reposant sur un triple principe d'exercice collégial de la décision d'abord, d'une organisation entièrement bénévole ensuite et de binômes tuniso-français pour les postes à responsabilité enfin, l'événement a pu réunir jusque 80 jeunes, et investir les lieux de patrimoine, au premier rang desquels le Grand Amphithéâtre romain qu'il contribue à animer. Proposant différentes formes de spectacles en rendu d'atelier, en rencontres artistiques, en création, ou en seule diffusion, il s'est articulé autour de deux projets distincts : un projet artistique permettant la rencontre de la création musicale tunisienne avec des musiciens internationaux aux trajectoires *exemplaires*, et un projet culturel structurant les dynamiques locales par la multiplication d'ateliers de pratiques artistiques et culturelles, par l'animation de tables rondes de réflexion sur l'environnement des artistes ou sur les métiers du spectacle, par des échanges et des chantiers internationaux de jeunes, etc.

Au prétexte affiché du spectacle vivant, la relation de coopération décentralisée interroge plus largement les responsabilités de chacun dans la conduite d'un *projet local*⁸⁰. Elle questionne ainsi *de facto* la place des femmes dans la vie publique ; elle soutient la vie associative ou la création artistique, favorise l'investissement des jeunes, alimente la pertinence des orientations de politiques culturelles locale ou nationale...

A Taroudannt, au Maroc, l'utilisation du patrimoine comme levier de développement repose sur l'affirmation de l'identité territoriale dans sa dimension sociale et urbaine notamment. La définition d'outils, de procédures et d'une stratégie de réhabilitation des huit kilomètres de remparts en pisé encerclant la vieille ville, est menée en parallèle avec une concertation organisée.

C'est ainsi que s'est mis en place en 2008 le Forum des Associations de Taroudannt (FAT), inscrit dans le cadre du projet REMPART⁸¹ de coopération décentralisée. Ce temps fort a été pensé à la fois comme processus et comme événement. Comme processus d'abord, il accompagne une démarche durable de professionnalisation et de structuration du tissu associatif local ; il dynamise

80. Lire Alberto Magnaghi, *Le projet local*, Editions Mardaga – 2003.

81. Acronyme de réseau d'Echange pour la Promotion des Patrimoines entre Romans et Taroudannt, projet financé dans le cadre du Programme d'Appui à la Décentralisation au Maroc, www.padmaroc.org.

la relation entre les associations et les pouvoirs publics et rejoint la stratégie de développement territorial. Comme événement ensuite, il est une rencontre et un temps de travail autant qu'une occasion de donner de la visibilité aux projets réalisés qui le méritent. Organisée en mai 2008, la première édition du FAT, a constitué un temps fort, initiateur de partenariats constructifs entre le tissu associatif et la commune urbaine de Taroudannt ; elle a été un vecteur de nouveaux liens de collaborations entre associations réunies par pôles thématiques (culture et patrimoines, nouvelles technologies de l'information et de la communication, environnement et développement durable).

Dépassant le seul cadre du Forum et conscient aujourd'hui autant des opportunités offertes par l'attention internationale que de l'urgence d'adapter l'action municipale, le maire de la commune urbaine marocaine prévoit d'engager son conseil municipal dans une démarche d'Agenda 21 local⁸². Il atteste ainsi d'une volonté, inexistante il y a quelques années, voire même il y a quelques mois, de placer la notion de durabilité au cœur du développement territorial.

Au Maroc, en Tunisie ou ailleurs au fil des partenariats, le couple formé par la culture et la coopération décentralisée permet progressivement de mieux comprendre les questions posées au développement des territoires. Accompagnant la mobilisation des acteurs et favorisant leur mise en relation, il amène des pistes concrètes d'amélioration de la *gouvernance* locale.

Une nécessité : évaluer pour évoluer

Politique émergente aux nombreuses spécificités, la coopération décentralisée peut être considérée à part au sein des politiques publiques territoriales. Parmi ces spécificités, certaines sont remarquables : elle est potentiellement transversale à l'ensemble des politiques de la collectivité ; elle s'articule autour de relations de partenariat nationales et internationales (donc plus complexes légalement, économiquement, institutionnellement et dans leur organisation) ; et elle mobilise, autour des collectivités partenaires, tout un ensemble d'acteurs publics et privés à prendre en compte. Sans prétendre décrire de manière exhaustive la coopération décentralisée, les caractéristiques présentées montrent déjà certains facteurs à prendre en compte et distinguent l'évaluation d'une coopération décentralisée de celle d'autres politiques. Force est de constater encore que les modifications contextuelles et conceptuelles du champ de la coopération sont venues s'ajouter à l'emballement de l'action romanaise. Car si Romans s'est engagée à l'heure où se dessinait le cadre de la coopération décentralisée en 1992, les contextes ont bien changé depuis. Chaque environnement s'est modifié, en France et ailleurs, et les projets ont appelé d'autres projets, sans que nul ne réussisse à prendre la distance nécessaire à une analyse raisonnée de ce qui devait être poursuivi, transformé ou abandonné.

C'est ainsi qu'après 15 ans de coopération et d'implications fortes sur le plan institutionnel et personnel, élus et techniciens ont lancé en 2007 le processus d'évaluation de la politique de coopération internationale, rendu possible par un financement du F3E⁸³. Cette évaluation

82. Issu des préconisations des Nations Unies lors Sommet de la Terre de Rio en 1992, un Agenda 21 local est une démarche participative, qui vise à élaborer et à faire vivre un programme d'actions en faveur du développement durable. L'objectif est de construire un projet de territoire où l'ensemble des politiques publiques, articulées avec des actions privées et associatives, favorise un développement durable équitable et solidaire, respectueux de l'environnement, économiquement efficace.

83. F3E : Fonds pour la promotion des Etudes préalables, des Etudes transversales et de l'Evaluation. Structure associative conventionnée avec le Ministère des Affaires Etrangères français pour accompagner les acteurs de la solidarité internationale.

externe a été conduite entre janvier et septembre 2008 par le CIEDEL⁸⁴, en étroite collaboration avec les professionnels de la Mission des Affaires Internationales de la Ville de Romans (MAEI). Évaluateurs et techniciens romans ont fait alterner des temps d'enquêtes ville par ville et des temps de restitution et de concertation publique. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2008 que les évaluateurs du CIEDEL ont rendu leur rapport définitif.

Dressant le bilan de longues années de projets, aux caractères souvent reconnus comme pionniers et innovants à l'instar des actions en Tunisie ou au Maroc présentées plus haut, l'évaluation a rendu compte du dynamisme et de la générosité des coopérations pilotées par la Ville, relevant la stabilité et la qualité des relations tissées entre partenaires. Ces points essentiels et positifs aident aujourd'hui à appréhender avec confiance l'avenir de l'action internationale romanaise.

Pour autant, l'exercice ne s'est pas déroulé sans heurts, générant de nombreuses remises en question. N'en relevant que quelques-unes, les discussions revenaient régulièrement sur certains points charnières : quel est réellement l'objet d'étude qui a été évalué ? Qu'est donc la coopération décentralisée ? Était-elle définie au préalable ici et là-bas ? Comment trouver l'équilibre entre un accompagnement de l'institution et des acteurs du territoire ? Dans quelle limite faut-il agir ou accompagner l'action pour préserver les dynamiques ? Comment aider au mieux la décision *légitime* ? etc. Et en effet, si la qualité et la constance de la coopération s'affirment, des actions quelquefois additionnées de façon peu cohérente, un pilotage de la relation de coopération trop ancré au niveau de la collectivité française, ou une valorisation des échanges à mieux organiser sur le territoire de Romans⁸⁵ apparaissent comme des limites à dépasser, aujourd'hui traduites en de nouvelles orientations.

Au delà de ces constats, l'évaluation permet, dans un contexte économique et social difficile à Romans, de réaffirmer le sens de la politique publique d'action internationale. Les diverses concertations ont été l'occasion d'en partager les conclusions et initient l'écriture d'une nouvelle page de l'action internationale de Romans. La Ville se positionne désormais sur les recommandations issues de l'étude et réfléchit à leur mise en œuvre.

Évaluer, et après ?

Romans entretient un sol fertile et sème les graines d'une coopération décentralisée qui se veut équilibrée dans sa conduite, intégrée dans la dynamique municipale et partagée au mieux par les populations dans toute leur diversité.

L'équipe municipale romanaise élue en 2008 propose déjà de nouvelles orientations, consciente d'abord de la nécessité de réinvestir le territoire de Romans et de démontrer la valeur ajoutée réelle de cette politique d'action internationale, tant au niveau des services de la collectivité, qu'au niveau des autres acteurs du territoire ; consciente encore de l'intérêt de rééquilibrer la relation de coopération entre Romans et ses partenaires, en proposant des mécanismes de pilotage

84. CIEDEL : Centre International d'Etude sur le Développement Local : organisme français de formation et d'expertise spécialisé sur les questions de développement local, de décentralisation et de coopération internationale et décentralisée.

85. En dehors du rendez-vous institutionnalisé de la Biennale Internationale de Solidarité et d'Echanges (BISE de Romans), événement qui se veut populaire, actif, festif et réflexif, organisé depuis 2004 et pour la dernière fois en mai 2008.

techniques et politiques communs ; consciente enfin qu'il est temps de reconsidérer le rapport aux villes européennes jumelles, susceptibles de contribuer aux coopérations en cours.

Interrogeant le pilotage de la coopération, un séminaire-projet « relations internationales » prévoit de réunir en 2009 les techniciens et élus de chaque ville partenaire de Romans autour de l'écriture d'un schéma stratégique de développement de l'action internationale.

Au sein de la collectivité romanaise enfin, un rapprochement stratégique se profile en interne entre la mission Agenda 21, chargée de traduire le développement durable dans l'action municipale au quotidien, et la mission des affaires européennes et internationales, pilote de la relation de coopération décentralisée entre Romans et ses villes partenaires. La cellule de « prospective territoriale » ainsi constituée, pourrait à terme réaliser la transversalité entre les services en déclinant progressivement sa valeur ajoutée, et équilibrer les relations extérieures de la ville avec ses partenaires.

Conclusion :

co-opérer par la culture = agir pour un développement durable

Nul n'est épargné aujourd'hui par la crise économique et écologique. La réciprocité des politiques stratégiques de développement entre un Nord responsable autant que conscient, et détenteur de solutions techniques, et un large Sud qui subit en constatant l'urgence de son adaptation, s'impose plus que jamais. L'alliance entre culture et ouverture internationale apparaît essentielle pour relever dès aujourd'hui les défis du pendant et de l'après crise. Elle est le ferment d'une action politique *stricto sensu*, vecteur potentiel de mieux être pour les territoires et leurs habitants.

L'expérience des projets menés à Eljem et à Taroudannt éclaire s'il est besoin la pertinence de ce lien. Un lien rendu d'autant plus évident par une approche *développement durable* qui chapeaute, en interrogeant le sens des actions menées au jour le jour, et qui accompagne en proposant des outils concrets de mise en œuvre. A chacun de prendre toute la mesure du contexte mouvant, et de trouver les sources de son inspiration, tel Romans qui développe un Agenda 21 local depuis 2000, alimentant les réflexions de la commune de Taroudannt qui se lance dans la préparation de sa propre démarche, et de la ville d'Eljem, décidée également à afficher ostensiblement le sien. Pour tous, il s'agit à présent de relever le défi de la construction d'une coopération dite « d'intérêt mutuel », c'est à dire réellement au service des populations et capable d'anticiper l'avenir au plus juste... N'est-ce pas là une préoccupation constante et une condition du développement durable ?

En s'affirmant comme une politique publique transversale au sein de la collectivité, équilibrée dans son pilotage à plusieurs et fédératrice, la coopération ne doit-elle pas continuer à questionner les décisions prises ailleurs et au-delà d'elle même ? Ne peut-elle alors être un vecteur de dynamisme des territoires, un facteur d'interrogations des légitimités, un levier pour avancer avec détermination vers l'avenir ? Ne permet-elle pas d'ailleurs de traiter au delà des affrontements les questions essentielles de l'altérité, de l'identité des territoires, des complémentarités et des apports réciproques, etc. ? Modeste par nature et humble par les moyens qu'elle mobilise, la coopération est à l'image de cette souris qui poursuit dans le désert un éléphant affolé. En pleine course, elle interpelle le pachyderme et remarque : « tu ne trouves pas incroyable toute cette poussière que nous soulevons ? »...

4. Theoretical orientations and issues for applied research and practical outcomes

Bilan et perspectives

ABSTRACT

Looking to the future: Theoretical orientations and issues for applied research

Drawing on the empirical findings and theoretical insights presented throughout the works in this volume, this article attempts to outline useful theoretical orientations and issues for future applied research. Certainty of the continuing normative and empirical feasibility of a mutually productive link between culture and development is considered essential to the promotion of continuing research; yet this feasibility should neither be considered given nor immediately self-evident.

Accordingly, the first half considers two cases 'against' a shared future for development and culture, both of which base their arguments on certain historical accounts. In this way any propositions for new directions are furnished with broader contextual considerations, and light is shed on exactly what is at stake in formulating these. In deeming a productive link between development and culture untenable, the first case holds culture to be at fault: its 'addition' to development is nugatory, as the practice of development is solely and unproblematically concerned with infrastructural and economic levers for human betterment. In the second case, it is the alleged 'culture of development' itself that is at fault: here, due to its continuing colonial complicity, development threatens global cultural diversity by transforming local cultures in a monocultural 'Westernizing' fashion.

In refutation of these gloomy prognoses for a mutually fruitful link between culture and development, the case 'for' starts by contesting the view of development as a historically unchanged enterprise. By situating development within the context of theories of reflexive modernity, and verifying corollaries to these broad trends with specific references to UNESCO's history of non-trivial recalibrations in its approach to culture, it is shown that a reciprocally fruitful partnership

between culture and development is not only empirically feasible, but also normatively desirable.

Correspondingly, the second half furthers the case for the normative desirability of a meaningful incorporation with culture by offering several opportune avenues for applied research into this link. Questions pertaining to *development as a cultural force* having been treated at length in the preceding sections, this section is initially concerned with *culture as a force of development*, highlighting tensions in ownership, autonomy and legitimacy. Following this, the article presents two areas for research into comparatively substantive issues. Potential responses by researchers to problems of scale and duration in a context of globalization are assessed and avenues for research into the development of feedback mechanisms at the institutional and project level are suggested as part of an integrated approach to development and culture.

Jasper Cooper

RÉSUMÉ

Regarder vers l'avenir : perspectives et questions théoriques pour la recherche appliquée

À partir des résultats empiriques et des conceptions théoriques présentés dans les études qui composent ce volume, cet article tente de donner un aperçu des perspectives et des questions théoriques qui pourront être utiles à la recherche appliquée. La possibilité durable, normative et empirique, d'un lien entre culture et développement, fécond pour l'une comme pour l'autre, est considérée comme essentiel à l'avancement de la recherche continue ; cependant, cette possibilité ne doit être considérée ni comme acquise, ni comme allant de soi.

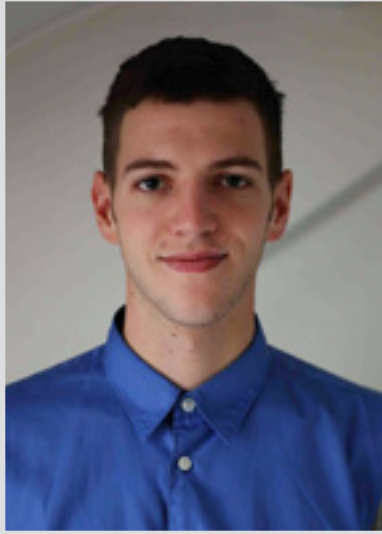
Par conséquent, la première partie de l'article examine deux exposés qui se positionnent « contre » un avenir commun pour le développement et la culture et qui basent tous deux leurs arguments sur certaines raisons historiques. De cette manière, toute nouvelle direction proposée est fournie avec des considérations contextuelles plus larges, et la question de savoir ce qu'elles mettent en jeu exactement est éclaircie. Le premier exposé juge qu'un lien entre développement et culture est indéfendable et considère que la culture est fautive : son « addition » au développement est inefficace puisque la pratique du développement est seulement et simplement concernée par les moyens infrastructurels et économiques capables de servir le bien-être de l'humanité. Dans le second exposé, c'est la prétendue « culture du développement » elle-même qui est mise en cause. Dans ce cas le développement, à cause de sa constante connivence coloniale, menace la diversité culturelle mondiale en transformant les cultures locales de façon monoculturelle et « occidentalisante ».

En réponse à ces sombres pronostics concernant un lien mutuel et fécond entre culture et développement, l'exposé de l'argument « pour » commence par contester la conception du développement comme une entreprise

historiquement inchangée. En situant le développement dans le contexte des théories de la « modernité réflexive » et en vérifiant les corollaires de ces tendances générales par le biais de références spécifiques aux modifications importantes qu'a pu apporter l'UNESCO à son approche de la culture, on constate qu'un partenariat fructueux et réciproque entre culture et développement est non seulement possible d'un point de vue empirique, mais également souhaitable d'un point de vue normatif.

Ainsi, la deuxième partie poursuit l'exposé de l'intérêt normatif d'une inclusion significative de la culture et offre plusieurs pistes intéressantes pour la recherche appliquée à ce rapport entre culture et développement. Les questions relatives au développement en tant que force culturelle ayant été examinées dans le détail dans les parties précédentes, cette section s'intéresse surtout à la culture comme force de développement, et souligne les tensions concernant les questions de propriété, d'autonomie et de légitimité. Puis l'article présente deux domaines de recherches relatifs à des questions d'importance égale. Il évalue les réponses possibles des chercheurs aux problèmes d'échelle et de durée dans un contexte de mondialisation et suggère, dans le cadre d'une approche intégrée du développement et de la culture, des pistes de recherche pour le développement de mécanismes d'action à l'échelle institutionnelle ainsi qu'à l'échelle des projets.

Jasper Cooper

Jasper Cooper

Jasper Cooper is currently assistant researcher at Le Centre Interdisciplinaire de Recherche Comparative en Sciences Sociales (CIR-Paris). Originating from Auckland, New Zealand, he has studied social theory and political science at The University of Melbourne, Australia, and at l'Institut d'études politiques de Paris (SciencesPo, Paris). His academic focus is oriented towards the socio-cultural issues of development theory. In particular, he has been involved with The Tomorrow Foundation, a NGO concerned with community and educational development in the urban slum-areas of Kolkata, India.

Looking to the future: Theoretical orientations and issues for applied research

Jasper Cooper

Introduction

Considerably indebted to the findings presented in this volume, this article attempts to outline useful theoretical orientations and issues for applied research to those interested in the link between culture and development. This 'link' is arguably a relatively new one as far as the short history of development goes, and it is noteworthy that its feasibility has from time to time been brought into question. As such, if one intends to proffer new directions for research into this area that are both sensitive to the stakes of the task and robust in the face of potential criticisms, it is advantageous to have sufficiently dealt with accounts in which the past of development is seized upon in making the case against the incorporation of culture into its future.

For these reasons the following is structured into two halves. The first half is intended to provide perspectives on debates pertaining to the past of development. This half is limited for reasons of convenience and argumentation to two (necessarily schematic) cases 'against' the feasibility of a mutually productive future for development and culture. Although both cases are distinct with regard to what they mean by the notion of culture, they are alike in the fact that they draw on the past of development in order to make arguments pertaining to its future. The case 'for' a form of developmentalism incorporated complementarily with culture is made through an alternative characterization of development. In the light of portrayals of development as a highly complex and increasingly reflexive process, it is argued that the ostensible compromise – between the development of material human well-being and cultural diversity – presented as inevitable by the cases 'against', is in fact a false one. Not only can cultural diversity be supported at the same time as material human betterment, but in a framework of reflexive models of participation and reform, the relationship between the two also has potential to be reciprocally fruitful.

The second half of the paper telescopes concrete issues for applied research. This half is not intended as a comprehensive program for research, and does not assume to cover all issues facing development today. Rather, the reasoning for these suggestions draws directly on the first half, seeking to use the implications surfacing from the preceding debates to bring to light tensions confronting contemporary development. Perspectives having already been provided on the stakes of *development as a cultural force*, the first issue signposts several avenues for applied research more directly centred on culture *as a developmental force*. Specifically, tensions of ownership, autonomy and legitimacy with regard to culture as a hindrance or lever for empowerment in civil society are highlighted. Following this, two comparatively substantive areas are discussed with regard to avenues for research: first, potential responses by researchers to the analytical and pragmatic problems of scale and duration in a context of globalization are presented; and, secondly, the potential development and implementation of reflexive feedback mechanisms at the institutional and project levels is discussed.

Throughout this argument two distinguishable yet interdependent notions of culture's interaction with development will be suggested and built-upon as a way of understanding this complex point of juncture. Operating on the assumption that defining 'culture-as-such' is not only prohibitively difficult, but also unnecessary – given the fact that something being called culture is actively employed and talked about by practitioners and theorists of development – the two terms, 'categorical' and 'reflexive', are intended as a helpful way of distinguishing between two modes of using the notion 'culture'. This distinction between ways of using the word culture should resonate with the culture and development pyramids proffered in Introduction to this volume. (See Crowley)

Reading the past: Cases for and against a complementary link between culture and development

The Case Against

Before suggesting directions for future research into the link between development and culture, it is deemed both pragmatic and intellectually responsible to have first considered potential arguments *against* the viability of such an enterprise, and to have dealt with them successfully. However, a universally comprehensive consideration of all such cases 'against' would most likely be as exhausting as fruitless for researchers and practitioners. Therefore, this discussion is limited to two arguments made common by their use of the past to make a case against the future of culture in development; one of which is comparatively more modest in its claims, the other more global in its challenges. The limitation of the analysis in such a way is convenient given the constraints, and furthermore, productive in that it provides occasion to contextualise and justify orientations for future research into a complementary link between culture and development.

Culture as additive

The first argument 'against', although the more moderate of the two, is by no means negligible. In employing the 'past' of development to make its case, it situates development's roots in post-WWII modernization efforts. Tony Smith, in an article written in 1985, depicts this historical narrative succinctly, stating "the field of development studies, which has always been dominated by American academics, was founded in the first years after World War II, when the United States assumed leadership of a ravaged world in which the problems of containing the Soviet Union and dealing with national liberation movements throughout much of Asia and Africa were the country's top foreign policy priorities." (p. 533) Accordingly, development's inception in a post-WWII climate and maturation in a Cold War climate have endowed it with a singularity of focus that renders it uncompromising in its limited concern with infrastructural and economic levers for material human betterment. Here, given this single-mindedness, the addition of culture as another 'tool' for development alongside mainstream economic integration and institution-forming is not likely to make any more than a superficial difference to developmentalism at large: culture is understood as an additive, inessential to the ongoing implementation and success of projects. In his 2005 paper, entitled, "It's [the] Culture, Stupid! Why 'Adding Culture' is Unlikely

to Make Any Serious Difference to International Developmentalism”, Raymond Apthorpe alleges, for example:

‘the defining [...] markers of ‘developmentalism’ in development policy and its institutions, instruments, and studies [...] are deep-seated, going back at least to the post-World War II development studies [...] Since then it seems to me there have been remarkably few changes in the underlying fundamentals as distinct from surfaces. Taken together, they militate against much likelihood of ‘adding culture’ [...] making any serious difference to [...] international development policy and its institutions, instruments, studies, and evaluations. The prospect for real change will remain gloomy while the context remains unaddressed and unchanged.’(p. 133)

What is important in such an account is the way in which development is only capable of changes at a superficial level, meaning that culture will always remain nothing more than something to which ‘lip-service’ is paid. According to this argument, at the level of its fundamental operations, development is and always will be an enterprise essentially concerned with quantitative and material matters. This is not *necessarily* viewed as a bad thing. It should be noted that the ‘additive’ argument in which development is characterized as an innately economic and infrastructural endeavour does not forcibly take issue with these qualities. Rather, it strongly questions the *usefulness* of ‘adding culture’ to development; thereby suggesting that future research into this link is likely to be too fruitless to be warranted.

The culture of development

Whereas the first argument leaves completely intact the merit of ‘development itself’, focusing instead on questioning the utility of adding the new category, ‘culture’, to an economically - and in terms of infrastructure - focused enterprise, the second argument takes issue with the very ‘culture of development’ itself. Essential to the way in which this argument is made is the way in which the notion of culture is used. Whereas the ‘additive’ account understands culture ‘categorically’ – which is to say, as a reified section of produced *things*, connected to, yet distinct from, ‘politics’ and ‘the economy’ – the ‘culture of development’ argument understands culture ‘reflexively’. This means that culture permeates every facet of human life as the very feature by which groups of human beings define difference between themselves; it creates and inhabits the boundaries between individuals and groups.

Under this account, development itself constitutes a culture of sorts. Clammer helpfully summarises such a view of development-as-culture, as follows: “Not only is development seen... as much as a political process and a politically contested terrain as it is an economic one, but also development is viewed as pre-eminently a social and cultural process. It is one that is based upon, transforms, or destroys cultures, both as a whole and as represented in the elements that anthropologists often identify as characteristic of culture – values, systems of belief, material artefacts, expressive, and performative practices, modes of livelihood, kinship patterns and strategies, and so forth.”(2005, p. 102) Such an understanding spans the ‘categories’ of social analysis (politics, civil society, ecology, geography, economics) so that with this usage it becomes possible to speak of ‘conservative political cultures’, ‘local cultures’, and even ‘neo-liberal economic culture’, for example. As Arturo Escobar has recently put it in the introduction to his 2008 publication *Territories of Difference*, “Economic crises are ecological crises are cultural crises” (p. 14).

Rather than focusing solely on the post-WWII period, the 'culture of development' argument usually traces continuities in development to violent forms of colonial expansion. Here development is a self-interested culture, its impetus to modernize stemming from colonial processes of market expansion through land and agricultural reform. Assuredly, the 'culture of development' argument does not go so far as to simplistically conflate contemporary developmental practice with colonialism, however this argument nevertheless maintains a significant complicity and historical continuity between the two. Allegedly, as in colonialism, the culture constituted by development contains within it by default a conception of 'developed' society, on the one hand, and 'backward' society, on the other. Crucially, although they purport to be universal, such understandings are rarely felt by all parties to be a true characterization: presumably, for example, few 'primitive' societies would have used this label or the set of connotations associated with it to describe themselves before efforts were made to 'modernize' them.

Raymond Apthorpe, though he is by no means a dogmatic proponent of such a view, provides the sort of narrative common to such arguments. For example, he draws a connection between contemporary developmental practice and the inability of colonizers ('early developmentalists') to understand the stakes of their own position in their relationship with local culture, which they labelled 'the human factor': 'When planners and others talked... of 'the human factor' very often all that they meant by this were the supposed obstacles put in the way of the [colonized] by the [colonizer]... if the colonist and his society was considered as 'a social factor' at all it was taken for granted that self-evidently it was efficient, constructive, rational., etc.' (1970, p. 141) Arturo Escobar, in parallel with Apthorpe's narrative, highlights development's inability to apprehend its own position in its relation with other cultures: here, the culture of development 'assumes that any contact with development and the commodity is a desire for development and the commodity on the part of 'the people', not the enactment of a cultural politics in which development and the commodity might mean very different things'. (2000, p. 13)

According to this argument, development is the technique by which 'backward regions' are incorporated into modern systems of exchange and social organisation, and is allegedly therefore nothing other than the tool of modernity *par excellence*. Likewise, this account understands modernity, development and the loss of local cultural diversity as one and the same thing: 'Modernity and development are spatial-cultural projects that require the continuous conquest of territories and peoples and their ecological and cultural transformation along the lines of a logocentric order.' (Escobar, 2008, p. 65). Such being the case, the practice of development operates by a singular logic in which "all world cultures and societies are reduced to being a manifestation of European culture". (Escobar, 2004, pp. 211-212) As Latouche puts it, "Whether one likes it or not, one can't make development different from what it has been. Development has been and still is the Westernization of the world." (1993, p. 160).

The Case For

The two briefly-rehearsed arguments 'against' a shared future for development and culture can be summarized in the following way: the 'additive' approach asserts that, due to its inception in a climate whose main priorities were economic integration and infrastructural modernization, developmentalism is innately (and unproblematically) limited to these priorities in its purposes

and scope of potential action. Such being the case, adding the category 'culture' is unhelpful at best. The 'culture of development approach' asserts that, due to a perceived continuity with colonialism, the enterprise of development itself constitutes a culture concerned solely with modernisation and blind to the monocultural consequences of its undertaking. Development's transformation of the 'Third World' therefore cannot allow for the existence of other 'local cultures' and destroys the latter in consistently 'Europeanizing' them in the name of technical and scientific modernity.

So much for the distinction between the two arguments. A refutation of the claim that a productively shared future for development and culture is unfeasible best starts by identifying the feature that *links* these two arguments, namely: a tendency – informed by a certain historical reading – to broadly characterise the 'development field' as a fundamentally unchanging set of ideas and practices, homogenous at base and, thanks to this logic, doomed forever to be incapable of understanding or forging complementarily with culture (whether this be understood 'categorically' or 'reflexively'). In other words, although these arguments provide a historical narrative that is different in both its focus and consequences, their common denominator consists in positing development as an unreflective discipline and practice, a property held to be unchanged throughout history and which, in the last instant, proves the incompatibility of development with culture. To return to the words of Apthorpe: development pertains to a set of "underlying fundamentals as distinct from surfaces" to which 'there have been remarkably few changes', and which 'Taken together... militate against much likelihood of 'adding culture'... making any serious difference to... international development policy and its institutions, instruments, studies, and evaluations.'

We need not contest every strand of argument presented in the two cases 'against' in order to prove that there is indeed potential for a productive and fruitful relationship between development and culture and that research into the link between the two is necessary. Nor, furthermore, *should* every strand be contested for there is much worthy of careful consideration in the two cases against. In particular, the notion presented in the 'culture of development' case, that development itself constitutes a culture of *its* own and is in turn constituted *by* the global forces and processes of modernity at large, will be central to arguments made in the second half. Moreover, it must be acknowledged that development does have a 'mixed' record, in the sense that its many successes are mixed in with many failures, particularly from the perspective of the promotion of cultural diversity. This does not mean that we should throw the proverbial 'development' baby out with the 'monocultural' water, however, if one can excuse the awkwardness of the phrase.

Rather, we might simply contest the universal validity of the claim that 'development has been and still is the *Westernization of the world*.' Development is capable not of *one* but of *many different* logics of interaction with culture; one of which, assuredly, is corrosive to local authenticity, westernizing and techno-focused, but (the point being) another of which can support the distinctive cultural identity of groups and can work towards a meaningful empowerment of their capacities which in turn produces a context of enriched diversity. Indeed, a more nuanced reading of the history of development in its interaction with culture reveals that – whatever the alleged historical roots of development – it has proven itself through various reforms and reflexive adjustments to be capable of a logic of interaction with culture entirely left out of the previous portrayals.

Before entering into this account proper, a final key point to be made is that development is no more likely to disappear than the problems to which it addresses itself are likely to vanish. As Clammer puts the point in response to self-proclaimed 'post-developmentalists' like Escobar and Latouche, "even if we do abandon the term 'development', the problems to which it traditionally refers – poverty, war, displacement of peoples, pollution, and the systemic and systematic injustices to which a huge proportion of the population of the globe are subject – will not miraculously disappear with it." (2005, p. 102) Research into fostering a more productive link between development and culture presents great potential for a more culturally-ethical, less culturally corrosive development with increased chances of reciprocal success for participants. From this perspective – the specificities of which will be addressed in greater detail in the second half – a complementary link between culture and development is not only empirically possible, but normatively imperative too.

Development, Reflexive Modernity and Cultural Diversity

The 'development field' (defined as the institutions, groups, academics, projects and practitioners that constitute the international enterprise of development) is capable of different logics of interaction with culture apart from that in which its influence is perceived for historical reasons either as ineffectual or corrosive. In that it is capable of reflexively adjusting itself to the contingencies of its task, development can enrich cultural diversity, even within contexts of modernisation. The argument that developmentalism is capable of a degree of self-apprehensive reflexivity that ensures an interaction with culture that is beneficial for cultural diversity can be made in two contexts.

First, in refutation of the way in which the 'culture of development' account conflates modernity, monoculturalism and development, the development field can be situated within a broader context of trends towards reflexivity in modernity. In his first publication, Ulrich Beck described *Risk Society* as an 'inescapable structural condition of advanced industrial society', claiming that the increasing awareness of 'risk' in modern society has, so-to-speak, *forced* certain institutions of developed and developing societies into a 'state of reflexivity'. (1992, p. 14) He describes in this work a process whereby the perception and communication of 'threats' whose solution requires cooperation on a global scale (climate change, global economic recession, nuclear warfare, etc.) have a way of irreversibly linking actors with their consequences. The trend toward risk-induced reflexivity is identified everywhere in modern practices by Beck: from the financial internalizing of ecological externalities by transnational corporate firms, to the evolution of modern anthropology wherein the very society that produced the discipline becomes subject matter for analysis. Importantly, the element of reflexivity is essential to the understanding and promotion of diversity. This is because understanding culture as something *multiple*, and not uniform (i.e., as diverse), requires an analytical position in which one's own culture becomes one of many that constitute this diversity. One name for such an analytical position is 'reflexivity'.

Beck highlights the link between diversity, reflexivity and risk, stating that the induced interdependence of globally-perceived risks precipitates an inclusivity that no amount of diplomacy or multiculturalist arguments for the value of the 'Other' could achieve on their own. With reference to historical precedents, such as the global phasing out of chlorofluorocarbons by the IPPC in 1997, he claims "World risk is the... obligatory medium of communication in a world of irreconcilable differences... risks activate and connect actors across borders, who otherwise do

not want to have anything to do with one another.” (Beck, 2008, p. 6) Given that it renders more explicit the way in which certain outcomes are related to the decisions that originally precipitated their causes, the increasing incorporation of risk into the considerations of political actors has positive consequences from the perspective of accountability. As Beck puts it, ‘Risks presuppose human decisions. They are the partly positive, partly negative... consequences of human decisions and interventions. In relation to risks there is inevitably posed the highly explosive question of social accountability and responsibility... the acknowledged, decision-governed social roots of risks make it completely impossible to externalize the problem of accountability.’ (2008, p. 5)

By virtue of the fact that developmentalism is part of modernity, if not the tool of modernization, and that modernity is held to be ‘inevitably’ reflexive, development is likewise *forced* into being receptive to the wide-reaching consequences of its actions. Accordingly, Portes and Kincaid view a general trend within development towards this sort of diverse inclusivity, stating: “The past decade has dramatically undermined both the shared assumptions and divergent predictions of earlier developmental perspectives... Thus included within the broad purview of the sociology of development are the social relations of Third World populations and various subgroups, such as women or ethnic minorities; the diversity of political regimes and the determinants of their evolution; the strategic options available to Third World states in their relationships to transnational firms and other foreign actors; and the flows of capital, information, and people that link Third World countries with the developed or core countries.” (1989, p. 481) Jan Nederveen Pieterse identifies this trend as a precipitator of a new (or more modern) form of development in which a feedback between cause and action ensures accountability and awareness to cultural risks. According to this view, the field has effectively begun, for reasons of efficiency and risk-avoidance, to internalise factors that were traditionally dealt with as externalities: ‘In the currently emerging pattern of reflexive development a feedback mode is taking shape in which development policy increasingly becomes concerned with the management of development interventions itself. Features of this feedback include: ...a breakdown of faith that technical progress = social progress. It is no longer being taken for granted that the negative effects of technical progress can be treated separately, as social consequences of technological change’ (Pieterse, 1998, p. 368)

The significance of such an account is that it accepts the ‘culture of development’ argument that development is one of the outposts and veritable ‘tools’ of modernity, but provides an alternative to what this might mean with regard to its interaction with culture. When modernity is read in terms of an increasingly reflexive process, rather than in strictly colonial terms, it becomes harder to view development as an unchanging or overdetermined enterprise. Asserting that development takes part in the modernity-wide process of becoming-reflexive means that the potential exists for developmentalists to apprehend the possible negative social effects of their own action. This in turn allows for the reform necessary to ensure sensitivity to the cultural stakes of any development intervention.

Moreover, development’s ability to interact reflexively with culture can be situated in the light of the history of a particularly influential developmental institution, such as UNESCO, taking such theoretical assertions pertaining to modernity at large past broad refutations and concretising these with reference to specific precedents. Leaving aside the narrative by which this institution has grown from a Northern institution into one increasingly constituted by the South – which is significant in itself – one can focus on the changing history of UNESCO’s cultural policy, which

exhibits a receptivity to diverse notions of culture and to the stakes of any interaction with that which is defined as culture. This account is absent from the cases 'against'.

UNESCO, assumed for the sake of argument to be a 'paradigmatic example' of an institution of development and therefore of 'the development field', has, even since the post-WWII context, contained and promoted a complex definition of culture which has not insignificantly influenced the course of development projects and the fostering of global cultural diversity. The charge that the development enterprise is uniformly rooted in an unreflective ideology and discourse of monoculturalism seems somewhat worthy of scepticism in light of the following, from UNESCO General Conference, in Paris, 1946, for example:

'UNESCO believes firmly in maintaining the fullest diversity and variety of cultures... There was no question of creating a uniform culture, [...], a single culture for all the world. On the contrary, [UNESCO] would defend cultures in danger of extinction and would encourage new ones, preserving the maximum diversity among them.' (p. 2)

Indeed, in 1947, UNESCO expressed a policy of endogenous cultural empowerment that, although an unashamed promotion of modernity, is by no means a strictly Westernizing form of modernity:

'It is not enough for peoples to be educated from without, to have all their scientific research done by others, to receive their information through foreign newspapers or outside broadcasts: they should have their own educational and scientific systems, their own newspapers and radio stations, although of course they should not aim at cultural autarchy or isolationism.' (UNESCO, p. 14)

In the light of such assertions it is clear that UNESCO, even from the very early post-WWII era, had at least a certain self-conscious sensitivity to the dangers of cultural monoculturalism in the interaction between international development institutions and diverse place-based cultures. Moreover, subsequent refinements of the approach to this interaction that included notions of sub-national diversity led the institution to become one of the leading forces of the protection of minority cultures during anti-colonial and autochthonous-autonomy movements in the 50's and 60's. The following narrative, for example, seems to run directly against claims that developmental institutions can be universally understood as forces of monocultural transformation on a global scale:

'In 1952 the Economic and Social Council (ECOSOC) of the United Nations explicitly took on the task of combating discrimination and protecting minorities. Nevertheless, the importance of culture and education in UNESCO's duties led that organization, too, to act in the field of human rights. Minority voices were now being heard, demanding 'cultural rights' and obliging the world to recognize 'internal diversity' within countries. Decolonization and the birth of independent states were a distinguishing feature of the time, and gave internal diversity a prominence it had lost during the age of colonialism. Minorities sought representation in the social and political reorganizations brought about by new governments, and "internal diversity" gained ground in many countries... *Having stressed the benefits of "external" cultural diversity among countries from the outset, the United Nations system and UNESCO in particular now sought, by means of a series of exhortations or binding agreements, to*

recognize cultural diversity as one of the keys to harmonious coexistence no longer just between country and country but also within individual countries.' (UNESCO, 2007, pp. 90, italics mine.)

By the time of the World Conference on Cultural Policies (MONDIACULT) held in Mexico in July-August 1982, UNESCO had developed a conception of culture remarkably close to that used in the 'culture of development' argument, which is to say, a 'reflexive' definition in which culture is something breaching all categories of human existence, the acknowledgement of which allows for self-perception and self-correction. For example, the following definition of culture is given in the Mexico Declaration on cultural policies:

'In its widest sense, culture may now be said to be the whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features that characterize a society or social group. It includes not only the arts and letters, but also modes of life, the fundamental rights of the human being, value systems, traditions and beliefs. [...] It is culture that gives man the ability to reflect upon himself. It is culture that makes us specifically human, rational beings, endowed with a critical judgment and a sense of moral commitment. It is through culture that we discern values and make choices. It is through culture that man expresses himself, becomes aware of himself, recognizes his incompleteness, questions his own achievements, seeks untiringly for new meanings and creates works through which he transcends his limitations.' (1982, p. 39)

In accordance with the way in which such assertions would appear to contradict characterisations of development as a universally Westernizing force, the 2007 review, "UNESCO and the question of Cultural Diversity 1946-2007", is self-consciously clear about the importance of this conception in countering "head-on the belief that culture and development were incompatible or even contradictory". (p. 103) For example, the following quote from the article in question discusses the importance of the Mexico Declaration's definition of culture in endowing the capacity for reflexive and critical negotiations of cultural interaction:

'The conception of culture as a universal faculty rather than a rigid canon of practice leaves more room for flexibility and transcendence. The shift from a compartmentalized, fixed and unchangeable notion of "culture" as it was pictured in the later 1940s to a concept of culture as something that evolves and lives in a dynamic world of exchanges, was a radical change. The Mexico Declaration introduced the ideas of renewal, re-evaluation and critical choice into the very definition of "culture" and answered in advance the objection that cultural pluralism could hinder fair shares or solidarity among cultures.' (UNESCO, 2007, p. 106)

Put together, these portrayals show that, at the very least, broad generalizations, justified through a use of history, of development as a single-minded and unchanging process, ironically, suffer from a lack of historical reflection. Indeed, whatever its genesis, the development field has diversified its domain of influence, renovated its mechanisms of sharing and information exchange, and has generally become more self-accountable. Importantly, this has been to the benefit, rather than detriment, of a relationship with culture, as the theoretical, legal and institutional approaches to this question have been constantly re-worked throughout this process.

Insofar as it contradicts portrayals of the field as fundamentally unchanging and culturally-oblivious, the preceding account of development *does* help to suggest that a fruitful meeting of that which we call development with that which we call culture is at least empirically feasible, if not inevitable. However, this process is not simply better off left to its own devices: practitioners would be in a much better position to counter problems facing development *with* a flexible and productive link with culture, than *without* it. The fostering of this link is therefore something requiring sustained research and ethical sensitivity. It is in the interests of promoting such orientations that the discussion will turn to the second half to look at exactly where these opportunities that justify a normative case for research into the link between culture and development may lie.

Looking to the future: Theoretical orientations and issues for applied research

The stakes of ownership, autonomy and legitimacy with regard to culture as hindrance and lever in civil society

The following issue for applied research, of which further investigation is deemed essential, is in fact a composition of several interrelated normative issues pertaining to the role of culture in civil society. Given the preceding discussions over concerns about the destructive or corrosive influence that certain cultures of development might have on local or minority cultures, it is important that researchers continually frame the issue of a programmatic engagement with culture in reference to the potential problems such an engagement is liable to engender. Concerning the issue of culture as a hindrance and lever to empowerment in civil society, three avenues for research will be highlighted: culture and autonomy; culture and ownership; and, tensions in political and cultural legitimacy.

The institution/endogenous debate over autonomy

As regards to the question of autonomy with regard to culture and development, a tension clearly exists between, on the one hand, proponents of community-focused and locally-based endogenous models, and, on the other hand, proponents of policy-focused and nationally-based institutional models, wherein a balance must be struck. On one hand, those arguing for endogenous models of developing local and minority culture hold that such cultural artifacts are better developed, maintained and promoted via means internal to the groups and communities that produce them. Too much participation with national political institutions and policy-constraints, it is claimed, limits the control that the original practitioners of a certain culture have over its production, distribution, preservation, and management in general. Cultural authenticity is thereby eroded through a process of national institutional appropriation. On the other hand, those arguing for a form of cultural development that is based on policy and national political institutions claim that endogenously formed models limit their chances for success in that they lack both the political legitimacy and the fiscal financial support needed to engineer sustainable projects.

Correspondingly, research must verify to what extent institutional incorporation *does* pose threats to cultural autonomy. If such is the case, further research might investigate the question of whether these threats can be overcome through participatory models of policy-formation wherein the community concerned is involved in the drafting of proposals and priorities. Conversely, the demonstrable ways in which purely endogenous cultural development might hinder the political legitimacy of minority groups in national contexts, thereby impeding fiscal funding and support, might be appropriate for investigation. Is such an account verifiable? Moreover, to what extent do local community leaders (who are often not necessarily the very practitioners or producers of a given 'cultural resource') speak for their communities? Researchers should remain sensitive to the issue of internal cultural censorship within groups: do certain communities deliberately hinder the output of certain cultural products deemed incompatible with their self-identity? If so, within liberal democracies, a tension worthy of consideration clearly exists between the autonomy of self-censoring *groups* at the community level and, the *individual* citizen's rights to freedom of expression and of movement between groups at the national level.

Minority rights, nationhood and subnational cultures

Such questions touch inevitably upon the tension between minority rights and nation-building. Developmental practitioners concerned with culture do not come upon minority groups constitutive of a culture within a vacuum. Rather, such groups are often formed and constituted in legal terms by their representation in constitutions and treaties detailing their rights as sub-national or autochthonous minorities. Will Kymlicka, in his 2001 publication *Politics in the Vernacular* and elsewhere, clearly explicates a tension that arises from this situation. On the one hand, nations who institutionally support the concerns of minorities and grant them rights legally protect against monocultural hegemony, thereby fostering their own diversity through an inclusive model of national-identification. The flipside of this concern with pluralism, on the other hand, is that nations by their very definition are occupied with the ongoing task of nation-building. As Kymlicka makes clear, this task is never 'ethnoculturally neutral', nor can it be, for in constructing a national-identity nation-builders must select a certain national language with which to conduct all governmental affairs, in addition to the significant prioritizing of certain cultural identities through various forms of cultural representation, such as flags, national anthems, state-recognized religions, and so on.

Researchers therefore need to continually bring attention to the stakes of any engagement with the promotion and development of minority cultural identities in contexts of nations anxious to prevent secessionism through a unified sense of solidarity. For example, in the context of a developing nation where notions of national-unity are still very fragile, and where the seeds of ethnic-cleansing and balkanization persist, what are the stakes of a development NGO's empowering of a certain minority group and the development of its 'difference' with relation to other groups? In what cases, if any, does the sovereignty of a minority group take precedence over national sovereignty? Researchers might better explicate the links (if links there indeed are) between conflict and the 'development of cultures' in such contexts.

Questions of certain kinds of 'cultural development' made in developing contexts might be construed as controversial, and this controversy may be in some part mitigated by sensitivity to the stakes of such engagements. Specifically, the stakes involved in decisions to divert fiscal revenue to cultural projects that would otherwise be going to infrastructure, health and education

are very high. Is there a quantifiable 'base' of material well-being to which a state should attain before it can give attention to cultural concerns, or is it possible to develop all sectors at once? Who should make such decisions – policy-makers at the national, international or regional level? Undoubtedly, this is an issue as much for those versed in geopolitics and nation-building as it is for researchers interested in artistic production and the preservation of local practices from embroidery to cheese-making.

Ownership and the stakes of heritage

Significantly intertwined with the preceding concerns over the stakes of cultural autonomy for minorities in civil society in a national context is the issue of ownership. The stakes of this problem cannot be left ignored by researchers. Certain questions should be kept at the forefront of research, namely: when culture is employed in, or is the focus of, development projects, to whose benefit are these efforts addressed? To whom does culture belong: those who originally produced it; those who inherit it; those who consume or share in it; those who fund it; those that have a legal claim to it?

Researchers should confront the issue of the right of a certain group to destroy parts of its own culture. Who could make and legitimate decisions to forget certain cultural practices? Are such decisions ever legitimate? Research might assess whether the forgetting and leaving behind of some aspects of culture is as equally important to the dynamic life of a culture as the remembering and preservation is. If so, in what ways might a model of indicators and criteria for such actions be developed? Conversely, researchers might more closely analyse the precise criteria and priorities by which heritage to be preserved is made eligible for preservation in a given project. Are there ways in which mechanisms of accountability and reform can be built into such projects of preservation? The question decentralization (to be addressed shortly) will be essential to such considerations. If cultural practices are now diffused and practiced globally, for example, to what extent must definitions of who 'owns' culture be re-assessed?

The ongoing framing of issues with regard to the question of heritage is essential to ensuring a complementary link between development and culture. Researchers might therefore investigate – in addition to the question of that which is included – that which is *excluded* from any given heritage project. What degree of falsification or of the 'prioritizing of historical facts' goes into such projects? Can these issues be resolved through models of 'living heritage'? How might feedback mechanisms play a role in ensuring that any grievances relating to such politics of remembrance are given proper due? Again, many of these questions foreground the larger issue of how it is established empirically *to whom* the cultural heritage 'being used' *belongs*. For concrete judicial examples of such issues, researchers might seek to draw out the precise relation between minority rights, nation-building, and the formation of cultural policy.

Tensions in political and cultural legitimacy

Finally, the issue of political legitimacy is a pertinent one for researchers interested in the link between culture and development, in that it underlies the tensions manifest in the three previously mentioned areas: endogenous vs. institutional models for cultural autonomy; minority rights and nation-building, and; the ownership, practice and preservation of cultural heritage. 'Political legitimacy' may seem like an inappropriate issue for applied research, as the notion by definition is something contained and constituted in the world of unconscious perceptions,

unwritten acknowledgements (or lack of acknowledgement), and socially pervasive ideas or attitudes. However, the presence or the absence of political legitimacy quite clearly have very real – and in some cases, disastrous – consequences in empirically quantifiable terms.

This is particularly true with regard to the sorts of transient populations being made increasingly more common by processes specific to that which we call ‘globalisation’. Such processes include: displacement of environmental refugees, global economic disparities, informal transportation networks, and changing immigration laws. Mario Azzopardi’s Malta-based case study (this volume) provides a telling example of how a widespread lack of legitimacy can create economic, social and legal plight for immigrant communities. Here Azzopardi draws a direct link between the immaterial cultural prejudices against immigrants and the consequent material hardships in which they are put. In this case, efforts to draw on the culture of the dance group in question, in conjunction with a Maltese legal avenue that allows for the forming of private enterprises from collectives, were made as a way to form a recognised and profitable enterprise from within the immigrant community. Such actions, had they been successful, would have undoubtedly improved the political legitimacy of those involved, not only with regard to their legal and economic status, but also socially, by virtue of the increased exposure of their cultural identity to the Maltese public.

Unfortunately such efforts failed due to the fact that those who would have constituted the collective were only using Malta as a ‘transit point’ to the rest of Europe, and as such could not maintain the stable demographic base required for the collective to succeed. Global phenomena such as this (the transboundary flows of people) pose significant challenges for applied research in that they are widespread yet locally-specific. Furthermore, they pertain to a causality in which long social, ecological, political and cultural histories combine to produce effects that endure over equally long timeframes, and are in turn recapitulated materially in the economic disenfranchisement, urban-geographical segregation, and high-ratio imprisonment of certain groups of people. Azzopardi’s case represents, nevertheless, a quite clear example of how the ‘categorical’ manifestations of culture (dance) may have helped to better the standing of immigrants with regard to ‘reflexive’ culture (public attitudes) and may have, through this dual approach, fostered empowering political legitimacy for these groups. Research into such cases might reveal potential models for creating political legitimacy and the empowerment that attends it through a careful engagement with cultures in the ‘categorical’ and ‘reflexive’ senses.

Theoretical Orientations

The three broad theoretical orientations of reflexivity, interdisciplinarity, and decentralization, informed by the preceding sections, will structure the following propositions for avenues into research of substantive issues. Arguably, a propitious basis for exploiting these orientations already exists in that they are found to some extent in any instance of developmental practice. Firstly, development has, at least since the post-WWII period, included some degree of reflexivity, as suggested in the preceding discussions of self-conscious processes of institutional reform. However, research into participative and democratic models of reflexivity is deemed essential to the task of forging culture productively with development, in that the guarantee of an ability to self-correct and reform is the most effective way of ensuring against a form of development that is completely deaf and blind as regards the cultures of the ‘recipients’ of development. A state of

reflexivity is understood herein to be one in which an individual actor, an institution, a political group, or a nation, acts at the same time that it evaluates the legitimacy of this action with regard to the objectives and likely consequences of this action.

Secondly, insofar as nearly every development project has required the cooperation of actors from divergent disciplines (such as structural engineers, economists, anthropologists, political scientists, geologists, representatives of local governments, and so on), it has always been to some extent interdisciplinary in nature. As such, it may seem somewhat unnecessary to suggest interdisciplinarity as a broad theoretical orientation for research. Nonetheless, the complexity of the considerations that go into meeting the challenges demanded of development today requires more than ever, an increasingly integrated approach that takes advantage of the available diversity of perspectives from the very initial stages of project conception and implementation. Interdisciplinarity is understood here to describe a form of research and action that combines the specific expert knowledges of different disciplines in order to provide a more comprehensive analytic and pragmatic approach to the undertaking of a shared task.

Thirdly, development has exhibited with increasing intensity the traits of decentralized organization, such as the dispersed participation of experts, NGO actors, government representatives, and endogenous local actors within single projects. However, the potential for increased communication and sharing through the interlinking of actors according to such designs is not fully exploited. Indeed, the research into conceptual frameworks for action that function in a decentralized manner is essential to connecting otherwise-isolated cultural practitioners with the intellectual and economic resources they require. In this discussion decentralization refers to a form of administration or organization of an enterprise in which authority and autonomy are dispersed throughout several geographically-diverse points that nevertheless constitute a group united in its objectives and principles.

Problems of scale and duration in a context of globalization

As is evident in the directly preceding discussion of Azzopardi's case, the development field today addresses itself to a historically unique and rapidly changing context, within which reside both opportunities and challenges for a form of culturally integrated development. Two areas for applied research are deemed essential in determining whether this new potentiality is to be largely beneficial or detrimental: firstly, the fostering of durable linkages forming decentralized networks of actors and groups on a scale that spans from the global to the local; and secondly, the development of a shared interdisciplinary conceptual vocabulary that can facilitate increased communication and sharing amongst actors within such networks.

Fostering of global/local linkages

Considerable research remains to be done on precisising the opportunities and stakes for cooperation between actors at the various scales that presently interact and commingle in virtually any contemporary development project. Pertinent to this issue is the question of place-based culture in a context of global scales. Local cultures are often depicted as the last bastions of a certain way of life that the modern world has surpassed and in doing so rendered obsolete. Research needs to explicate the nature of this dynamic, determining the extent to which such

accounts are indeed generally accurate. Research might reveal for instance whether new forms of cultural hybridity actually allow for a different model of interaction on this scale, one that escapes the traditional/modern binary where one is attained only at the expense of the other. Noteworthy is the way in which, for example, internet communities provide avenues for keeping alive minority languages and place-oriented religions far beyond the original geographical anchorage from which the constituents of these communities have been distanced. With such cases, researchers might identify ways in which – contrary to accounts where ‘islands’ of local culture are slowly eroded – ‘traditional’ cultural identities are actually perpetuated and fostered by the same phenomena that purportedly work to undermine them. Research should be done into whether networks of communication could bring global attention (and the necessary economic and intellectual resources that accompany this) to such struggles for cultural survival. Moreover, according to Touraine, ‘Achieving the goal of linking across the globalization and localization of world society – the coexistence of global culture with localized and indigenous cultures – implies at the very least, some consolidation or cross-linking of perspectives on the past, present and the future – through broadened education and knowledge of the ‘Other’ – if ‘the cultures of the world are to coexist with the culture of the global village’. (Touraine, 1993, p. 478) Central to this last question, therefore, will be the degree to which reflexive and inclusive models of self-perception and reform can be ensured between ‘globally-based’ and ‘locally-based’ actors.

Territorial competitiveness is another of the dynamics amplified by the global information economy in relation to which development actors must coordinate their projects. Often this dynamic is said to stifle the growth of cultures, as the economically focused and competitive environment is unforgiving, and works according to a logic that does not intrinsically value certain ‘non-categorical’ instances of culture (i.e., non-commodifiable aspects that would come under our ‘reflexive’ definitions of culture, such as, certain familial structures, nuptial rituals, etc.). Reinterpreting this challenge however, researchers might investigate to what extent territorial competitiveness might prove to be a tool for diversity and place-based empowerment. If, for example, it is alleged that territorial competitiveness creates the causal architecture for monocultural environments, how can one explain the intense cultural diversity found in territorially competitive cities, such as London? In addressing these stakes and questions, the notion of linkages should be kept in mind. Research into the formation of durable and compatible cross-regional linkages that utilise new information technology (such as networks for sharing case-studies, widely accessible electronic databases of development literature, and so on) will undoubtedly go some way towards helping to mitigate the ‘culturally-corrosive’ effects of global modernity.

Interdisciplinary conceptual vocabulary

In a context of globalization, developmental actors are presented with a considerable conceptual challenge, constituted by problems whose origins and effects are at once local and global, and whose causality is an intertwining of cultural, ecological, economic, political and other factors. Practitioners of development without an analytic framework equal to the complexities of the context in which they work might find themselves continually undermined by problems of which the causality escapes them. Furthermore, it is one thing to develop the sort of networks suggested in the preceding paragraph. However, when these networks link actors of different disciplines (structural physicists, anthropologists, economists, local community leaders, cultural event organisers, artists, politicians, and so on), actors of different languages, and actors of different

cultural backgrounds, the potential for miscommunication is considerable. In addition, the requirements of fostering communication and increased sharing across diverse regional contexts mean that such networks need to be at once resilient and open to cross-compatibility with other such networks.

It is to these demands that researchers could respond in developing an interdisciplinary conceptual vocabulary capable of explicating causes and providing models to practitioners in diverse development contexts. Within developmental literature, a clear and reciprocally compatible sense of what exactly is being referred to when discussing concepts such as 'transnational flows', 'cross-regional networks' and 'cultural resources', for example, seems currently unapparent. At least on a much smaller scale, such has not always been the case. Tony Smith, for instance, speaks of the 'golden age of developmentalism', characterised by 'a proliferation of books written by teams of specialists, often from different backgrounds or dealing with very distinct issues, whose unity presupposed or confidently anticipated commonly shared models'. (1985, p. 536) Crucially, for Smith, the spirit in which such collaboration took place 'anticipated not simply a better understanding of the Third World, but the growing unification of the social sciences around their increasingly common understanding of a set of particular issues' such that 'The various "cultures" of sociology, anthropology, economics, history, political science, and psychology might keep their separate identities, but their interdisciplinary pursuits would allow them to draw strength from one another, to pull them... to the level of the wholeness of social life'. (p. 536)

Seemingly, the eclecticism and divergence of viewpoints within the contemporary development field hinder the feasibility (if not the desirability) of any 'utopian' visions of epistemological unification. There is nevertheless reason to believe that the increased sharing of interdisciplinary research on precise economic, geological, political, social and cultural threads of causality might go a long way towards mitigating issues of incommunicability, which would in turn increase the chances for success for development projects. Quantitative economic and geological research into the transboundary flow of peoples, for example, cross-referenced with a localized analysis of political, social and ecological factors and trends would represent a significant step towards furnishing the sort of globally-aware perspective and frame of action that is necessary to understand both the objectives and potential cultural consequences of development action in a globalized context.

The development of feedback mechanisms

As has been both implied and directly suggested throughout this article, the fostering of reflexive trends is one of the best ways to ensure a complementary incorporation of development and culture, as actors who are obliged to reflect upon their own position and the stakes of this position are better enabled to make any appropriate adjustments regarding a proactive and reciprocally beneficial interaction with other cultures. To repeat a point stated in the case 'for', the process of becoming reflexive as it is herein defined is by nature also a process of ensuring accountability. However, normative assertions of the need for reflexivity are ineffective without the accompanying research into concrete ways in which the enterprise of development can be made more reflexive both at an institutional level and at the level of individual projects.

To this end, it is necessary to address the question of how we might take the normative assertions of the need for such orientations, beyond mere intuitions, and proffer direct avenues for applied research for implementation in the field. Research into the development and implementation of 'feedback mechanisms' – binding and self-imposed mandates requiring the review and evaluation of policy pertaining to institutions and individual projects – might go some way to creating a more reflexive, and therefore, more culturally adept, form of development.

Institutional level

One advantage of conducting research into the potential for the development of feedback mechanisms at the institutional level in development is that various institutions, such as UNESCO, have already set the precedents for such action. This sort of institutional change is the result neither of organic nor accidental processes. Rather, such changes are the deliberate outcome of a feedback effect set up between the internal policy-makers and institutional architects, on the one hand, and the unforeseen reappraisals arising from various technological and sociological failures highlighted by mechanisms of auditing and evaluation, on the other hand. Such being the case, researchers might look into exactly how such reform is brought about, and investigate ways that such feedback mechanisms could be deliberately replicated in institutional architecture. Research needs to precise the very legal and procedural means by which mechanisms of accountability, transparency, and reform become embedded in institutions in which they were previously found lacking.

Project level

Applied research into the development of feedback mechanisms is particularly applicable at the project level. Work remains to be done on the discrepancy between the theoretically high-level of importance attributed to qualitative socio-cultural indicators in the perspective of their low frequency of usage in the various stages of development projects (conception, implementation, impact assessment and evaluation). This may be a question of reform. Bliss et. al., in speaking of Germany's efforts to incorporate the 'cultural factor' into their developmental projects, highlight the problematic fact that 'instead of launching a comprehensive reform of project work that might serve to incorporate a project more satisfactorily within the culture of the partner concerned, those responsible for planning draw up purely normative models without there being at the same time any indication of a change in development-policy tools'. (1988, p. 101)

Correspondingly, numerous avenues for modeling, evaluation and readjustment of projects are open to researchers with such issues in mind. The following questions, for example, could indicate such avenues: in what ways can planners be sure, at the very definition of the issues at stake in designing a project that some sort of consensus has been reached among all those involved, including the recipients? What are potential mechanisms by virtue of which planners can be sure disputes have the chance to be submitted and the appropriate changes to project-design made? Are coherent, comprehensive qualitative and quantitative indicators being included throughout all stages of a given project? If not, why not? In what ways might this gap be reconciled and how might the merits of this reconciliation be assessed in the light of cultural good practices? In what ways can binding mandates ensuring these policies be embedded into the project architecture at inception?

Conclusion

An awareness of debates over the history of the link between development and culture helps to understand better the ways in which development itself might constitute a culture of its own, which in turn supports a receptivity to the potentially corrosive effects certain forms of development might have on cultural diversity. Despite these helpful insights rendered visible through a consideration of the cases 'against', however, from the perspective of an alternative historical account in which development is held to be a self-accountable enterprise, capable of reflexive methods of reform, the gloomy prognoses of the cases against are not altogether convincing. Not only is the empirical feasibility of a form of culturally-incorporated development objectively demonstrable, but further research into this link is also clearly indispensable. Further research furnished by appropriate action might help culture and development 'work for one other', in two senses: in a 'categorical' sense, culture can work for development by providing both a source of investment and political awareness; and, in a 'reflexive' sense, development can work for culture by playing a central role in the support of global cultural diversity. A brief sketch of the contemporary context in which development and culture interact reveals in equal part opportunities for success and risks of failure. Ensuring that this encounter remains mutually beneficial requires that researchers foster sensitivity to the political and cultural consequences that reside within this point of juncture. Clearly numerous avenues exist for deeper sustained research into a form of development in which the relation of cultural diversity to material human well-being is not that of a compromise, but a durable partnership between the two.

REFERENCE LIST

- Apthorpe, Raymond (2005) 'It's [the] Culture, Stupid!' Why "Adding Culture" is Unlikely to Make Any Serious Difference to International Developmentalism. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 6 (2), pp. 130-141.
- Apthorpe, Raymond (1970) African Rural Development Planning and the Conceptions of 'The Human Factor'. *Journal of Development Studies*, 6 (4), pp.140-151.
- Beck, Ulrich (2008) 'Risk Society's "Cosmopolitan Moment"'. Lecture at Sciences Po, Paris, November 7th2008.
- Beck, Ulrich (1992) *Risk Society: towards a new modernit.*, New York, Sage Publications.
- Bliss, Frank et al. (1988) The Cultural Dimension in West German Development Policy and the Contribution of Ethnology [and Comments and Reply], *Current Anthropology*, 29 (1), pp. 101-121.
- Clammer, John (2005) Culture, Development, and Social Theory: On Cultural Studies and the Place of Culture in Development, *The Asia Pacific Journal*, 6 (2), pp.100-119.
- Escobar, Arturo (2000) Beyond the Search for a Paradigm? Post-Development and beyond, *Development*, 43 (4), pp.11-14.
- Escobar, Arturo (2004) Beyond the Third World: Imperial Globality, Global Coloniality and Anti-Globalisation Social Movements, *Third World Quarterly*, 25 (1), 207-230.
- Escobar, Arturo (2008) *Territories of difference: place, movements, life, redes*, Durham, Duke University Press.
- Kymlicka, Will (2001) *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship*, New York, Oxford University Press.
- Latouche, Serge (1993) *In The Wake of the Affluent Society: An Exploration of Post-Development*, London, Zed.
- Pieterse, Jan N. (1998) My Paradigm or Yours? Alternative Development, Post-Development, Reflexive Development, *Development and Change*, 29, 343-373.

Portes, Alejandro and Kincaid, A. Douglas (1989) Sociology and Development in the 1990s: Critical Challenges and Empirical Trends, *Sociological Forum* , 4 (4), 479-503.

Smith, Tony (1985) Requiem or New Agenda for Third World Studies? *World Politics* , 37 (4), 532-561.

Touraine, Alain (1993) Presentation to the World Commission on Culture and Development, Paris, UNESCO.

UNESCO (1982) Mexico Declaration on Cultural Policies, *World Conference on Cultural Policies*, Mexico City.

UNESCO (1947) *Report of the Director-General for 1947*, Paris.

UNESCO (2007) *UNESCO and the Question of Cultural Diversity 1946-2007: Review and strategies*, Paris: UNESCO.

UNESCO (1946) *UNESCO General Conference, first session*, Paris.

ABSTRACT

Promote culture as a vector of development: action tools

To echo the avenues of research that have been introduced in this report, the conclusion offers a certain number of avenues of action which we think need to be initiated or carried on in order to give more meaning, visibility, and appeal to the “culture and development” theme. The purpose is to go beyond the intuition stage regarding the relation between culture and development and reach an indisputable demonstration of the relations between these two spheres.

The ARCADE project, during its implementation, proved that the study of “culture and development” suffers from terminological and methodological difficulties: multiple definitions and uses of culture, diverging perceptions and expectations concerning development, and a lack of coordination between the actors are the main issues.

In response to these issues, the advocated actions are structured around three themes: **awareness-raising, training, and interaction**.

As regards **awareness-raising**, we need to see to it that “culture and development” is put on the international agenda in order to give the issue a high, large-scale profile and strengthen the action framework by means of reference texts and statements. Awareness-raising also implies an “internal” process within organizations: listing development actions through the prism of culture to better understand their impact and often realize that we already use culture for development, even in a non-explicit way.

As regards **training**, we can promote culture in education for development to train future practitioners and equip them with theoretical and practical tools capable of helping them with the implementation of cultural or development projects. At the professional level, strengthening measurement tools and impact indicators of cultural projects is a necessary element that

also depends on training, especially if it implies experienced actors and makes innovation possible.

Finally, the culture and development theme can only be put further forward through the effective **interaction** between the involved actors in order to ensure that they share experiences at the local, national, and international level, and thus foster the necessary dialog, challenging, and cooperation between these actors, especially between North and South. This interaction can be based on a platform dedicated to the “culture and development” issue; a virtual and/or concrete platform offering a source of information, helping tools for decision-makers and practitioners, and a communication and interaction space.

Florent Le Duc

RÉSUMÉ CONCLUSION

Promouvoir la culture comme vecteur de développement : pistes d'actions

En écho aux pistes de recherches proposées dans cet ouvrage, cette conclusion propose un certain nombre de pistes d'actions, qu'il nous semble nécessaire d'initier ou de prolonger afin de donner plus de sens, de visibilité et d'attractivité à la dynamique « culture et développement ». L'objectif étant de dépasser le stade de l'intuition quant au lien entre culture et développement pour parvenir à une indiscutable démonstration des liens entre ces deux sphères.

Le projet ARCADE, au cours de sa mise en œuvre, a montré que la réflexion sur le thème « culture et développement » pâtit de difficultés terminologiques et méthodologiques : multiples définitions et usages de la culture, divergentes perceptions et attentes vis-à-vis du développement, manque de coordination entre les acteurs en sont les traits principaux.

En réponse, les actions préconisées s'articulent suivant trois axes : **sensibilisation, formation et mise en réseau**.

En matière de **sensibilisation**, on veillera à renforcer l'inscription de « culture et développement » à l'agenda international, afin de donner à la thématique une visibilité de grande envergure et de renforcer le cadre d'action par le biais de textes et déclarations de référence. La sensibilisation passe également par un travail « interne » aux organisations : passer en revue les actions de développement à travers le prisme culturel pour mieux en comprendre la portée et souvent s'apercevoir que l'on pratique déjà la culture pour le développement, même de façon non explicite.

Dans le domaine de la **formation**, on pourra promouvoir la culture dans l'éducation au développement afin de former les futurs opérateurs et de les doter d'outils théoriques et pratiques à même de les accompagner dans la mise en pratique de projets culturels ou

de développement. Au niveau professionnel, le renforcement des outils de mesure et des indicateurs d'impact de projets culturels est un élément nécessaire relevant également de la formation, notamment s'il implique des acteurs confirmés et permet d'innover en la matière.

Enfin, la thématique culture et développement ne pourra être portée plus en avant que par une **mise en réseau** effective des acteurs concernés, pour assurer des échanges sur les bonnes et mauvaises expériences aux niveaux local, national et international et ainsi favoriser la nécessaire concertation, émulation et coopération entre ces acteurs, notamment entre les zones Nord et Sud. Cette mise en réseau pourra s'appuyer sur une plateforme dédiée à la question « culture et développement », **plateforme** virtuelle et/ou concrète, offrant une source d'information, des outils d'accompagnement de décideurs et d'opérateurs ainsi qu'un espace d'échange et d'interactions.

Florent Le Duc

Florent Le Duc

Coordinateur du projet ARCADE, projet co-financé par la Commission Européenne et visant à promouvoir le rôle de la culture dans le développement, auprès des collectivités locales et fondations européennes. Consultant pour des projets de développement via la culture, avec une spécialité “terrain” en Asie Centrale. Anciennement Coordinateur des projets culturels de l’UNESCO pour le bureau régional d’Asie Centrale et directeur du Centre Culturel Bactriane à Douchanbe, Tadjikistan, Florent Le Duc est également Président de l’association Initiatives Asie Centrale.

Promouvoir la culture comme vecteur de développement : pistes d'actions

Florent Le Duc

Résultant de l'association originale d'une ONG humanitaire et de développement (ACTED), d'un réseau de collectivités locales (l'ENTP) et d'un centre de recherches (le CIR), le projet ARCADE vise à promouvoir les liens entre culture et développement auprès des opérateurs culturels et des acteurs du développement. Au cours de ses deux premières années de mise en œuvre (2007 – 2008), il a réuni praticiens et théoriciens, des régions Nord et Sud, mobilisés lors de rencontres thématiques¹, via le site Internet du projet² ou encore pour la réalisation de cette publication « culture et développement : défis, analyses, actions », afin de mener à bien un état des lieux de la question culture et développement et de sensibiliser la communauté d'acteurs culturels et du développement.

En conclusion du projet et sur la base des études et rencontres réalisées, il nous semble pertinent de proposer des recommandations afin de poursuivre le travail initié dans deux champs distincts mais complémentaires : recherche et action. A l'instar de l'article de Jasper Cooper présentant de futures pistes de recherches, nous présentons ci-après un certain nombre de pistes d'actions, qu'il nous semble nécessaire de prolonger afin de continuer à donner plus de sens, de visibilité et d'attractivité à la dynamique « culture et développement ».

Les difficultés constatées

Comme cela a déjà été soulevé par un certain nombre d'auteurs dans cet ouvrage, la question des liens entre culture et développement, même si elle fait l'objet d'un consensus implicite, n'a pas encore atteint le stade de la « maturité ». Comment faire en sorte que cette thématique soit reconnue par le plus grand nombre et qu'on lui donne ses lettres de noblesse ? En d'autres termes, pour ne pas prêcher seulement des convaincus, comment faire pour toucher ceux qui considèrent la culture comme accessoire, comment convaincre de l'importance du secteur culturel pour le développement – économique, social, individuel – ceux qui regardent la culture comme un élément secondaire, anecdotique, élitiste ou simplement distrayant du développement ? Comment dépasser le stade de l'intuition pour parvenir à une indiscutable démonstration ?

En tant que plateforme de dialogue et de recherche, ARCADE a tenté de répondre avec la meilleure pertinence possible à ces questions, en testant certains outils (site Internet, séminaires thématiques) et en posant des bases pour des actions à long terme (publication). Les pistes d'action proposées dans cette conclusion reposent sur un certain nombre de constats, identifiés par le projet comme autant de problèmes restreignant la portée du message « culture et

1. Séminaires organisés en Espagne (Barcelone, septembre 2007 : « Culture et prévention des conflits »), aux Pays-Bas (Zoetermeer, décembre 2007 : « Culture et cohésion sociale »), en Pologne (Cracovie / Stalowa Wola, mai 2008 : « Préservation du patrimoine culture et développement local ») et en France (Lille, novembre 2008 : « Culture et développement urbain »).

2. <http://arcade.acted.org>

développement », et qu'on peut classer en deux catégories : les questions terminologiques et les questions méthodologiques.

Les définitions et usages de la culture sont nombreux, tout comme le sont les perceptions et attentes vis-à-vis du développement. A la question « de quoi parle-t-on quand on parle de culture et de développement ? », les réponses sont multiples, comme le montre John Crowley en introduction de cet ouvrage. Eloignons nous des confusions persistantes entre les notions de « culture du développement », « développement de la culture » pour nous concentrer sur le « développement par la culture » et l'on constatera que les différences terminologiques demeurent, tout comme l'absence d'une nomenclature commune.

Ceci peut être expliqué, sur le plan méthodologique, par un manque de coordination entre les acteurs du secteur « culture et développement ». La FICAAC³, dans son rapport sur les indicateurs, indique que le manque de coordination entre les acteurs engendre deux problèmes majeurs : la multiplicité du travail et des différences d'approches. En dépassant le stade des indicateurs et en extrapolant au cadre global de la question « culture et développement », le constat est identique : il y a autant d'approches de la question qu'il y a d'acteurs. Certes, cette diversité pourrait s'avérer une richesse si elle permettait de proposer des réponses complémentaires aux enjeux du développement par la culture, mais encore faudrait-il qu'un consensus existe sur ces enjeux.

Afin d'apporter des éléments de réponse à ces problèmes terminologiques et méthodologiques, un certain nombre de pistes d'actions peuvent être suivies, selon trois axes principaux : sensibilisation, formation et mise en réseau.

Plaidoyer en faveur du développement par la culture

Renforcer l'inscription de « culture et développement » à l'agenda international

On peut se réjouir de la tendance actuelle visant à inscrire la question de « culture et développement » à l'agenda international, inscription dont on préconisera le maintien voire le renforcement.

La question culture et développement fait en effet l'objet d'un nombre croissant de rencontres internationales⁴, dont l'intérêt est triple :

3. Statistical Indicators for Arts Policy (2005), International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA), D'Art Report number 18, 2005.

4. A l'instar du colloque « culture et création, facteur de développement », Bruxelles, avril 2009 - Colloque ayant réuni artistes, professionnels et entrepreneurs de la culture, venus des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays membres de l'Union européenne, à l'issue duquel est promulguée la Déclaration de Bruxelles des artistes, des professionnels et des entrepreneurs de la culture qui s'appuie sur les textes majeurs suivants: pour les ACP, l'Accord de Cotonou, le Plan d'action de Dakar et la Résolution de Santo Domingo (ACP), le Plan d'Action sur « les industries culturelles pour le développement de l'Afrique » (UA), la Charte de la renaissance africaine, le Protocole sur la Coopération culturelle de l'Accord de Partenariat Economique entre les Etats du Cariforum et l'Union européenne, le Pacific Plan du Pacific Islands Forum, la Convention internationale pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (UNESCO) et sur l'Agenda européen de la culture (UE) et qui propose une série de recommandations concernant les cadres réglementaires et l'accès aux financements pour les industries créatives, la création et la production, la diffusion et la circulation des artistes et des oeuvres, la formation des artistes et professionnels de la culture, ainsi que l'information et la communication entre acteurs culturels ACP. www.culture-dev.eu

Ces rencontres internationales, par leur simple tenue, assurent une visibilité médiatique conséquente, portent la thématique « culture et développement » au-delà d'un public de spécialistes et répercutent ainsi au grand public un discours souvent circonscrit aux initiés.

Les propos tenus et les déclarations officielles qui en résultent sont autant de supports, voire de cadres institutionnels proposés à l'ensemble de la communauté internationale, afin d'être déclinés à l'échelle de programmes ou de projets.

Lieux de rencontres privilégiées entre spécialistes, ces réunions favorisent la constitution et le renforcement d'un réseau d'acteurs, ainsi que l'échange de bonnes pratiques.

Ces rencontres permettent d'avancer vers un consensus sur le rôle de la culture dans le développement, mettent en lumière sa nécessaire articulation avec d'autres politiques sectorielles et fournissent un cadre aidant à la définition de méthodes et d'instruments qui en permettront la mise en œuvre aux niveaux nationaux comme dans le champ de la coopération internationale.

Passer les actions de développement à travers le prisme culturel

A l'image du travail entrepris par la Commission européenne en 2007, reconnaissant le rôle de la culture dans des projets multisectoriels et procédant à l'inventaire des actions de la l'Union européenne dans le domaine culturel⁵, il peut être pertinent de s'intéresser aux pratiques existantes au sein des organisations de développement en matière culturelle. Cet exercice permettrait de procéder à un travail « interne » en passant en revue les actions de développement à travers le prisme culturel pour mieux en comprendre la portée et souvent s'apercevoir que l'on pratique déjà la culture pour le développement, même de façon non explicite. Cette relecture des actions de développement à travers le prisme de la culture contribuerait à identifier les échecs et succès du développement liés directement aux questions culturelles, à mettre en lumière les liens entre culture et développement au sein des organisations, et à éclairer leurs pratiques en systématisant la composante culturelle. Au-delà d'une prise de conscience salutaire pour la reconnaissance du fait culturel, cette démarche aurait pour conséquence, pour les organisations qui la conduiraient, de favoriser la reformulation d'une stratégie globale et d'une vision du développement intégrant la culture comme élément majeur, au même titre que l'économie, la santé, l'éducation, les infrastructures...

Ces actions de sensibilisation, portées par les parties prenantes des secteurs du développement et de la culture, peuvent être couplées à des actions de formation, renforçant ainsi leur pérennité.

5. "Inventory of Community actions in the field of culture", document de 2007 accompagnant l'agenda européen pour la culture à l'ère de la mondialisation : http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc1163_en.pdf

"This staff working paper is intended to complement the above-mentioned communication. While the communication sets out a new approach for the EU to deliver support for culture in the future, the staff working document wants to serve as a technical inventory of existing Community action in the field of culture. Its first part gives more detailed information regarding some of the work which has helped prepare the Communication. The second part of the paper then provides a more detailed overview of the existing contribution of EU programmes and policies to culture, with links to relevant websites where further information can be obtained."

Promouvoir la culture dans l'éducation au développement

L'expérience des partenaires d'ARCADE et les évaluations réalisées auprès des publics cibles dans le cadre du projet ont souligné la nécessité de se concentrer sur une stratégie de formation, en procédant notamment à l'identification des besoins de formation selon les régions (Nord / Sud), à la mise en place de programmes pluridisciplinaires voire en favorisant l'émergence de pôles d'excellence nationaux et régionaux.

La création de dispositifs de formation et/ou le renforcement de dispositifs existant viseraient à la fois à former des cadres de collectivités territoriales et d'associations sur les fondamentaux de la thématique « culture et développement » (historique, textes de références, les grandes tendances), tout en apportant des éclairages sur la mise en œuvre concrète de projets culturels dans les programmes de développement. Même si la composante culturelle semble être déjà présente au sein des (désormais nombreuses) formations au développement⁶, il semble que des efforts peuvent être encore accomplis afin d'échanger, d'harmoniser voire de coordonner les différentes approches de formation, autour notamment de questions telles que : comment mettre en place un projet culturel dans une perspective de développement ? Quels sont les impacts de la culture sur le développement et comment les mesurer ? Quels exemples de succès et d'échecs de ce type de projet ? Quelles sont les causes de ces échecs ou de ces succès ? Dans le même esprit, les formations à la gestion de projet culturel s'enrichiraient en intégrant un volet explicitement orienté sur les possibles impacts de la culture sur le développement local.

Basée sur la formation initiale destinée aux acteurs en devenir des secteurs de la culture ou du développement, la sensibilisation au lien entre culture et développement peut aussi passer par la formation continue à destination des professionnels. Elle offrirait ainsi à des acteurs confirmés la possibilité d'un retour sur expérience et une relecture de leurs actions passées, au travers du prisme « culture et développement ». Les professionnels de la coopération internationale (acteurs institutionnels, bailleurs de fonds, ONG de solidarité internationale et nationale, acteurs du Sud et du Nord) se verraient ainsi dotés d'outils supplémentaires – base théorique et cas pratiques – visant au renforcement de leurs capacités de mener à bien des actions de terrain plus pertinentes, plus durables et mieux adaptées aux différents contextes. En particulier, un programme spécifique sur les outils de mesure et les indicateurs d'impact pourrait être envisagé, en tant que domaine dans lequel les efforts en matière de sensibilisation, coordination et formation sont encore à fournir.

6. A l'image du master « culture et développement » de l'Institut d'Etudes Politiques de Lille (France) ou des organismes membres de l'EADI (Association Européenne de recherche et de formation en matière de développement), l'un des principaux réseaux européens d'éducation au développement – www.eadi.org

Mise en réseau

Locution française qui sert de devise nationale à la Belgique, la Bulgarie et l'Haïti « L'union fait la force » peut également s'appliquer à la thématique culture et développement. La mise en réseau de l'ensemble des acteurs du développement et de la culture (institutionnels, opérateurs, société civile du Nord comme du Sud) apparaît en effet comme un élément clé pour promouvoir auprès du plus grand nombre le fait que la culture joue un rôle majeur dans le développement. Un réseau permet en effet à ses membres d'enrichir les perspectives, d'échanger les points de vue, et peut offrir de nouvelles possibilités de collaboration.

Dans cet esprit, ARCADE, en tant que projet construit sur l'échange, a fonctionné comme une plateforme offrant à différents types d'acteurs la possibilité de se rencontrer. Une fois dépassé le stade de la découverte et des nécessaires clarifications, les confrontations entre théoriciens et praticiens se sont avérées porteuses de sens et d'enrichissement mutuel. Face à l'ampleur du champ des possibles offerts par la thématique culture et développement (culture et prévention des conflits, culture et développement économique, cohésion sociale...), ces échanges doivent être prolongés, enrichis et structurés.

Une plateforme, qu'elle soit uniquement virtuelle à travers des échanges web ou qu'elle intègre des composantes concrètes grâce à des séminaires ou ateliers, pourrait participer de façon déterminante à ce processus.

Une plateforme basée sur trois piliers : information, analyse, ressources

Un certain nombre de plateformes et réseaux dédiés à la thématique culture et développement sont déjà à l'œuvre⁷, mais aucune n'englobe les trois piliers information, analyse et ressources, nécessaires au renforcement de la thématique.

7. La fermeture du site « creative exchange », pour des raisons budgétaires, en juillet 2008, fut une mauvaise nouvelle pour les promoteurs de la question culture et développement. Parmi les réseaux actifs et sources d'information en ligne sur la question culture et développement, on peut citer (avril 2009):

Aux Pays-Bas :

Le site Internet « powerofculture.org », une des références en matière de diffusion d'information et de dossiers thématiques ;

Le portail « culture et développement » <http://portals.kit.nl/>, qui donne libre accès à des documents clés sur la question culture et développement – en langue anglaise.

En France :

L'association française « culture et développement » : www.culture-developpement.asso.fr, existant depuis 1961 et dont le site propose un grand nombre de publications ;

En Autriche / Europe :

Le "groupe de Vienne", initié en 2007 notamment par le "Vienna Institute for International Dialogue ; and Cooperation (VIDC)", réseau d'organisations européennes engagées dans la culture, les arts et le développement.

En Afrique :

Le réseau ARTerrial, ou "ARTerrial Network", qui comprend un ensemble informel et dynamique d'individus, d'institutions et de partenaires financiers œuvrant dans le secteur culturel africain ; réseau particulièrement actif pour la promotion des liens entre culture et développement : <http://www.arterialnetwork.org/>

Dédiée aux professionnels des secteurs de la culture et du développement dans les pays du Nord comme du Sud (institutions, associations, ONG, collectivités locales, milieu de la recherche), cette plateforme répondrait aux besoins suivants :

- Faciliter les échanges sur les expériences aux niveaux local, national et international ;
- Promouvoir des approches sensibles aux questions culturelles dans la coopération au développement ;
- Augmenter la préoccupation des milieux de la culture pour le développement ;
- Echanger des savoirs sur la recherche de financements et le lobbying.

Pour ce faire, la plateforme devrait fournir trois niveaux de contenu :

- **Information** : présenter les principaux événements animant la thématique culture et développement : événements internationaux, conférences, colloques ;
- **Analyse** : étudier des cas, passés au crible d'une grille d'analyse spécifique, afin de « modéliser » bonnes et mauvaises pratiques, d'en dégager les éléments duplicables et de les partager avec le plus grand nombre ;
- **Ressources** : proposer une « boîte à outils » culture et développement, composée des textes et références majeurs sur la question, d'une base de données des principaux opérateurs, des appels à projets, et d'un forum offrant un espace d'échanges dynamiques.

La pertinence et la raison d'être de cette plateforme serait de s'adresser à tous les types de structures, opérateur culturel ou acteur du développement, quelle que soit la nature de leur activité, leur taille, leurs publics ou leur localisation. Une telle plateforme ne peut être pertinente que si elle s'appuie sur les échanges entre organisations différentes et aux approches complémentaires, voire opposées dans certains cas.

Les associations déjà investies ou spécialisées dans la mise en œuvre de projets culturels ou artistiques pourront y trouver de nouvelles sources d'inspiration ou des clefs pour faire de leurs actions des outils de développement socio-économique. Les organismes souhaitant intégrer l'élément culturel dans leurs programmes en matière de développement local ou communautaire pourraient avoir accès à des documents de références et des outils pratiques pour les accompagner dans la conception et la mise en œuvre de composantes culturelles dans leurs actions.

Destinée aux professionnels du développement et aux opérateurs culturels, cette plateforme devrait proposer une réflexion particulière sur la place de l'artiste, qui est au cœur de tout processus créatif. L'artiste - même s'il est généralement réticent à l'idée que l'art puisse être « utilisé » ou instrumentalisé, même en lien avec des questions de développement - est un élément majeur des projets culturels. De fait, la question de son statut, des structures de formation artistiques, de la circulation des œuvres, devraient faire l'objet d'une attention particulière : ignorer ces questions reviendrait à oublier l'essentiel du débat.

Conclusion

Les pistes d'actions proposées – plaidoyer, formation et mise en réseau - ont pour but de promouvoir l'idée selon laquelle la culture est un vecteur de développement, au même titre que d'autres secteurs. Comme l'affirment les artistes, professionnels et entrepreneurs de la culture, signataires de la déclaration de Bruxelles⁸, « *contrairement aux ressources minières, le capital social et culturel constitue une ressource renouvelable* ». Les pistes d'actions suggérées s'inscrivent ainsi dans l'esprit de cette déclaration : « *Aujourd'hui, l'ensemble des pays doivent faire face à une crise profonde : financière, économique et sociale. S'y ajoutent, notamment pour les pays en développement, les crises climatique, énergétique, de sécurité alimentaire et de sécurité humaine. Les politiques actuelles de coopération au développement ne permettent guère de relever convenablement les défis qui se posent en termes de développement durable. Nous devons donc repenser notre approche du développement. Et, sans vouloir surestimer le pouvoir de la culture, nous sommes convaincus que, comme le soulignait déjà Léopold Sédar Senghor, « la culture est au début et à la fin de tout développement* ».

8. www.culture-dev.eu

ABSTRACT

Territories under Strain

"Post-industrial" societies make culture one of the main levers of development. Richard Florida's work and his concept of the "creative class" stress the shift from social to territorial and the new and serious tensions this entails. We will confront these tensions with some aspects of integrated development.

Pierre Yana

RÉSUMÉ

Territoires sous tension

Les sociétés « post-industrielles » font de la culture l'un des leviers majeurs du développement. Les thèses de Richard Florida, sa « classe créative » soulignent le passage du social au territoire, avec de nouvelles tensions graves. On leur opposera des dynamiques de développement intégré.

Pierre Yana

Pierre Yana

Pierre Yana est docteur en littérature française et maître de conférence à l'IAE de Lille où il enseigne en Marketing Communication Culture et en maîtrise des Sciences de Gestion. Il dirige à l'Institut d'Etudes Politiques de Lille le master de Management des projets culturels (IEP et IAE). Ses recherches portent sur "Littérature et politique au XXème siècle" et sur les industries culturelles (édition, musique, presse, cinéma). En particulier, il observe la destruction des politiques culturelles "traditionnelles" par les industries culturelles mondialisées.

Territoires sous tension

A partir des thèses de Richard Florida

Pierre Yana

La rencontre de l'urbain et de la culture semble parfois relever du lieu-commun, tant, en France, la décentralisation culturelle voulue par Malraux a enraciné la culture dans des territoires, en particulier dans les villes. Toutefois, au-delà des évidences, la relation entre ces deux notions connaît une nouvelle évolution, largement liée aux métamorphoses de l'économie mondiale. De plus, la question de l'innovation renvoie d'emblée aux métaphores culturelles connues de nos sociétés. Nous sommes entrés, disent les économistes, dans une société post-industrielle, dont les données et les caractéristiques diffèrent profondément de celles de la période historique précédente, la société industrielle. Tout particulièrement dans la société du savoir, la question de l'innovation est centrale, au cœur des transformations majeures à l'œuvre. Je me tiendrai prudemment à l'abri des thèses de Daniel Cohen (Cohen, 2005, *Trois leçons sur la société post-industrielle*), et de celles du sociologue Alain Touraine, qui, lui, analyse notre société en termes de « changement de paradigme ». Pour Touraine, nous avons quitté le paradigme « social » pour accéder à celui du « culturel », qui engage le sujet moderne, ses droits, sa pensée et ses croyances (Touraine 2005, *Un nouveau paradigme*).

Pour Touraine et Cohen, le paradigme de la société industrielle reposait sur l'alliance, en particulier au sein de l'usine fordiste, du social et de l'économique. L'alliance du cadre et de l'ouvrier, même conflictuelle, se fondait sur une dépendance réciproque et assumée, dans le processus de production.

Dans ce dispositif, *les politiques culturelles*, assumées parfois par le privé, le plus souvent par l'Etat en tout cas en France, relevaient au pire des aménités, au mieux des superstructures.

Il appartenait alors à l'Etat, à la collectivité, de construire le cadre d'urbanité, de sociabilité susceptible d'accueillir d'une part les enfants et les familles de cadres, en leur donnant par la culture les savoirs et les modes de vie de *distinction* qu'ils souhaitaient, d'autre part les enfants des ouvriers que la démocratisation de la culture, les actions des CE et tous les mouvements populaires de la culture entraînaient sur une voie d'ascension sociale, de formation ou d'émancipation. La révolution malrucienne a, de ce point de vue, illustré totalement cette coupure. Pour aller vite, Malraux introduit en France le schéma de « Compostelle ». Le pays est un désert, clairsemé d'oasis, les maisons de la culture, qui, comme jadis cathédrales et lieux de culte sur les chemins de Compostelle, favorisent la rencontre religieuse du sacré (l'art, l'artiste), avec le profane (le public). Cette vision, somme toute dynamique, sera reprise par l'Etat comme une tâche majeure d'équipement frénétique du territoire, entassant, discipline par discipline, réseau par réseau, les cathédrales ou les oratoires de la culture. Et l'Etat de métamorphoser « Compostelle » en une route d'équipements bétonniers, auxquels souscrivirent – souscrivent- nombre d'élus et de collectivités territoriales.

La tâche même de l'Etat, l'aménagement culturel du territoire, sanctionnait à la fois l'alliance industrielle et une *coupure majeure* entre l'économique et le culturel. La séparation nette des deux champs, leur discontinuité, a entretenu les représentations d'une culture séparée des contraintes

de l'économie. En quelque sorte une répétition symbolique de la séparation du corps et de l'esprit. Et même le développement bouillonnant des industries culturelles, dont il est question ici aujourd'hui, voire des contraintes de gestion ou financières imposées aux politiques culturelles prétendument dispendieuses, ne compensaient pas cette coupure majeure de l'économie et du culturel.

Le changement paradigmatique proposé par Touraine et Cohen pour désigner le passage à la société post-industrielle (Cohen) ou culturelle (Touraine, au sens large) se fonde sur un « divorce du social et de l'économie » (Cohen, p. 89). L'alliance fordiste s'est brisée, « la source de la plus-value s'est déplacée devant bien davantage aux laboratoires de recherche (et aux bureaux d'études) qu'au travail physique » (Cohen, p. 90). Ici apparaît une nouvelle catégorie sociale, au cœur de la production de la richesse, le « manipulateur de symboles » (Reich, Castells), l'ingénieur, le chercheur, le publicitaire, l'inventeur, en un mot le créateur. C'est lui qui produit la richesse concentrée sur le prototype, sur le premier produit. Tel serait, selon Cohen, le cœur du dispositif de la révolution technologique.

« La conception en amont et la prescription en aval deviennent le cœur de l'activité des pays riches, (...) celle de la fabrication devient inessentielle et peut être externalisée. Dans la nouvelle division internationale du travail, les riches tendent à vendre des biens immatériels et à acheter des biens matériels » (Cohen, p. 53).

La question de l'accueil des créateurs, producteurs de richesse, les « manipulateurs de savoir », est donc essentielle dans une problématique de développement. Les thèses proposés par le chercheur américain Richard Florida dans trois ouvrages « *The Rise of the Creative Class* », « *The Flight of the Creative Class* » et « *Cities and the Creative Class* » ont ouvert le débat sur la polémique aux USA et au Canada où elles font florès. En particulier, Florida considère que les membres de la « Creative Class », les « manipulateurs de symboles » ont besoin de la culture pour développer leurs talents. Et bien sûr, il souligne la nécessaire continuité à construire entre politiques culturelles et économie, dans l'économie du savoir.

Les thèses de Richard Florida

Peut-être faudrait-il, pour commencer, évoquer l'immense succès et l'effroyable polémique qu'ont suscités aux USA et au Canada les thèses de Florida. Mais cet intérêt, aujourd'hui encore peu repéré en Europe, ne saurait porter ombrage à la portée des travaux du chercheur.

Indéniablement, Florida se place dans la tradition théorique du capital humain (Florida, 2001). Il y apporte deux modifications majeures : l'utilisation de la notion de « talent » et celle de « classe créative » plutôt que de « capital humain » et la transposition de ces idées de l'échelle nationale vers l'échelle urbaine et régionale. Le capital humain a été souvent assimilé à la scolarisation et aux connaissances reconnues formellement. Un aspect majeur du capital humain est qu'il peut être augmenté par l'investissement (pour un pays ou un individu). Cette théorie est fondamentalement démocratique, car personne *a priori* n'est exclu.

La « classe créative » est constituée de personnes talentueuses, soit, selon Florida, 30% de la population. Même ici, selon lui, personne n'en est exclu.

Le noyau de cette nouvelle classe est composé de scientifiques, d'ingénieurs, de professeurs d'université, romanciers, artistes, membres du show-business, acteurs, designers, architectes, philosophes... La « classe créative » inclut aussi les « professionnels de la créativité », œuvrant dans les secteurs du savoir, tels que la haute technologie, les services financiers, le droit, la santé, la gestion commerciale, les concepteurs de logiciels.

Pour Florida, « *l'avenir économique même des villes dépend de cette nouvelle classe* » qui n'a pas conscience d'elle-même, et qu'il révèle. Toute la théorie de Florida repose sur l'idée que l'attraction de personnes bien dotées en capital humain entraînerait la croissance au sein de la ville ou de la région d'attrait. Ce serait bien le fait *d'attirer les manipulateurs du savoir qui engendrerait la croissance*.

Quels sont les facteurs qui attirent les « talents » ? C'est l'offre d'un certain mode de vie, surtout d'activités de loisirs et de culture qui en serait le moteur. Florida met en avant l'importance de la culture comme moteur de la croissance économique. Le contingent « bohémien » (bobo) de la classe créative est attiré par les villes tolérantes, ouvertes et accueillantes à toutes les populations. Ainsi, indication de tolérance, Florida a lancé « l'indice gay ». Il soutient qu'il existe un lien étroit entre les villes tolérantes hébergeant beaucoup d'homosexuels et la prospérité économique due à la classe créative. Il ajoute : « *Les villes sans gays et sans groupes rock perdent la course au développement économique* ». La ville « branchée » est le cœur de la théorie de la classe créative, elle attire les personnes bourrées de talents, puis les entreprises à haute technologie. C'est ainsi que naît la croissance.

Enfin, l'analyse de Florida repose sur la corrélation entre les indices qu'il développe autour des 3 T de la croissance : Talent, Tolérance, Technologie. Cette analyse révèle un lien statistique entre les mesures du *talent* (par exemple, pourcentage de diplômes universitaires de la population), de la *tolérance* (diversité des communautés dans la population), de la *créativité* (pourcentage d'emplois artistiques et créatifs, part du pourcentage national) et de la *technologie* (pourcentage du nombre d'emplois nationaux de haute technologie).

Dans plusieurs rapports sur l'Ontario, Calgary, Montréal ou l'Europe, Florida développe ses analyses et met en avant l'enjeu de la qualité du lieu. On ne s'étonne plus du succès qu'il a remporté dans les milieux culturels et les universités nord-américaines. En particulier, la perspective d'un climat humain, porté par les universités, dans le développement régional, donne des ailes aux chercheurs.

Quelques critiques :

Elles sont de trois ordres :

- social, concernant l'élitisme de sa théorie,
- économique,
- spatial.

La première catégorie de critiques portées à R. Florida concerne donc l'élitisme de sa théorie. Robert Reich utilisait le premier la théorie des « manipulateurs de symboles », source de la prochaine richesse (*The Work of Nations*, 1991. *L'économie mondialisée*, 1993 Dunod), que reprenait Manuel Castells dans *La Société en Réseaux* (1996-1998 pour l'édition française, Fayard). Toutefois, chez aucun de ces auteurs ne naît la dimension systématique de Florida. Reich et Castells développent, ce qui est compréhensible, le rôle des intellectuels, au sens large, dans une économie du savoir. Qu'ils soient source de richesse peut se concevoir à condition que cette catégorie du capital humain s'élargisse des connaissances formelles, diplômantes à tous les savoir-faire, mêmes les plus informels.

Florida parle d'une « classe créative », composée de personnes « talentueuses ». Cette prétendue « classe », que vient réveiller Florida dans sa conscience (de classe), et qui regrouperait 30% de la population, s'oppose ou se distingue de 70% de la population, active bien sûr, tournée, elle, vers des tâches manufacturières ou de service. De plus, cette classe est composée de gens « talentueux » : on prétend que le talent est inné, naturel, qu'il ne s'acquiert pas ou peu. Nous voilà en plein narcissisme social. Cette posture néolibérale, reprenant les indices « gay » ou « bohémien », nous plonge plutôt dans une série américaine que dans une théorie économique. Mais c'est une série très suivie par des développeurs urbains, voire des dirigeants de collectivités importantes, en Amérique du Nord et aujourd'hui en Europe.

Florida se défend (*The Flight of the Creative Class*, 2005) en misant sur le fait que l'attraction des talents finit par bénéficier à toute la population par la création massive de richesses. D'autre part, dit-il, la créativité existe dans toutes les classes sociales. On s'en tiendra à ces objections.

La seconde catégorie de critiques est d'ordre économique. Tout d'abord l'hypothèse que la culture serait un facteur de développement économique mérite plus d'attentions que cela. La culture était, historiquement, l'indicateur de la prospérité et de la richesse. Il sera utile de penser la place de la culture en d'autres termes que ceux de l'aménité, du « supplément d'âme », pour tenter de voir clair dans ce qui est nouveau dans l'économie post-industrielle.

Ensuite, les définitions de Florida sur la « Creative Class » sont tellement imprécises que leur signification, sur le plan de l'analyse, est faussée et incomplète ou inadaptée. En fait, toutes les grandes villes posséderaient une masse critique de classe créative. Par exemple, Marc Lévine (2004) rappelle que cette « classe » est une « théorie dépourvue de rigueur conceptuelle ».

Enfin, tant chez Lévine que chez Shearmur, chercheur canadien, on lui reproche de ne pas asseoir correctement ses données économiques. Florida parle indistinctement de « villes » et de « régions » : il donne même, sur son site internet, des classements de la créativité des villes, en ne diffusant que des indicateurs de *régions métropolitaines*. Cette théorie dit même Shearmur, ne contient aucune preuve sur les villes. De plus, Florida qui défend l'aménagement créatif des centres-villes, ne relève jamais la présence massive aux USA et au Canada, de ces « créatifs » dans des banlieues protégées socialement et physiquement. Je passe aussi sur l'éventuelle pertinence des indices « gay » ou « bohémien », voire l'étude d'indicateurs précis de croissance économique globale.

La dernière critique apportée à Florida pourrait concerner la question des territoires, la question spatiale. À l'évidence, et bien qu'il s'en défende en arguant que tous les citoyens sont créatifs, Florida défend l'hypothèse du développement de quartiers aisés, voire de villes ou d'agglomérations

riches : « Bobo land ». Au-delà de la première critique, immédiate, sur son éventuel cynisme ou sa flagornerie supposée de « nouveaux riches », il faut souligner l'importance du propos. Florida constate que la question sociale, auparavant concentrée dans l'usine fordienne, se déplace vers le territoire, ville, métropole ou région. C'est dans la ville que vont se concentrer les contradictions d'une société dont « l'ascenseur social » est en panne. La ségrégation économique entre détenteurs du savoir (la classe créative) et les exécutants se double d'une ségrégation spatiale majeure. Eric Maurin a montré (*Le Ghetto Français*, Maurin 2005) que les classes sociales se replient sur elles-mêmes, dans des univers clos, riches ou pauvres, inaccessibles aux autres, ou la seule demande sociale devient le demande de sécurité publique. La « Creative City » de Florida entérine ce fait. Elle entérine également la compétition entre les territoires. Comme jadis, toutes les villes qui communiquaient étaient « au cœur de l'Europe », elles deviendront « créatives » pour augmenter l'avantage concurrentiel d'attractivité des créatifs, « manipulateurs de symboles ». C'est donc ici l'une des tendances de la nouvelle économie que de faire porter au territoire les contradictions et l'intégration sociales. Il faudra donc répondre aux deux tentations, communautariste et concurrentielle portées par la société post-industrielle. Ici se présentent donc les tâches de la collectivité et de l'Etat, voire de l'Europe, pour ce qui nous concerne, dans la détermination des nouvelles politiques culturelles, dans un nouveau paradigme.

Dernier aspect de cette évolution : à l'évidence, Richard Florida déploie la théorie de la « creative class » dans les « aménités » comme jadis la culture était pensée dans le cadre de vie. La culture est, chez lui, une condition d'attraction en ville des créateurs. Toutefois, ce qui séparait l'usine fordienne de la ville les retrouve aujourd'hui, de fait, *rassemblé* sur le territoire : c'est bien le contexte territoire qui fonde la présence conjointe de l'entreprise de haute technologie et de l'environnement culturel.

Pour la première fois il devient possible de lier les dynamiques économiques et culturelles dans un même mouvement, celui du *développement*. La culture pourra apparaître alors comme l'un des leviers importants du développement d'un territoire, redonnant ainsi aux intellectuels une place de choix et aux artistes une place essentielle parmi les intellectuels. Tel me semble ici le nouveau paradigme : la culture devient le point nodal d'une stratégie de développement intégré, dans chaque territoire.

Culture et développement : les risques des territoires

Le principal intérêt, me semble-t-il, des théories de Florida malgré les importantes critiques, justifiées, dont il est l'objet, est de pointer fortement le déplacement des contradictions du capitalisme, de l'usine industrielle vers le territoire postindustriel. Séparé de l'économie, le social va rechercher d'autres modalités d'existence. La tentation ségrégative se présente : c'est l'un des risques majeurs, nous l'avons dit, des théories de Florida. Les « crises de banlieues », souvent attisées par des dirigeants politiques en mal sécuritaire, soulignent le risque de l'écartèlement social irrémédiable, d'autant plus que les Etats se défaussent parfois sur les collectivités ou les régions des tâches de cohésion territoriale.

« Repenser les institutions « laïques », repenser le syndicalisme, l'université, la gouvernance mondiale d'un côté, celle des villes et des collectivités locales de l'autre, devient aussi important que de pérenniser les fonctions classiques ou l'Etat régalien (police, justice, armée) ; dit Daniel Cohen (2006). Pour chacune de ces institutions, la tâche est la même : construire une infrastructure sociale qui aide les personnes et les pays à vivre un destin digne de leurs attentes, et les fasse échapper à l'alternative d'un monde réel trop pauvre et virtuel trop riche », conclut-il (p. 91).

Le risque que le social vienne rencontrer le religieux est déjà trop fort pour que l'on évite de penser les nouveaux enjeux. Tel est, principalement, le sens du propos de Touraine sur le « nouveau paradigme » culturel. Il appartient à tous de densifier et fonder les nouvelles valeurs d'un monde morcelé dont le territoire devient le lieu central de contradictions, le nœud gordien.

Dans ce cadre, deux aspects particuliers méritent l'attention : tous deux ont trait à la place de la culture dans la société post-industrielle. Il s'agit tout d'abord de la question de l'innovation dans l'économie de la connaissance. La logique fordienne séparait le monde de l'usine du reste de la société, pour augmenter la productivité de tous. Cette coupure sociale et territoriale est suspendue dans l'économie du savoir. Ceci déplace la culture, et les politiques culturelles, des aménités vers le cœur de l'innovation. On peut commencer par plaider l'importance de la culture, voire des pratiques artistiques, dans la créativité de tous. C'est l'intuition de Florida, qu'il affecte malheureusement à cette prétendue « classe créative ». La culture, la connaissance des arts et surtout la fréquentation des artistes, tant dans l'éducation que dans la ville, deviennent un enjeu essentiel de l'accès des populations à une créativité économique d'abord, sociale et territoriale ensuite.

La question de l'innovation ouvre ici un vaste horizon aux savoirs et à la culture. Là où l'économie post-industrielle plaide pour des unités de créativité (cabinets, bureaux d'études, ...) closes, et concurrentielles, l'une des tâches de la puissance publique est de déployer des sources de créativité en *réseaux* ; les laboratoires, les universités mais aussi les lieux de l'art et de la culture, les friches industrielles/culturelles, les institutions et organisations de l'art, les ateliers d'artistes. Le décroisement est source d'irrigation et de développement majeur.

Cependant, plusieurs risques menacent les territoires dans cette situation nouvelle : ils sont, selon moi, au nombre de trois.

Le risque de l'éclatement interne du territoire :

La tentation peut être grande de penser les politiques culturelles comme séparées d'une stratégie globale de développement du territoire. La culture serait alors un facteur partiel de l'activité, en concurrence avec les politiques sociales, économiques, d'aménagement, voire de communication. Pire, c'est encore souvent le cas, la politique culturelle serait un *substitut* de la politique de communication. Le besoin de constituer des politiques intégrées de développement, avec la culture au cœur, permet de créer des dynamiques stratégiques majeures. Les villes comme Marseille ou Bordeaux, qui ont été en compétition pour devenir « capitales européennes de la culture », ont parfaitement intégré cette globalité à leur stratégie d'aménagement et de développement. Faute d'une telle intelligence stratégique, le territoire court le risque de politiques disparates et surtout de déchirements voire de concurrences internes. La tentation sera forte alors d'opposer les politiques les unes aux autres : le social au culturel, l'économique à l'aménagement, avec alors, bien sûr le choix, par passivité, de ne plus développer.

Le risque de l'isolement :

La mise en œuvre, dans certains territoires, de politiques culturelles de développement, voire d'attraction de la « classe créative », aurait de quoi séduire, dans un premier temps. Modèles internationaux, ces territoires attireraient les nouvelles formes de la richesse, contraignant les autres centres à les imiter et ainsi à progresser eux-mêmes, selon le bon vieux principe du développement inégal. Richard Florida influence ainsi plusieurs territoires, des métropoles comme Montréal ou Chicago, qui entrent de plain-pied dans la compétition internationale du savoir. Aux marges de ces territoires, l'isolement de leurs voisins, largement dépendants d'eux, constitue une difficulté d'importance. Par exemple, l'actuel développement de métropoles françaises de dimension européenne, envisagé par le « rapport Balladur », fait largement l'impasse sur la rupture entre ces « métropoles d'excellence » et leurs marges, ou leurs marches. Ainsi la constitution d'un axe Paris-Lille-Bruxelles marginalise la Picardie, que l'on rêve même de démanteler mécaniquement, mais aussi le Hainaut ou les ports du Littoral Nord, pourtant d'intérêt stratégique majeur en Europe. Florida lui-même a mené plusieurs études canadiennes qui soulignent l'enjeu du développement des régions éloignées des métropoles. Le risque de satellisation est grand. Il est très grand si l'on évoque des régions d'Afrique, d'Asie Centrale, etc.

Le risque de la compétition entre les territoires :

A l'évidence, la phase de réajustement économique international que nous connaissons renforce les fractures entre les territoires, soucieux de s'inscrire au mieux dans une compétition internationale majeure et sans pitié.

A l'échelle des continents, la vision peut être plus simple. La nécessité ici d'une *grande politique économique* et culturelle *européenne* se fait sentir. L'accès à l'économie du savoir, forte et partagée, ne peut se mener qu'à ce prix, en articulant politiques régionales et internationales. Les responsabilités nouvelles du développement se situent ainsi au niveau des territoires (métropoles ou régions), des Etats, dont le rôle de développeurs est avéré, et des continents qui veillent, par des politiques concertées, à endiguer les fractures en leur sein. De ce point de vue, l'Europe accuse aujourd'hui un retard d'importance.

En ouvrant un champ d'études et de recherches nous nous donnons une première tâche majeure. La culture et les politiques culturelles apparaissent, avec la recherche et l'éducation, comme les principaux piliers du développement.

Le deuxième aspect de la situation post-industrielle concerne plus spécifiquement les stratégies territoriales. Là où prévalait la rupture entre les politiques, il apparaît indispensable de repenser les stratégies de développement dans leur *globalité*. En particulier, la mise en œuvre de stratégies intégrées de développement culturel, me paraît déterminante si l'on veut bien considérer la culture comme l'un des leviers de la cohérence territoriale.

L'enjeu est ici d'élever le niveau général du savoir et de la créativité d'une population donnée. Il apparaît utile, dès lors, de relier les activités sociales ; éducatives et artistiques. En outre, le lien avec les activités économiques est à élaborer, surtout lorsqu'il s'agit d'implantations technologiques, voire d'industries culturelles.

Dans la même dynamique, la concentration d'artistes, de créateurs et d'entreprises de haute technologie est un facteur de créativité essentiel : on pensera ici à l'utilisation de friches industrielles où l'on favorisera la rencontre et la coopération des artistes et des autres intellectuels, chercheurs ou d'entreprises innovantes. Sans relever de la « classe créative » cette dynamique d'attraction me semble soulever le passage de toute une population à l'ère nouvelle du savoir. Voici donc pour les premiers leviers.

Le deuxième levier consiste à penser *ensemble* ce qui relève des politiques culturelles « classiques », le patrimoine, les musées, le spectacle vivant et les autres activités économiques et industrielles, culturelles : le tourisme, le développement d'industries de l'image, du son, de l'édition. Fortes, selon les circonstances d'implantations économiques nouvelles, la ville, l'agglomération construiront la *chaîne de développement* culturel, dont la communication est la résultante et non le point de départ.

La mise en œuvre de stratégies intégrées est ici fondamentale : c'est l'enjeu du développement territorial des prochaines années. Il s'agit ici de sortir de la stratégie historique d'équipement du territoire, pour prendre en compte la totalité des aspects du développement : le cœur des activités culturelles, certes (spectacle vivant, arts plastiques, patrimoine, cinéma), ainsi que les industries culturelles (audio-visuel, disque, livre), produits culturels (artisanat, mode, images numériques, associant valeur esthétique et fonction utilitaire), mais aussi le tourisme. La culture devient ainsi un vrai levier de l'organisation du territoire, voire d'intégration sociale.

Vous l'aurez compris, je plaide ici pour tout à la fois la mise en place de programmes de recherche et développement, et la réflexion des différents acteurs, en particulier territoriaux sur les nouvelles données et les stratégies à construire. C'est un programme de travail long et, me semble-t-il, important. Pour conclure, je voudrais souligner deux éléments significatifs :

- Le changement de paradigme, fondé sur le divorce de l'économique et du social, ouvre, avec la révolution technologique, une ère nouvelle dans laquelle la culture joue un rôle déterminant. Les intellectuels et les artistes, en particulier, sont amenés à tenir une grande place en liaison avec les populations. Le territoire devient un lieu de fracture essentielle. La cohésion territoriale, en particulier si l'on développe des stratégies culturelles intégrées, peut renverser le risque d'explosion et de ségrégation. La place faite aux créateurs en général, aux artistes en particulier, peut être

l'indice de cette cohésion et de ces stratégies. C'est, avec toutes les limites notées, l'enjeu essentiel des théories de Florida.

La coupure entre l'économique et le culturel s'estompe, non au profit de l'économique, mais du culturel qui trouve une nouvelle place et de nouvelles responsabilités dans le développement. Il y a beaucoup à penser – et à agir – dans cette situation neuve.

- Le deuxième élément concerne le niveau d'intervention : c'est bien *l'articulation*, pensée, maîtrisée, de stratégies locales, intégrées et de stratégies nationales mais surtout européennes, continentales, qui permettent d'éviter une concurrence sanglante entre des territoires en compétition.

Nous avons du pain sur la planche.

5. Annexes

Annexes

© Zinneke 2008 Copyleft Benjamin Brolet

The Zinneke parade in Brussels, Belgium

Bibliography

Ressources bibliographiques

This chapter proposes a selection of key references, bibliography and a presentation of "key actors" in the field of culture and development; these resources are to be considered in addition to bibliographies already presented in the different articles of the publication.

Ce chapitre propose une sélection de textes de référence, ressources bibliographiques et présentation d'acteurs clés dans le domaine « culture et développement » ; ces éléments sont à considérer en complémentarité des bibliographies présentées dans les différents articles de cette publication.

1. Culture and Development

- Major events and key references available online

Adams, D., Goldbard, A. (2002) *Community, Culture and Globalisation*. New York: Rockefeller Foundation.

The essays and stories illustrate the vital role that arts and culture can play in bringing about understanding and fostering social development and community development, particularly in the face of today's challenges of the globalisation process.

http://www.communityarts.net/readingroom/archivefiles/2002/01/community_cultu_1.php

Danida (2000) *The Power of culture* Copenhagen: Danish Ministry of Foreign Affairs

A rich and pluralistic culture is a cornerstone of a thriving democracy. Every society is enriched by, and dependent on creative forces for survival and development. For unconventional solutions to be found in situations of chaos and conflict, free creative thinking is needed.

<http://www.um.dk/Publikationer/Danida/English/ThematicBooklets/ThePowerOfCulture/index.asp>

Danida (2002) *Culture and Development, Strategy and Guidelines*. Copenhagen: Danish Ministry of Foreign Affairs.

The basic premise of the present Strategy is the close correlation that exists between culture and development. Development processes are not solely related to economic and social factors.

<http://www.um.dk/Publikationer/Danida/English/DanishDevelopmentCooperation/CultureAndDevelopment/index.asp>

Cultural Heritage in Sustainable Development Group - Documents and Reports.

World Bank and Partners. 1999 to 2002

The World Bank's Cultural Heritage and Development Group is engaged in a number of partnerships aiming at jointly developing new and innovative approaches to

cultural heritage and development. Such partnerships with governments, the private sector, and NGOs help coordinate and complement our actions.

<http://web.worldbank.org/WSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTCHD/0,,contentMDK:20268625~menuPK:540720~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430430,00.html>

European Commission (2006) *Study on the Economy of Culture in Europe*

This study is a first at European level. It highlights the direct (in terms of GDP, growth and employment) as well as the indirect (links between creativity and innovation, links with the ICT sector, regional development and attractiveness) contribution of the cultural and creative sectors towards the Lisbon Agenda.

http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc881_en.pdf

European Commission (2007) *European agenda for culture in a globalizing world*

The Commission proposes a new EU agenda for culture, which attempts to respond to the challenges of globalisation. This new European strategy for culture aims to intensify cultural cooperation in the European Union (EU). It centres around a series of concrete proposals to achieve a set of common objectives.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:EN:PDF>

Gould, H., & Marsh, M. (2004) *Routemapping culture and development: report on a pilot research project exploring the use of cultural approaches to development within five UK development agencies*. London: Creative Exchange

This research highlights the inconsistent approach and limited explicit policy with reference to cultural activities in development, despite finding over 350 examples across five development agencies over two years. The study considers the different uses of culture in development, finding a lack of consistency in implementing projects, little understanding of how cultural processes work, and few examples of appropriate evaluation.

<http://www.creativeexchange.org/system/files/routemap.pdf>

Grefe, X., Pflieger, S. (2005) *Culture and Local Development*. Paris: OECD

This publication highlights the impact of culture on local economies and the methodological issues related to its identification. In particular, the book demonstrates that the contemporary contribution of culture to economic development is not only limited to attracting tourists, but that it increasingly acts as a catalyst for other activities to further develop through territorial clusters. It also demonstrates the power of culture as a tool for the social integration of distressed people and communities, thus contributing to sustainable development.

http://www.oecd.org/document/50/0,3343,en_2649_34459_34918578_1_1_1_37457,00.html

Hawkes, J. (2001) *The Fourth Pillar of Sustainability: Culture's Essential Role in Public Planning*. Cultural Development Network, Common Ground Publishing

This book opens up a large debate on cultural policy, and explores the different ways in which culture affects and relates

to patterns of human activities. It illustrates practical ways in which culture can be applied to public policy as well as featuring examples of models that can be drawn upon from around the world.

<http://pimaculturalplan.org/pcc/pdfs/CulturalVitality-FourthPillar.pdf>

Ministry of Foreign Affairs of Finland (2000) *Navigating culture: A road map to culture and development*.

This manual has been written to facilitate your explorations of the impacts of culture on development, and the impacts of development on culture. It offers discussion on the meaning of culture in a programme environment and suggests practical approaches to integrating cultural dimensions in programme implementation.

<http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=69176&nodeid=34606&contentlan=2&culture=en-US>

Mercer, C. (2002) *Towards Cultural Citizenship: tools for cultural policy and Development*. Hedemora:Bank of Sweden Tercentenary Foundation and Gidlunds Forlag

The premise of the book is that cultural policy is central to national and international agendas, and is fundamentally about the basic human right of citizenship and the human objective of sustainable development. "Culture...must be looked upon and treated as a basic driving force behind human behaviour and central to human development." The book will be useful for anyone interested in the links between cultural policy and citizenship, and in tools for developing new cultural policy strategies.

http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=2560&language=en_US

Pascual i Ruiz, J., Dragojevic, S., (2007) *Guide to Citizen Participation in Local Cultural Policy Development for European Cities*. Bucharest:European Cultural Foundation, ECUMEST Association, Interarts Foundation

In this book, experts Jordi Pascual i Ruiz and Sanjin Dragojevic explore the conceptual framework and the theories behind citizen participation in local cultural policy development and the mechanisms of how participation can be realised on the city level.

<http://www.ecumest.ro/eng/detail.php?tip=n&p=1&lang=en&id=188>

Rao, V., Walton, Michael Eds, *Culture and public action*, Palo Alto, Stanford University Press. May 2004 [464 p]

Reviews a range of interdisciplinary work, primarily in anthropology and economics, that offers possibilities for understanding the role of culture in development and public action. The authors argue that it is vital to attend to local cultural dynamics as part of appreciating the context of a development effort, and give pragmatic, practical and policy recommendations in this regard. Includes a number of examples and case studies from Africa, Asia and Latin America.

<http://www.cultureandpublicaction.org/conference/book.htm>

Rogoff, B. (2003) *The Cultural Nature of Human Development*. New York: Oxford University Press

This publication presents an account of human development that looks at both the differences and similarities among cultures. Beyond demonstrating that "culture matters," Rogoff focuses on how culture matters in human development - what patterns help make sense of the cultural aspects of human

development?

http://books.google.com/books?id=ExpukZfnSYgC&dq=The+Cultural+Nature+of+Human+Development&pg=PP1&ots=zxrR6lQwv&sig=Z797BJJa9_98WsoErXMc-_23_Yk&prev=http://www.google.com/search%3Fclient%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla%3Afr%3Aofficial%26channel%3Ds%26h

Sen, A. (2000) *Culture and Development*. Tokyo

<http://www.scribd.com/doc/6699222/Culture-Development-by-Amartya-Sen>

Swiss Agency for Development and Cooperation & Swiss Ministry of Foreign Affairs (2003) *Culture is not a Luxury: culture in development and cooperation*. Bern: SDC

A 44-page booklet devoted to the role of culture in development and cooperation efforts. The booklet contains background information, programme guidelines and project examples from Mali, Mozambique, Burkina Fasso, Cuba, Nicaragua, Vietnam, India, Bangladesh, Romania, Macedonia, Uzbekistan, and Tajikistan.

http://culture.developmentgateway.org/uploads/media/culture/Culture_is_not_a_luxury.PDF

UNDP (2004) *Human Development Report 2004: Cultural Liberty in Today's Diverse World*

The 2004 Report carefully examines —and rejects—claims that cultural differences necessarily lead to social, economic and political conflict or that inherent cultural rights should supersede political and economic ones. Instead, it provides a powerful argument for finding ways to "delight in our differences", as Archbishop Desmond Tutu has put it. It also offers some concrete ideas on what it means in practice to build and manage the politics of identity and culture in a manner consistent with the bedrock principles of human development. The Report makes a case for respecting diversity and building more inclusive societies by adopting policies that explicitly recognize cultural differences — multicultural policies

http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_complete.pdf

UNESCO (1995) *Our Creative Diversity, Report of the World Commission on Culture and Development*

The World Commission on Culture and Development hoped that Our Creative Diversity would stimulate debate and spark off new initiatives. That hope has been amply realized. The issues raised by the Commission come squarely to the forefront internationally.

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=22431&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO Stockholm Conference (1998)

UNESCO's main goal in designing the Stockholm Conference was to transform the new ideas contained in Our Creative Diversity into policy and practice. The Conference was deliberately designed to allow government officials and cultural leaders, artists, intellectuals, scholars, and media personalities, to interact and debate on a range of key issues. Some 2,500 participants, from 149 countries explored practical ways of recasting cultural policies within a human development framework. The outcome was the Action Plan the Conference adopted on 2 April 1998.

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=18717&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO (1998) *Report of the World Commission on Culture and Development "Our Creative Diversity"*

The World Report aims to address the manifold aspects of cultural diversity, critically review common notions and assumptions, and propose policy-oriented recommendations on topics as diverse as identities and dialogue, the future of languages and intercultural education, media pluralism and cultural industries, the business world, local knowledge, biodiversity, sustainable development, governance and human rights.

<http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001016/101651Eb.pdf>

UNESCO (2005) *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*

The Convention, adopted by the 33rd General Conference of UNESCO in October 2005, entered into force on 18 March 2007. The Convention seeks to strengthen the five inseparable links of the same chain: creation, production, distribution/dissemination, access and enjoyment of cultural expressions, as conveyed by cultural activities, goods and services

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=11281&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

United Cities and Local Governments (2004) *Agenda 21 for Culture*. Barcelona: UCLG

The Agenda 21 for culture is the first document with a worldwide mission that advocates establishing the groundwork of an undertaking by cities and local governments for cultural development.

http://www.agenda21culture.net/docu_agenda_en.htm

United Nations (2005) UN Millennium Development Goals.

Retrieved 20 January 2009, from <http://www.un.org/millenniumgoals/>

United Nations Population Fund (2004) *Working from within: culturally sensitive approaches in UNFPA programming*. New York: UNFPA

The nine case studies presented in this brochure are drawn from a longer UNFPA report entitled, "Culture Matters: Working with Communities and Faith-based Organizations". It highlights the necessity of mainstreaming cultural analysis and sensitivity in development efforts.

http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/268_filename_Culture_2004.pdf

Urban Institute & the Fund for Folk Culture (2003) *Culture and Commerce: Traditional Arts in Economic Development*

This monograph highlights the possibilities and challenges of joint work between economic development agencies and traditional artists and arts organizations.

http://www.urban.org/UploadedPDF/410812_culture_and_commerce.pdf

Vincent, R. (2005) *What do we do with culture? Engaging culture in development*. London: Exchange

This short briefing paper gives a critical overview of recent attempts to engage culture in development work, and in HIV and AIDS work in particular.

<http://www.healthcomms.org/pdf/findings3.pdf>

Warren, D. M., Slikkerveer, L. J., Brokensha, D. (Eds) (1995) *Cultural dimension of development: indigenous knowledge systems*. London: Intermediate Technology Publications Ltd

A collection of 46 papers, that advocates using indigenous knowledge about local environments in planning and implementing a participatory model of development. Also profiles a number of global networks and resource centres for indigenous knowledge.

2. Culture and Development - Bibliography

Adam, Don and Goldbard, Arlene (2002) *Community, Culture and Globalization*. Rockefeller Foundation, New York.

Alderson, Evan; Robin Blaser; and Harold Coward [et al], ed. (1993) *Reflections on Cultural Policy: Past, Present and Future*. Waterloo, Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University Press for Calgary Institute for the Humanities.

Apffel-Marglin, Frederique and Stephen A. Marglin (eds) (1990) *Dominating Knowledge: Development, Culture, and Resistance*. Oxford University Press, Oxford.

Backer, Greg (2002) "Beyond Garrets and Silos: Concepts, Trends and Developments in Cultural Planning", *Municipal Cultural Planning Project* (MCPPI).

Bennett, Tony (2001), *Differing Diversities: Transversal Study on the Theme of Cultural Policy and Cultural Diversity*, Strasbourg Cedex: Council of Europe Publishing.

Blazwick, Iwona (2001) *Century City: Art and the Culture in the Modern Metropolis*. Tate Publishing, New York.

Borup, Tom (2004) "The Dialectic of Community Arts Practice and Globalization, or Is This Parade Going the Wrong Way?" *Community Arts Network*.

Boswell, David and Jessica Evans (eds) (1999), *Representing the Nation: A reader history, heritage and museums*, Routledge, London.

Brown, Michael (2003) *Who Own's Native Culture*, Harvard University Press, Boston. Available online: www.williams.edu/go/native/

Buchwalter, Andrew (1992) *Culture and Democracy: Social and Ethical Issues in Public Support for the Arts and Humanities*, Westview, Boulder Colorado.

Buell, Frederick (1994) *National Culture and the New Global System*, Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Chiwone, Emmanuel M. & Zfikile Gambahaya (1998) *Culture and Development: Perspectives from the South*. Mond Books, Harare.

Cowen, Tyler (2002) *Creative Destruction: How Globalization is Changing the World's Cultures*, Princeton University Press, Princeton.

- Cornwell, Terri Lynn (1990) *Democracy and the Arts: The Role of Participation*. Praeger, New York.
- Crane, Diana; Nobuko Kawashima; and Ken'ichi Kawasaki, ed. (2002) *Global Culture: Media, Arts, Policy, and Globalization*, Routledge, New York.
- Docker, John (1994) *Postmodernism and Popular Culture: A Cultural History*, Cambridge University Press, Cambridge [UK]; New York.
- Dreeszen, Craig, Ph.D. (1997) *Community Cultural Planning Handbook: A guide for community leaders*. Published by Americans for the Arts, Washington, D.C. Distributed by Americans for the Arts and The Arts Extension Service.
- Dubin, Steven C. (1992) *Arresting Images: Impolitic Art and Uncivil Actions*, Routledge, London; New York.
- Evans, Graemek (2001) *Cultural Planning: An Urban Renaissance*, Routledge, London; New York.
- Finbarr, Barry Flood (2002) "Between Cult and Culture: Bamiyan, Islamic Iconoclasm, and the Museum." *The Art Bulletin*. pp.645.
- Fuller, N.J. (1992) The Museum as a Vehicle for Community Empowerment: the Ak-Chin Indiana Community Ecomuseum Project. In I. Karp, C. M. Kreamer & S. D. Lavine (Eds), *Museums and Communities: The politics of Public Culture*. Washington DC: Smithsonian Institution
- Gaboni, Dario (2001) "World Heritage: Shield or Target?" *Getty Conservation Institute newsletter* 16.2.
- Galla, Amarewar (2003) "Culture in Development: Subaltern Perspectives", Paper presented to the *Stockholm + 5* conference, Swedish National Commission for UNESCO, Stockholm.
- Galla, Amarewar (2002) *Culture and Heritage in Development: Ha Long Ecomuseum, A Case Study from Vietnam*, Humanities Research, 9(1), pp. 63-76.
- Garcia Cavlini, Nestor (2001) *Consumers and Citizens*, University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Geertz, Clifford (1973) *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York.
- Girard, Augustin, and Geneviève Gentil (1983, c1972) *Cultural Development: Experiences and Policies*, UNESCO, Paris.
- Gould, H., & Marsh, M. (2004) *Culture: Hidden Development – A Practical Working Guide to Culture and Development for the International Development Sector*. London: Creative Exchange
- Hawkes, Jon (200) *The Fourth Pillar of Sustainability: Culture's Essential Role in Public Planning*. Cultural Development Network. Common Ground Publishing.
- Hill, John R. (2003) "Cultural Indicators 2003", *Pacific Research Institute*.
- Kagtcbas, Ciddem, and Cigdem Kagitcibasi (1996) *Family and Human Development Across Cultures: A View from the Other Side*, L. Erlbaum Associates, Mahway, New Jersey.
- Kahn, Peter H. (2001) *The Human Relationship with Nature*, MIT Press, Cambridge, MA.
- Kirshenblatt-Gimblett, Barbara (1998) *Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage*, University of California Press, Berkeley.
- Lacy, Suzanne (1995) *Mapping the Terrain: New Genre Public Art*, Bay Press, Seattle, Washington.
- Landry, Charles and Franco Bianchini (1995) "Creative City", Demos [in association with] *Comedia*, New York, 66 p.; 21 cm.
- Landry, C., et al. (1996) "The Art of Regeneration: Urban Renewal through Cultural Activity", *Comedia*, 1996. Available online: www.jrf.org.uk/knowledge/findings/socialpolicy/pdf/sp8.pdf
- Lewis, Justin and Toby Miller, ed. (2003) *Critical Cultural Policy Studies: A Reader*. Blackwell Pub, Malden, MA.
- Marsh, Mary and Gould Helen (2003) "Routemapping Culture and Development", *Creative Exchange*.
- Matarasso, Francois (1999) "Towards a Local Culture Index: Measuring the cultural vitality of Communities". Published by Comedia.
- Matarasso, Francois (2001) "Recognising Culture : Briefing Papers on Culture and Development", UNESCO.
- Matarasso, Francois and Chell, John (1998) "Vital Signs, Mapping Community Arts in Belfast", *Comedia*, Stroud.
- McGuigan, Jim (1996) *Culture and the Public Sphere*, Routledge, London; New York.
- McGuigan, Jim (2004) *Rethinking Cultural Policy*, Open University Press, Maidenhead.
- McKenna, Rebecca, Szanto, Andras and Wise, Michael Z., (eds) (2003) "Arts & Minds: Cultural Diplomacy amid Global Tensions", Presented by the *National Arts Journalism Program*. Available Online: <http://www.culturalpolicy.org/pdf/ArtsMinds.pdf>
- Mercer, Colin (2002) *Towards Cultural Citizenship: tools for cultural policy and Development*, Bank of Sweden Tercentenary Foundation and Gidlunds Forlag, Hedemora.
- Merali, Isfahan and Valerie Oosterveld, ed. (2001) *Giving Meaning to Economic, Social, and Cultural Rights*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- Meskel, Lynn (2002) "Negative Heritage and Past Mastering in Archaeology", *Anthropological Quarterly*, 75:557-574.
- Miles, Malcolm (1997) *Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures*, Routledge, New York.
- Miller, Toby and Lewis, Justin (eds) (2002) *Critical cultural policy studies : a reader*. Blackwell Publishers, Oxford.
- Miller, Toby and Yudice, George (2002) *Cultural Policy*, Sage Publications, London.
- Mooney, Michael Macdonald (1980) *The Ministry of Culture: Connections Among Art, Money, and Politics*, Wyndham Books, New York.

- Mudimbe-boyi, Elisabethv (2002) *Beyond Dichotomies: Histories, Identities, Cultures, and the Challenge of Globalization*, State University of New York Press, Albany.
- Muhando Mlama, P. (1991) *Culture and Development: The Popular Theatre Approach in Africa*. Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies.
- New York Foundation for the Arts (2001) "Culture Counts: Strategies for a More Vibrant Cultural Life in New York City".
- Ninkovich, Frank (1996) *U.S. Information Policy and Cultural Diplomacy*. Foreign Policy Association, New York.
- Overmyer, Grace (1939) *Government and the Arts*, W. W. Norton & company, inc, New York. [c1939]
- Pankratz, David B. and Valerie B. Morris (1990) *The Future of the Arts: Public Policy and Arts Research*, Praeger, New York.
- Patcher, Marc and Landry, Charles (2001) *Culture at the Crossroads : Culture and Cultural Institutions at the Beginning of the 21st Century*, Comedia, London.
- Pearce, Susan (1994) *Museums and the Appropriation of Culture*, Athlone Press, London; Atlantic Highlands, NJ.
- Porter, Robert, ed. (1980), *Arts Advocacy: A Citizen Action Manual*. American Council for the Arts, New York, N.Y.
- Ramsay, Meredith (1996) "Community, Culture, and Economic Development: The Social Roots of Local Action" (Suny Series, Democracy in American Politics), State University of New York.
- Rao, Vijayendra and Walton, Michael (2004) *Culture and Public Action*.
- Richardson, Michael (2001) *The Experience of Culture*. Sage Publications, London.
- Robb, K. A. (1992) *Museums and Nation Building: The Role of Museums in the National Development of Costa Rica – A Contribution to the Study of Culture and Development*. Unpublished PhD Department of Folklore, Indiana University.
- Rogoff, Barbara (2003) *The Cultural Nature of Human Development*, Oxford University Press, New York.
- Rowe, John Carlos, ed. (1998) *Culture and the Problem of the Disciplines*. Columbia University Press, New York.
- Schafer, Paul D. (1998) *Culture: Beacon on the Future*, Praeger, Westport, Connecticut.
- Shorthose, Jim (2003) "Unlawful instruments and goods: Afghanistan, culture and the Taliban." *Capital & Class* Spring 2003 issue 79, p9-16.
- Smiers, Joost (2003) *Arts Under Pressure: Promoting Cultural Diversity in the Age of Globalization*, Zed Books, The Hague, The Netherlands: Hivos; London, UK; New York, NY.
- Smith, Ralph A. and Ronald Berman, ed. (1992) *Public Policy and the Aesthetic Interest: Critical Essays on Defining Cultural and Educational Relations*. University of Illinois Press, Urbana.
- Stevenson, Nick, ed. (2001) *Culture and Citizenship*, SAGE, London; Thousand Oaks, Calif.
- Swiss Agency for Development and Cooperation & Swiss Ministry of Foreign Affairs (2003) "Culture is not a Luxury: culture in development and cooperation".
- Tilley, Christopher (1999) *Metaphor and Material Culture*, Blackwell Publishers, Oxford, UK; Malden, Mass.
- Tohmé, Georges (1992) *Cultural Development and Environment*, Unesco, Paris, France.
- Turiel, Elliot (2002) *The Culture of Morality: Social Development, Context, and Conflict*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Tureil, Elliot; Larry P. Nucci; Geoffrey Saxe, ed. (2000) *Culture, Thought, and Development*, Lawrence Erlbaum Assoc. Inc.
- UNCTAD IX, 13 June, 2004, "High Level Panel on Creative Industries and Development", *Creative Industries and Development*.
- UNESCO Sector for culture (2001) *Culture Throughout the Project Cycle*. In F. Matarasso (Ed.), *Recognizing Culture: A Series of Briefing Papers on Culture and Development*. Paris: Comedia, Department of Canadian Heritage, UNESCO, World Bank.
- United Nations Development Program, "Human Development Report 2004 : Cultural Liberty in Today's Diverse World", Hoechstetter Printing, New York.
- World Commission on Culture and Development, "Our Creative Diversity", [www.unesco.org/culture_and_development/ocd/intro.html].
- Urban Institute (2003) "Culture and Commerce: Traditional Arts in Economic Development".
- Urban Institute (2003) "Investing in Creativity: A Study of the Support Structure for U.S. Artists".
- Valsiner, Jaan (1999) *Culture and Human Development*, Sage Pub.
- Walker, John A. (1994) *Art in the Age of Mass Media*, Pluto Press, London.
- Williams, Raymond (1981) *Culture*, Fontana, London.
- Wolfensohn, James, September 23, 1997, "The Challenge of Inclusion: 1997 Annual Meeting Address", [web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/...].
- World Bank conference held October 4-7, 1999, "Culture Counts".
- The World Bank *Culture and Sustainable Development: Investing in Cultural and Natural Endowments*, September 28, 1998.
- Wu, Chin-Tao (2002) *Privatising Culture: Corporate Art Intervention Since the 1980's*. Verso, London; New York.
- Yúdice, George and Toby Miller (2002) *Cultural Policy*. Sage Publications Ltd, London [Eng.]; Thousand Oaks, California.
- Yúdice, George (2003) *The Expediency of Culture: Uses of Culture in the Global Era*. Duke University Press, Durham.

© Eric Roset, 2008

Exposition d'Eric Roset dans le cadre du 4e séminaire ARCADE en décembre 2008 (Lille, France).
Au pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-mer

Relevant actors

Acteurs clefs

Cultural networks

The European Music Office (EMO)

<http://www.emo.org/>

The European Music Office is an international non-profit association promoting musical diversity and representing the interests of European music professionals at a European and worldwide level. EMO's main policy consists in setting up a specific EU Programme for music. As coordinator of the European Music Platform, EMO develops music cooperation projects responding to the EU calls for proposals with the aim of promoting the mobility of artists and of works of art.

European Network of Cultural Administration Training Centres (ENCATC)

<http://www.encatc.org/>

Founded in 1992 in Poland, this independent and unique network gathers 131 members (91 full members, 35 associate members and 5 individual members) and operates through 34 countries. The European Network of Cultural Administration Training Centres (ENCATC) is the only European network gathering together higher educational institutions and training organizations dealing with cultural management education and training. ENCATC's mission is "to stimulate and encourage the development of cultural management & policy within the context of great changes in the fields of culture, arts and media"

The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA)

<http://www.ifacca.org/>

A dynamic network, sharing knowledge and creating understanding to enrich a world of artistic and cultural diversity, the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) is the first global network of national arts funding bodies. Inaugurated at the World Summit of Arts and Culture in December 2000, it aims to create an international resource and meeting ground for all those whose public responsibility it is to support excellence and diversity in artistic endeavour.

International Network for Cultural Diversity (INCD)

<http://www.incd.net/incden.html>

INCD is a worldwide network working to counter the adverse affects of globalization on world cultures.

INCD has members in all regions of the world and all parts of the cultural community. Cultural organizations, artists and cultural producers from every media, academics, heritage institutions and others are joined together around fundamental principles which motivate and guide INCD campaigns. INCD believes that diverse cultures and artistic expressions can and must thrive in a world of global marketplaces and rapidly changing media technologies.

International network for contemporary performing arts (IETM)

<http://www.ietm.org>

IETM is a membership organisation which exists to stimulate the quality, development and contexts of contemporary performing arts in a global environment, by initiating and facilitating professional networking and communication, the dynamic exchange of information, know-how transfer and presentations of examples of good practice. IETM gathers more 400 member organisations from 45 different countries.

European and international local government networks

Cités Unies France

<http://www.cites-unies-france.org>

Cités Unies France brings together local French authorities committed in activities of international cooperation. Cités Unies France has 500 members and leads a network of over 3,000 local authorities involved in decentralized cooperation.

ENTP- European New Towns Platform

<http://www.newtowns.net/>

The European New Towns Platform - ENTP- is the European organization representing the New Towns. Founded in 2001, the organization is now a strong network of 30 members and 10 partners from 11 European countries. The members are local governments from European New Towns whereas our partners are research centers. The ENTP has 2 main purposes. For its members: to work as a

platform to exchange information, share good practices and implement common projects. At the European level: to work as an advocacy body to represent the New Towns, promote them and strengthen their role on a regional and transnational level.

EUROCITIES

<http://www.eurocities.org/main.php>

EUROCITIES is the network of major European cities. Founded in 1986, the network brings together the local governments of more than 130 large cities in over 30 European countries. EUROCITIES provides a platform for its member cities to share knowledge and ideas, to exchange experiences, to analyse common problems and develop innovative solutions, through a wide range of Forums, Working Groups, Projects, activities and events.

EUROCITIES gives cities a voice in Europe, by engaging in dialogue with the European institutions on all aspects of EU legislation, policies and programmes that have an impact on cities and their citizens. The network is active across a wide range of policy areas including: economic development and cohesion policy, provision of public services, environment, transport and mobility, employment and social affairs, culture, education, information and knowledge society, governance and international cooperation.

EUROCITIES, culture & development: Culture and creativity are a vital aspect of our societies, and people need access to a wide range of arts and cultural activities. Europe's cities are home to a rich mixture of people including migrants from all parts of the world, and this diversity represents a valuable source of cultural wealth and human potential. EUROCITIES believes that culture and creativity should be supported by public policies at all levels, including the European level, and that the impact of culture

on the economic development and social cohesion of cities should be recognized.

United Cities and Local Governments (Working Group on Culture)

<http://www.cities-localgovernments.org/uclg/index.asp?L=EN&ID=243&pag=newTemplate.asp>

United Cities and Local Governments (UCLG) represents and defends the interests of local governments on the world stage, regardless of the size of the communities they serve. The main objective of the UCLG Working Group on Cultures, chaired by Carles Martí, Councillor for Culture, City of Barcelona, is to promote the role of culture as a central dimension of local policies through the dissemination and implementation of the Agenda 21 for culture.

Academic expertise on culture & development

The Centre of Expertise on Culture and Communities (CECC)

<http://www.cultureandcommunities.ca>

The Centre of Expertise on Culture and Communities (CECC) project was administered under the auspices of the Centre for Policy Studies on Culture and Communities, in the School of Communication, Simon Fraser University. The centre is based at Simon Fraser University's Vancouver campus, and has been supported by Infrastructure Canada, the Department of Canadian Heritage, the City of Ottawa, and a range of other cultural stakeholders.

The Centre's activities involved three interlinked components: knowledge generation, outreach and networking, and awareness/knowledge

exchange. It conducted research and brought together academia, policy, and practice in four areas: The state of cultural infrastructure in Canadian cities and communities; Culture as the fourth pillar of community sustainability; Culture in communities: Cultural systems and local planning; The impacts of cultural infrastructure and activity in cities and communities.

The project conducted a nation-wide consultation with over 100 policy stakeholders at three levels of government on the state of cultural infrastructure in communities across Canada, commissioned extensive secondary data analysis, and sponsored a major international colloquium attended by over 400 in Spring of 2008. Through this initiative, the CPCC has developed extensive relations with stakeholders, a proven track record in knowledge outreach and exchange, a listserv of 5,400 subscribers, regular salons, and over 30 publications in the field of creative space, infrastructure gaps and municipal, cultural planning indicators, and provincial and regional planning approaches to cultural infrastructure.

The Network of Networks for Research and Cooperation in Cultural Development (Culturelink)

<http://www.culturelink.hr>

Culturelink, the Network of Networks for Research and Cooperation in Cultural Development, was established by UNESCO and the Council of Europe in 1989 in Paris, at the Consultation of Representatives of Regional and Sub-regional Networks for Cultural Development Research and Cooperation. Serving as resource centre for all of its members, Culturelink has established itself as an efficient and unique mechanism in the field of culture. With its extensive

geographic coverage, it was the widest-ranging project of the World Decade for Cultural Development (1988-1997).

Culturelink's mission is to strengthen communication among its members, encouraging international and intercultural communication and collaboration, as well as joint research projects. The long-term objective is the development of a world-wide information system for the study of cultural development and cooperation. To this end, the Network collects, processes and disseminates information on cultural development, cultural life and policies. Aiming to develop appropriate means of communication and speed up the flow of information, the Culturelink Network set up its Internet Gopher service in 1994, while the Culturelink Home Page was first established on the World Wide Web in 1996. It has been updated and expanded regularly, growing into a complex WWW Resource Centre.

Observatoire de Politiques Culturelles

<http://www.observatoire-culture.net>

Il s'agit d'un organisme national français qui a été créé pour accompagner la décentralisation, la déconcentration des politiques culturelles, la réflexion sur le développement et l'aménagement culturel du territoire, les dynamiques culturelles et artistiques à travers des missions de formation, d'études, de conseil et d'information.

Operators in culture & development

Architecture & Development (A&D)

<http://www.archidev.org/>

Architecture & Development (A&D) is a Non Governmental Organization (NGO) founded in 1997 at Paris which aims for International Solidarity. The objective is to reinforce the competences of the architects as actors of the development process, while emphasizing their social role as citizens in helping the vulnerable and divested populations, of the North and the South. A&D also contributes to the creation of a network of expertise and capacity building in several fields of intervention like - the problem of appropriate and environmentally responsive architecture, linking of the urban and rural development, response to the humanitarian and the post-emergency need of disasters and the conservation of our built and cultural heritage. Thanks to a multicultural approach and a team of multi-disciplinary people, A&D has involved itself in the framework of international solidarity through the organization of events, training programmes, sensibilization and the organization of exchanges in North / South and South/ South countries and the implementation of development projects through a system of cooperation and partnerships.

CulturCooperation e.V.

<http://www.culturcooperation.de/eindex.php>

<http://www.culture-and-development.info>

International cultural exchange needs a lobby. Cultur Cooperation e.V. carries out projects concerning cultural exchange on an international level and organizes events related to the politics of culture in Germany and abroad. The work of the Hamburg-based charitable association founded in 1986

is oriented to current political debates on culture and development. The main aim of the numerous and varied events, publications and programmes is to promote the exchange between artists and the culturally creative from Africa, Asia, Latin America and Europe. The association also carries out information and consciousness-raising activities in the fields of culture and development.

HIVOS

<http://www.hivos.nl/eng/content/view/full/2114>

Hivos is a Dutch non-governmental organisation guided by humanist values. A number of its core values are human dignity and self determination, an aversion to dogmas and totalitarian regimes, and a sense of mutual solidarity. The organisation is committed to poor and marginalised peoples in Africa, Asia and Latin America. It strives for the long-term improvement of their circumstances and for the empowerment of women in particular.

Hivos believes that art and culture perform a vital role in the advancement of democratic and varied societies. That is why Hivos supports independent and innovative initiatives in Africa, Asia and Latin America that serve to inspire people, stimulate creativity and create possibilities for dialogue. Priorities include encouraging local cultural productions and festivals; developing new talent, developing national and international cultural exchange projects; organising cultural debates and improving the cultural infrastructure.

Institutional actors and foundations

Boekman Foundation

<http://www.boekman.nl/engindex.html>

The Boekman Foundation collects and disseminates knowledge and information about the arts and culture in both policy and practice. It stimulates research and the development of opinion on the production, distribution and take-up of the arts and on national and international policy on the arts and culture. The Boekman Foundation is an independent facilitator between interested parties from official public bodies, the academic world and the cultural field. It is a unique centre for policy advisors, politicians and managers, for researchers, teachers and students from various disciplines, and for the staff of art institutions, artists and journalists.

Danish Center for Culture and Development (DCCD)

<http://www.dccd.dk/dccd/cku.nsf>

Danish Center for Culture and Development (DCCD) promotes cultural co-operation between Denmark and the developing countries in Africa, Asia, the Caribbean, Latin America, and the Middle East through:

- Presentation of art and culture from the developing countries in cooperation with partners in Denmark and abroad
- Information and advice about cultural exchange and cooperation
- Allocation of funds for Danish cultural cooperation with developing countries
- Co-ordination and implementation of festivals in Denmark for the developing world's cultures

- Facilitation of capacity building within the cultural sector in the developing countries as well as presentation of Danish art and culture.

The center provides the framework for large initiatives such as the Images festivals and information projects.

European Cultural Foundation

<http://www.eurocult.org/we-advocate/>

European Cultural Foundation is an independent organisation which helps the arts contribute to a strong, united and diverse Europe built on shared cultural values.

In and around Europe, in specific local contexts, we help to strengthen the structures that support cultural life. We assist cultural organisations to develop sustainably, and bring together the cultural sector and public policymakers so that cultural policies will be effective and inclusive. We strongly advocate a comprehensive cultural strategy for Europe, in all its diversity.

Organisation Internationale de la Francophonie – Arts et Culture

<http://www.francophonie.org/actions/arts/index.cfm>

L'Organisation internationale de la Francophonie contribue à promouvoir la production culturelle francophone du Sud, facteur d'enrichissement mutuel, de rapprochement entre les personnes et de paix.

The Prince Claus Fund for Culture and Development

www.princeclausfund.org

The Prince Claus Fund aims at increasing cultural awareness and promoting exchange between culture and development. It initiates and supports artistic and intellectual quality, and it is a platform for intercultural exchange. Activities and publications reflecting a contemporary approach to the themes of culture and development are realised in cooperation with individuals and organisations mainly in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean. The annual Prince Clause Awards are presented to offer individuals and organisations new opportunities and recognition.

Soros Foundation / Arts and Culture Program

<http://www.soros.org/initiatives/arts/about>

The Open Society Institute (OSI), a private operating and grantmaking foundation, aims to shape public policy to promote democratic governance, human rights, and economic, legal, and social reform. On a local level, OSI implements a range of initiatives to support the rule of law, education, public health, and independent media. At the same time, OSI works to build alliances across borders and continents on issues such as combating corruption and rights abuses. The Arts and Culture Program draws on the power of culture, in particular artistic and expressive culture, to help build and maintain open societies. ACNP carries out its mission principally by working to strengthen the autonomous cultural sector as an essential element of civil society.

Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) - Support to Culture and Media

http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=440&language=en_US

The aim of SIDA's culture and media cooperation is to create conditions for cultural diversity, creative activities and opportunities for mass media to operate freely.

The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) – “Culture Matters”

<http://www.sdc.admin.ch/index.php?navID=21446&langID=1>

In accordance with its mandate, SDC seeks to promote the awareness and development of culture with the aim of reinforcing development and transition processes in the countries of operation.

The World Bank – Culture and Poverty Initiative

<http://go.worldbank.org/FRQAU7I290>

The Dutch-Supported program “Learning and Research on Culture and Poverty” has two aims: to pilot innovative operational ways a) to improve poverty reduction efforts by mobilizing cultural strengths and assets and b) to improve the effectiveness of investment projects by integrating explicit attention to culture into their design.

Resources

Culture and Development: A forum for culture, rights and human development

<http://cultureanddevelopment.ning.com>

A space to collaborate & advocate for culture in development & social change, springing from the Creative Exchange network (1997-2008)

ConnectCP online database

<http://www.connectcp.org/index.php>

ConnectCP is a database of cultural policy experts based around the globe. By participating in this database ConnectCP aims to stimulate the interaction of people with knowledge in the cultural policy sector, mobilize human resources, and facilitate the flow of cultural policy information.

Creative Exchange

<http://www.creativexchange.org/>

Creative Exchange is a charity and global network dedicated to the social role of arts and culture which connected people, provided information and raise awareness of how arts and culture contribute to international development and social change. Creative Exchange started researching and advocating for the social role of arts and culture in 1998, but ceased operations in July 2008. Over 10 years Creative Exchange built up an international network and completed projects exploring the role of culture in international development, HIV/AIDS, conflict and in the inclusion and integration of refugees and asylum seekers. Its work is sustained through this website resource centre.

Culture.Info

<http://www.culture.info/>

The first port-of-call for users seeking cultural information on a particular topic

Culture Matters: the SDC Platform for Culture and Development

<http://www.culturematters.ch>

This is a site for sharpening the cultural lens in development cooperations. It is designed for project managers working with arts and culture projects. And for practitioners working in the many fields of development cooperation who want to be more sensitive to the cultural context they are working in. The idea is for interested persons to share their best practices and lessons learnt in working with cultural awareness in development and transitional contexts.

Culture and Public Action

<http://www.cultureandpublicaction.org>

A forum to foster dialogue across disciplines on issues related to culture and development, and their implications for public action. Based on the book: Culture and Public Action, Vijayendra Rao and Michael Walton (editors).

DG Communities

<http://culture.developmentgateway.org/>

DGCommunities is an online resource community on Culture & Development, a collaborative space for professionals working to reduce poverty and promote sustainable development worldwide. Members in more than 200 countries share knowledge resources, tools, contact information, and more. Each online community is centered on specific themes and guided by experts in the field.

EuroCult21

<http://www.eurocult21.org>

This project aims to promote discussion, identify challenges, exchange best practices and diffuse knowledge concerning the current role of culture in urban governance, from city objectives (policy making and programmes) to the methodologies (strategic planning or public-private partnerships); Identify new research and funding needs on urban cultural policy in the years to come; Formulate innovative cultural strategies in collaboration with other European cities and University centres; Prepare a clear set of recommendations on cultural policy to the European institutions and Members States.

Labforculture

<http://www.labforculture.org>

Labforculture works with and for artists, arts and culture organisations and networks, cultural professionals and audiences in the 50 countries of Europe, as well as providing a platform for cultural cooperation between Europe and the rest of the world. Its mission is both to ensure that all those working on cultural collaboration have access to up-to-the-minute information and to encourage the cultural sector to become more experimental with online technologies.

LabforCulture Case Studies

http://www.labforculture.org/en/case_studies

Inspiring & informative stories of cross-border cooperation in Europe

The Power of Culture

<http://www.krachtvancultuur.nl/en/>

The Power of Culture is a website about culture and development. Culture is not a peripheral matter. The ideas, ideals and creativity of people are the driving force behind development towards more political, economic and social freedom. The Power of Culture reviews art and cultural expressions in conjunction with human rights, education, the environment, emancipation and democratization. The site offers a list of projects, initiatives and objectives of Dutch organizations active in this area.

The site also reports on the part played by cultural organizations in Africa, Asia, Latin America, the Caribbean and South-east Europe. News and background information illustrate how culture is inextricably entwined with ethics and policy. The Power of Culture also points the way to other internet sources, media and organizations.

The SDC Culture Matters Project Database

http://www.culturematters.ch/en/Home/Examples_Best_Practices/Culture_as_Development_Tool?officeID=69

Using Culture as a Tool for Development: This section is dedicated to projects using culture to propel development.

First ARCADE Seminar, "Culture and conflict prevention", Barcelona (September 2007)

Report ARCADE Seminar "Culture and conflict prevention"

September 6th-7th 2007, Barcelona, Spain

By Brigitte Beauzamy (CIR), Florent Le Duc (ACTED)

The ARCADE seminar series started with a meeting in Barcelona on "Culture and conflict prevention" in September 2007. Beyond the will to introduce the question of the relation between culture and conflict prevention, this first meeting had several purposes:

Initiating a first collaboration between the different actors of the ARCADE project;

Working out and/or confirming future avenues to be explored for the project;

Setting the culture issue as an element of action within city diplomacy.

Organized in collaboration with the "Diputació de Barcelona", the ARCADE meeting was indeed part of the "City Diplomacy" dynamics. It was held prior to the conference on "The Role of Local Authorities in Peace Building" which gathered several hundred participants on September 6th - 7th, 2007 in Barcelona¹.

During the ARCADE seminar, nearly ten contributors shared their perspectives on the relation between culture and conflict prevention; these were a useful addition considering all the different contexts of intervention –cities of Europe, Central Asia, or Myanmar– and the varied conceptual frameworks –from anthropology to the development process of the European Commission.

During the day of exchanges and interactions, some key points and issues at stake have appeared to be essential:

1. Issues of definitions

Defining culture is a difficult preliminary to discussing how culture impacts on conflicts and can be mobilized in conflict prevention. Although everyone agrees that cultural intervention without a working definition of culture is very likely to fail to reach its aims or to be transferable to other cases, it appears that preconceptions about what culture is prevail in many cases. In fact, two definitions oppose each other even though actors engaged in conflict prevention and/or resolution may be likely to mobilize them at different moments.

In the first or anthropological/sociological definition, culture is considered to be a system of symbols including very institutionalized aspects such as religion, rituals and ceremonies reinforcing the community, but also narratives about conflict, language, etc. This definition assumes that culture is everywhere and is deeply rooted in everyday interactions. Although

1. The report on the "City Diplomacy" meeting in Barcelona is available online:
http://www.citydiplomacy.org/fileadmin/user_upload/jornadespau_preview.pdf

culture may contribute to change over time, such mutations are not likely to occur within mere months, especially those concerning the perceptions of the Self and the Other by groups or communities engaged in a conflict.

In the second definition of culture, it is seen as an ensemble of practices generally linked to joyful events, in which positive aspects of the community are enacted and displayed – such as belonging and creativity. Cultural events bring people together and may provide ground for enhancing inter-community dialogue during safe, conflict-free occasions. They can fulfil different aims that may seem contradictory in the first place: they reinforce the group by celebrating the uniqueness and worth of its cultural heritage, but they may also increase the awareness and exposure that participants have of other cultures and thereby promote tolerance and dialogue between communities. Even though the relevance of the public that is targeted by this kind of actions was questioned, food, music, dancing, sports as well as all sorts of artistic practices are here particularly considered and specific events such as festivals are likely to have a significant impact on people's representations of the Self and the Other. These actions, however, have given rise to a questioning of the tools available for measuring the impact this sort of programs can have.

Even though both definitions may not appear to be contradictory at first glance – after all the second one only retains a more limited definition of cultural practices – they indeed stem from very different outlooks on what culture is about and how it is likely to interfere in the evolution of the conflict. Typically, the first definition is more pessimistic with regards to the possibility of conducting successful cultural interventions in conflict resolution than the second one, which sees culture as fundamentally positive. Indeed, while the sociological definition of culture puts the emphasis on how cultural aspects serve as markers of the community's identity and therefore as boundaries between communities, the second definition considers culture to be the realm in which problematic interactions between communities can be re-enacted and transformed.

Equally problematic is the working definition of conflict. Some vocabulary issues, such as the distinction between community conflicts and ethnic conflicts are not the most essential ones here, even though they have been the topic of much debate in the literature on conflicts. During the meeting, various definitions of conflicts have been mobilized in the debates, and the concept of community conflicts has at times been replaced by such others as interpersonal conflicts, or conflicts between people and their environment. It is important to note that these two types of conflicts actually differ from community conflicts per se, in which one or both groups engaged in the conflict see themselves as a community. Even though conflicts manifest themselves in interpersonal relations, there are collective elements in a community conflict such as representations, discourses and ideologies that prevent us from considering that they can be solved solely at the interpersonal level. Another issue is how we concretely identify the conflict: it was repeatedly mentioned that many cultural interventions are meant to prevent conflicts from escalating, which requires that we have functional early warning indicators allowing us to monitor the evolution of problematic situations. Issues pertaining to territory and to relations between neighbouring communities should be considered, yet many cases involving migrant communities cannot be understood in such terms. It appeared that the rise in violence was used in many cases as the main indicator of an escalating conflict, which leaves many issues pending: firstly, that of cultural interventions aimed at peaceful conflicts or conflicts in which violence is contained and mostly symbolic. Secondly, we ought to acknowledge the considerable experiential differences

between peaceful and violent conflicts which impact on the nature of cultural interventions which can be designed and implemented.

2. Acknowledging the part played by NGOs and local authorities as actors in the conflict

Because of the nature of the ARCADE meeting itself, much room was given to sharing the experiences of intervening third parties in community conflicts, especially those of NGOs and municipalities. This has created the possibility to discuss the specificities of the standpoint of NGOs with regards to culture in community conflicts. Firstly, we ought to acknowledge the fact that NGOs are actually actors in the conflict which they contribute to modify by their intervention: it is therefore not possible to think of them as neutral observers of the situation. Their position vis-à-vis the conflict is from the outset the one of actors trying to contribute to preventing or solving it from an external standpoint.

As a conclusion, this specific perspectives on conflicts raised questions:

The issue of the sustainability of cultural initiatives was raised, which actually boils down to problems of financial independence for local cultural actors as well as to the time constraints imposed on NGOs' cultural programs.

The issue of the relationships and interactions with local stakeholders is also of key importance. As external actors, NGO representatives are faced with the dilemma of trying to impact on the situation without become actually part of the system of action in the long run. This dilemma may take an aggravated form when postcolonial issues render direct intervention impossible. The importance of local governance was stressed here: not only improving local governing bodies can be used as leverage for boosting confidence within each community and creating dialogue with the other side, these institutions are also key partners for implementing cultural policies and rendering them sustainable.

Premier séminaire ARCADE, "Culture et prévention des conflits", Barcelone (septembre 2007)

Rapport Séminaire ARCADE

Culture et prévention des conflits

6 et 7 septembre 2007, Barcelone, Espagne

Par Brigitte Beauzamy (CIR), Florent Le Duc (ACTED)

Le cycle de séminaires ARCADE a débuté par une rencontre à Barcelone sur le thème « Culture et prévention des conflits » en septembre 2007. Au-delà d'une approche de la question des liens entre culture et prévention des conflits, cette première réunion couvrait plusieurs objectifs :

Initier une première collaboration entre les différents acteurs du projet ARCADE,

Elaborer et/ou confirmer les thèmes de réflexion à venir pour le projet,

Positionner la thématique culture comme élément d'action dans la diplomatie des villes.

Organisée en collaboration avec la « Diputació de Barcelona », la rencontre ARCADE s'est en effet inscrite dans la dynamique de la « Diplomatie des villes ». La rencontre ARCADE s'est tenue en amont de la conférence sur « Le rôle des collectivités locales dans la construction de la paix » qui a réuni plusieurs centaines de participants les 6 et 7 septembre 2007 à Barcelone².

Durant le séminaire ARCADE, près de dix intervenants ont apporté leur vision du lien entre culture et prévention des conflits, visions complémentaires tant les contextes d'intervention étaient différents (villes européennes, d'Asie Centrale ou du Myanmar) et les cadres conceptuels étaient variés (de l'anthropologie aux logiques de développement de la Commission européenne).

Pendant la journée d'échange et de communication, différents points et enjeux ont été dégagés comme étant essentiels.

1. Problèmes de définitions

Avant de pouvoir évaluer l'impact qu'à la culture sur les conflits et la manière dont elle peut être mobilisée dans leur prévention, il est nécessaire, bien que difficile, d'en donner une définition. Bien que tout le monde s'accorde à dire qu'il est fort probable que l'intervention culturelle sans définition préalable de la culture ne parvienne pas à atteindre ses objectifs ou à être appliquée à d'autres cas, il semble que les idées préconçues sur ce qu'est la culture l'emportent souvent. Deux définitions s'opposent en fait, même s'il est possible que les acteurs engagés dans la prévention des conflits et/ou leur résolution y fassent appel à des moments différents :

Dans la première définition, ou définition socio-anthropologique, la culture est considérée comme un système de symboles qui inclut des aspects très institutionnalisés, tels que la religion, les rituels et les cérémonies qui renforcent la communauté, mais aussi les récits historiques

2. Le compte-rendu de la rencontre « City diplomacy » de Barcelone est disponible en ligne : http://www.citydiplomacy.org/fileadmin/user_upload/jornadespau_preview.pdf

qui abordent les thèmes du conflit, du langage, etc. Cette définition suppose que la culture est omniprésente et profondément enracinée dans les échanges quotidiens. Bien qu'elle puisse contribuer à un changement avec le temps, il est peu probable que de telles mutations aient lieu en seulement quelques mois, en particulier celles qui concernent les perceptions de Soi et de l'Autre par des communautés ou des groupes engagés dans un conflit.

Dans la seconde définition, la culture est perçue comme un ensemble de pratiques généralement liées à des événements joyeux, au cours desquels les aspects positifs d'une communauté, tels que l'appartenance et la créativité, sont représentés et manifestés. Les événements culturels rassemblent les gens et permettent d'améliorer le dialogue intercommunautaire en période de paix et de sécurité. Ils sont en mesure de répondre à des objectifs différents qui peuvent sembler contradictoires au premier abord ; ils renforcent le groupe en célébrant la valeur et le caractère unique de son patrimoine culturel, mais ils peuvent aussi développer la sensibilité et l'ouverture à d'autres cultures chez les participants et promouvoir ainsi la tolérance et le dialogue entre les communautés. Même si la question de la pertinence du public ciblé par ce type d'action a été évoquée, la nourriture, la danse, les sports ainsi que toutes sortes de pratiques artistiques sont ici particulièrement pris en compte, et il est probable que des événements particuliers tels que les festivals aient un impact important sur les représentations que se font les gens de Soi et de l'Autre.

Cependant, ces actions ont donné lieu à des interrogations sur les outils disponibles pour mesurer l'impact de ce genre de programmes.

Même si ces deux définitions ne semblent pas contradictoires à première vue (après tout, la seconde retient seulement une définition plus limitée des pratiques culturelles), elles découlent en réalité de points de vue très différents sur ce en quoi consiste la culture et la manière dont elle est susceptible d'affecter l'évolution du conflit. D'une manière générale, la première définition est plus pessimiste en ce qui concerne la possibilité de mener à bien des interventions culturelles dans la résolution d'un conflit ; la seconde, elle, voit la culture comme fondamentalement positive. En effet, alors que la définition sociologique de la culture souligne le fait que les aspects culturels servent de marqueurs de l'identité communautaire et ainsi de limites entre les communautés, la seconde définition considère la culture comme le domaine dans lequel les relations intercommunautaires problématiques peuvent être représentées à nouveau et transformées.

La définition de la notion de conflit est tout aussi problématique. Les questions de vocabulaire, comme par exemple la distinction entre conflits communautaires et conflits ethniques, ne sont pas ici essentielles, même si elles ont fait l'objet de nombreux débats dans les publications sur les conflits. Pendant la rencontre, diverses définitions du conflit ont été mobilisées au cours des débats, et le concept de conflit communautaire a parfois été remplacé par d'autres, tels que le conflit interpersonnel, ou le conflit entre des gens et leur environnement. Il est important de remarquer que ces deux types de conflit se distinguent en fait des conflits communautaires en soi, dans lesquels l'un des deux ou les deux groupes engagés dans le conflit se considèrent eux-mêmes comme des communautés. Même si les conflits se manifestent dans les relations interpersonnelles, il existe dans les conflits communautaires des éléments collectifs, tels que des représentations, des discours et des idéologies qui nous empêchent de considérer qu'ils peuvent être résolus uniquement à l'échelle interpersonnelle. La manière dont nous identifions concrètement le conflit pose aussi problème : il a été fait mention à plusieurs reprises du fait que de nombreuses interventions culturelles sont conçues pour empêcher l'escalade des conflits, ce qui nécessite des

indicateurs fonctionnels qui nous mettent en garde assez tôt et nous permettent de suivre de près l'évolution des situations problématiques. Les questions se rapportant au territoire et aux relations entre communautés voisines doivent être prises en compte, mais de nombreux cas mettant en jeu des communautés migrantes ne peuvent pas être analysés en ces termes. Il semble que la montée de la violence ait été utilisée dans de nombreux cas comme indicateur principal de l'escalade d'un conflit, ce qui laisse beaucoup de questions en souffrance : tout d'abord, celle des interventions culturelles destinées aux conflits pacifiques, ou conflits au sein desquels la violence est contenue, et surtout symbolique. De plus, il nous faut reconnaître les différences considérables qui existent entre l'expérience de conflits pacifiques et celle de conflits violents et qui ont un impact sur la nature des interventions culturelles que l'on peut concevoir et mettre en œuvre.

2. Reconnaître le rôle des ONG et des autorités locales en tant qu'acteurs des conflits

En raison de la nature même de la rencontre ARCADE, la parole a été donnée aux tiers intervenant dans les conflits communautaires, qui ont pu faire part de leur expérience, en particulier les ONG et les municipalités. Il a ainsi été possible de débattre des spécificités du point de vue des ONG en ce qui concerne la culture dans les conflits communautaires. Tout d'abord, il nous faut reconnaître que les ONG sont en fait des acteurs dans le conflit qu'elles contribuent à modifier par leur intervention : il n'est donc pas possible de les considérer comme des observateurs neutres de la situation. Leur position par rapport au conflit est dès le départ celle d'acteurs qui tentent de contribuer à sa prévention ou sa résolution d'un point de vue extérieur.

Pour conclure, ces différentes positions par rapport aux conflits ont soulevé des questions :

Le problème de la pérennité des initiatives culturelles a été évoqué ; il revient en fait à un problème d'indépendance financière pour les acteurs culturels locaux, et aux contraintes temporelles imposées aux programmes culturels des ONG.

Le problème des relations et des interactions avec les parties prenantes locales est aussi d'une importance capitale. En tant qu'acteurs externes, les représentants d'ONG sont confrontés au dilemme d'essayer d'avoir un impact sur la situation sans prendre vraiment part à long terme au système d'action. Ce dilemme peut s'aggraver lorsque les problèmes liés à la question postcoloniale rendent impossible l'intervention directe. L'importance des autorités locales a alors été soulignée : non seulement l'amélioration des conseils municipaux peut être utilisée pour renforcer l'assurance de chaque communauté et créer un dialogue avec l'autre camp, mais ces institutions sont aussi des partenaires-clés pour mettre en place les politiques culturelles et les rendre durables.

First ARCADE arts exhibition, Zoetermeer (December 2007)

Report ARCADE Seminar "Culture, Social Cohesion and Integration Challenges"

December 13th-14th 2007, Zoetermeer, Netherlands

By Romi Mukherjee (CIR)

The ARCADE Seminar on "Culture, Social Cohesion, and Integration," aspired to problematize the long-standing assumption that social cohesion depends primarily on cultural interaction, dialogue, and syncretism. In geopolitical, sociological, and anthropological discourses, it is generally taken for granted that consensus between communities that share little functions as the pre-condition for any possibility of social cohesion. The ARCADE seminar sought to take such an assumption to task and reflect seriously on the dialectic of "cultural sharedness" and "social cohesion."

Examining ethnographic material, empirical data, cultural policy, and aesthetic production, participants in the seminar attempted to examine the nuances and inexorable tensions that arise within the nexus of "culture and conflict." Discourses concerning the impact of NGOs tend to often deploy terms like "culture," "social cohesion," and "culture and conflict," without any real precision, reducing these concepts to a series of empty floating signifiers that function as rhetorical markers which neatly absorb a multiplicity of divergent sensibilities. The ARCADE seminar sought to critically engage these concepts as sites of contestation in hopes of discovering their deep substrates. More specifically, participants explored the larger role of culture in the seemingly non-cultural domains of environmental policy, economic development, and socio-economic equity.

The scope and inter-disciplinarity of ARCADE set it apart from other organizations involved in similar lines of research.

Among the presentations were:

Lupwishi Mbuyamba, Executive Director of the Observatory of Cultural Policies in Africa (OCPA), Mozambique, stressed the need for cultural policy to be taken seriously by political actors and described the impact of the Cultural Charter for African Renaissance. Inaugurated in 2006, the Charter outlined a global strategy for imbricating development with cultural concerns and production, proving that "culture" can be used as a valuable tool in development insofar as it can be used to establish lines of continuity between heterogeneous groups and therefore, create a solidarity necessary to the implementation of developmental plans on both the national and continental level; Development suffers if groups remain divided and the cultural sphere may provide means of forging cross-communal bonds and developing pedagogical practices which allow for groups to participate in the creation of hybrid mosaic cultures, at once national and communal, adaptable and "rooted."

Furthermore, culture can only be transformed into a practical political tool if we begin to comprehend it as not simply an intangible structure (memory, ritual, belief), but also as a force

for economic growth; “cultural practitioners” can participate in nascent “culture industries” while avoiding the real and subjective traps of reification.

Simon Tordjman, researcher, at Institute of Political Sciences in Paris, went on to discuss how cultural production has functioned as an insurgent tool to foster democracy and challenge authoritarian regimes. If democracy begins with the cultivation of *le sens commun* which can potentially stand in opposition to top-down ideological interpolations, culture, here understood as inter-subjective communicability, becomes the site of both cohesion and contestation. Drawing on his own work on cultural practices, law, and human rights in Uzbekistan, Mr. Tordjman, stressed how “culture” can mutate into “sub-culture” and remain a machine of resistance that refuses to be recuperated by homogenizing cultural policy and state-thought. However, the “cultural sphere” should not be self-consciously transformed into a political war-machine; on the contrary, artists are simply cultural practitioners who “do what they do.” Hence, the cultural sector must be involved project-based activities that, while not overtly politicized, work with non-state actors who remain outside of the system; “culture” and “cultural production” therefore finds itself in the inter-zone between cohesion (establishing consensus on the ground) and conflict (functioning as a potentially destabilizing and non-recoverable force against monolithic political regimes).

Dianne Dodd, of the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (Spain/UK), explored how cultural policy on both the municipal and national level operate as the key spheres for thinking through the problems of social cohesion. She stressed the need for cities and municipalities to implement various “cultural laboratories” where immigrants from various communities could come together with other artists to simply engage in “process;” the domain of art needs not be restricted to the world of galleries and museums but must continually be thought of as an experiential medium stressing cooperation and activity rather than the merits of the finished product. Creative collaboration, according to Dodd, is an essential domain in which differences can be overcome through the fostering of a mediating language (painting, music, dance, improvisation). Cultural policy must remain attuned to the nature of such “processes” and actively attempt to include such experiments in its social mandate at the local level.

Myriam Stoffen, Director of the Zinneke Parade³, Belgium, examined how issues of social cohesion and diversity must also be interrogated through our own understanding of spatio-temporal frames, architecture, and urban geography. The Zinneke Parade, in recoding the cityscape, its inhabitants, and their environments, subverts the symbolic and social capital of space, and, in doing so, problematizes the relationship between the center and the margins, commonly accepted class and ethnic divisions, and their contexts; the Parade functions as a critique of the “psycho-geography” of the *doxa* and the means by which the *doxa* naturalizes hierarchical living conditions and space. The Parade deterritorializes the unconscious and spatial limits of urban geography (both concrete and psychic) and hence, performs a series of

3. The Zinneke Parade involves artists and local people who work together for one and a half year, they engage on local level (connecting people within a neighborhood). It is important to explore the neighborhood to see what issues are important on social, political, and economic level there. As a result people collaborate, connect, but also conflict. They are engaged to question their living environment, dominant social positions. The role of an artist is then crucial for the project as he/she may be an eye-opener, and help to be creative. The project is a co-production, not consumption. It aims to reappropriate urban space physically and symbolically with the help of debate and negotiations.

necessary subversions that allow for participants to explore new modelizations of both space and inter-subjectivity. An enterprise in pure production, the Parade refuses consumption and avoids the pitfalls of the urban festival and love parade. In addition, it is not simply an event for the eternally joyous *homo festivus* of post-modernism. On the contrary, the Parade is used to telescope those dimensions of urban life that *homo festivus* prefers not to look at; the homeless, the unemployed, the "margins." More serious and systematic in its agenda, its ultimate objective remains the breakdown of conventional archetypes of urban hierarchization and mental patterns and paradigms that produce and reproduce inequitable architectural and environmental barriers.

Julien Truddaïu, founder of *Autres (M) Ondes*, is convinced that "guerilla radio," the installation of temporary radio stations devoted to giving the excluded (from Sri Lanka Tsunami survivors to psychiatric patients) a voice, functions as an ideal means of working through issues of culture and social cohesion. The media, as the primary vehicle for cultural diffusion, must be used (in spite of itself) to bring alienated actors, their concerns and crises, to a mass audience. The radio offered a radical avenue for Tsunami survivors in Sri Lanka to represent themselves and counter international media depictions which understood little of their real conditions and interiority. It also functioned as platform from which, for instance, indigenous Buddhist priests could comment on the nature of the "humanitarian" interventions of various NGOs and evangelical groups. In Roubaix, Truddaïu also created a radiophonic space for psychiatric patients; the mentally ill remain society's *jamais vu/ jamais dit*, and, even years after Foucault, Guattari, and Laing, madness still functions as the negativity of the social. A radio-station for psychiatric patients not only initiates a political and epistemological transgression, but also foregrounds how "diversity" and "multiculturalism" should really not be simply comprehended as the inclusion of that which is not white, but engage all that is marginalized and rendered invisible (the mad, children, criminals, the diseased, etc.). The media's role in social cohesion is therefore fundamental and the real democratization of the networks of social communication is far from complete.

ARCADE therefore exists as a transversal forum for the interrogation of culture, conflict, and social cohesion; integrating cultural practitioners, policy makers, political actors, and militants, the ARCADE group seeks to broaden the horizons of the debate on culture and social cohesion through fusing real activity "on the ground" with theoretical and policy-based insights. The result is a radically polyvalent organizational structure which simultaneously elicits rigorous critical thinking, ground breaking social intervention, and pragmatic solutions to the problems of cultural policy.

Séminaire ARCADE "Culture, cohésion sociale et défis d'intégration",
Zoetermeer, Pays-Bas (décembre 2007)

Rapport Séminaire ARCADE Culture, cohésion sociale et défis d'intégration

13 et 14 décembre 2007, Zoetermeer, Pays-Bas

par Romi Mukherjee (CIR)

Le séminaire ARCADE intitulé « Culture, cohésion sociale et défis d'intégration » avait pour ambition de problématiser l'hypothèse de longue date selon laquelle la cohésion sociale dépend essentiellement de l'interaction, du dialogue et du syncrétisme culturels. Les discours géopolitiques, sociologiques et anthropologiques supposent qu'un consensus entre des communautés qui n'ont pas grand-chose en commun est la condition préalable de toute possibilité de cohésion sociale. Le séminaire ARCADE a cherché à s'attaquer à une telle hypothèse et à réfléchir sérieusement à la dialectique des notions de partage culturel et de cohésion sociale.

À travers l'examen de données ethnographiques et empiriques, des politiques culturelles et de la production esthétique, les participants au séminaire ont tenté d'examiner les nuances et les tensions inexorables provoquées par le lien entre « culture et conflit ». Les discours sur l'impact des ONG ont tendance à utiliser des termes tels que « culture », « cohésion sociale » et « culture et conflit » sans précision réelle, et à réduire ces concepts à une série de signifiants vides dont le sens n'est pas fixe et qui fonctionnent comme des marqueurs rhétoriques qui absorbent soigneusement une multiplicité de sensibilités différentes. Le séminaire ARCADE a cherché à contester de façon critique ces concepts dans l'espoir de découvrir leur essence profonde. Plus précisément, les participants ont exploré le rôle plus large de la culture dans des domaines qui ne lui sont apparemment pas liés, tels que la politique environnementale, le développement économique et l'équité socio-économique.

La portée et l'interdisciplinarité du projet ARCADE le distinguent des autres organisations impliquées dans des domaines de recherche similaires.

Parmi les interventions qui ont eu lieu, nous pouvons citer Lupwishi Mbuyamba, directeur exécutif de l'Observatoire des politiques culturelles en Afrique (OCPA) au Mozambique ; il a souligné la nécessité pour les acteurs politiques de prendre au sérieux la politique culturelle et a décrit l'impact de la Charte de la renaissance culturelle africaine. Instaurée en 2006, cette charte expose les grandes lignes d'une stratégie mondiale pour intégrer aux projets de développement des préoccupations culturelles et prouve que la « culture » peut faire fonction de précieux instrument de développement, en ce sens qu'elle peut servir à établir des lignes de continuité entre des groupes hétérogènes et créer ainsi la solidarité nécessaire à la mise en œuvre de projets de développement, à la fois à l'échelle nationale et continentale. Le développement peut souffrir de la division des groupes, et la sphère culturelle peut apporter des solutions pour établir des liens intercommunautaires et développer des pratiques pédagogiques qui permettent aux groupes de participer à la création de cultures hybrides et composites, nationales et communales à la fois, flexibles et « enracinées ».

De plus, la culture ne peut être transformée en un instrument politique pratique que si nous commençons à la comprendre non pas uniquement comme une structure immatérielle

(mémoire, rituel, croyances) mais également comme une force de croissance économique. Les « opérateurs culturels » peuvent participer aux « industries de la culture » naissantes tout en évitant les pièges réels et subjectifs de la réification.

Simon Tordjman, chercheur à l'Institut d'études politiques de Paris, a ensuite examiné la manière dont la production culturelle peut fonctionner comme instrument d'insurrection pour encourager la démocratie et contester les régimes autoritaires. Si la démocratie commence en cultivant le sens commun, potentiellement capable d'opposer une résistance aux interpolations idéologiques autoritaires, alors la culture, en tant que force de communication intersubjective, devient à la fois un lieu de cohésion et de contestation. Tirant les conclusions de ses recherches sur les pratiques culturelles, le droit et les droits de l'homme en Ouzbékistan, M. Tordjman a insisté sur le fait que « la culture » peut se transformer en une « subculture » et continuer d'être une machine de résistance qui refuse d'être récupérée par une politique culturelle et une pensée d'état homogénéisatrices. Cependant, la « sphère culturelle » ne doit pas être volontairement transformée en une machine de guerre politique ; au contraire, les artistes sont simplement des opérateurs culturels qui se concentrent sur leur activité. C'est pourquoi le secteur culturel doit participer à des activités basées sur des projets qui, bien qu'ils ne soient pas ouvertement politisés, impliquent des acteurs non gouvernementaux qui restent en dehors du système ; la « culture » et la « production culturelle » se trouvent donc dans une zone intermédiaire entre cohésion (l'établissement d'un consensus sur le terrain) et conflit (qui joue le rôle de force non récupérable et potentiellement déstabilisatrice contre les régimes politiques monolithiques).

Dianne Dodd, de la Fédération internationale des conseils des arts et des agences culturelles (Espagne / Royaume-Uni), s'est intéressée à l'importance du domaine de la politique culturelle à la fois à l'échelle municipale et nationale dans la résolution des problèmes de cohésion sociale. Elle a souligné la nécessité pour les villes et les municipalités de mettre en œuvre divers « laboratoires culturels » où les immigrants issus de différentes communautés pourraient se réunir avec d'autres artistes simplement pour s'engager dans le « processus » ; le domaine de l'art n'a pas forcément à se restreindre au monde des galeries et des musées mais doit au contraire être continuellement envisagé comme un moyen de transmission de l'expérience qui insiste sur l'entraide et l'activité plutôt que sur les mérites du produit fini. La collaboration créative, selon Dianne Dodd, est un domaine essentiel dans lequel les différences peuvent être surmontées à travers le développement d'un langage de médiation (la peinture, la musique, la danse, l'improvisation). La politique culturelle doit rester à l'écoute de la nature de tels « processus » et tenter activement d'inclure de telles expériences dans son mandat social à l'échelle locale.

D'après Myriam Stoffen, directrice de la Zinneke Parade⁴ en Belgique, les questions de cohésion sociale et de diversité doivent aussi être interrogées à travers notre propre interprétation des cadres spatio-temporels, de l'architecture et de la géographie urbaine. En recodant le paysage urbain, ses habitants et leur environnement, la Zinneke Parade subvertit les propriétés symboliques et sociales de l'espace et problématise ainsi la relation entre le centre et la périphérie, les divisions

4. La Zinneke Parade rassemble des artistes et des gens de la région et les fait travailler pendant un an et demi à l'échelle locale (pour relier les gens au sein d'un quartier). Il est important d'explorer un quartier pour se rendre compte des problématiques qui l'animent au niveau social, politique et économique. Par conséquent, les gens collaborent, communiquent, mais entrent aussi en conflit. Ils sont amenés à remettre en cause leur cadre de vie et leur position sociale dominante. Le rôle de l'artiste est donc crucial pour le projet puisqu'il peut ouvrir les yeux des gens et stimuler la créativité. Ce projet est une co-production, et pas un produit de consommation. Il a pour but la réappropriation de l'espace urbain au niveau physique et symbolique par le biais de débats et de négociations.

généralement acceptées selon la classe et l'ethnie, et leur contexte ; la Parade joue le rôle de critique de la « psychogéographie » de la *doxa* et des manières dont la *doxa* naturalise la hiérarchie des conditions de vie et de l'espace. La Parade déterritorialise les limites spatiales et inconscientes de la géographie urbaine (à la fois concrète et psychique) et accomplit ainsi une série de subversions nécessaires qui permettent aux participants d'explorer de nouvelles modélisations de l'espace ainsi que de l'intersubjectivité. Entreprise de la production pure, la Parade refuse la consommation et évite les écueils du festival urbain et de la Love Parade. De plus, il ne s'agit pas seulement d'un événement pour l'*homo festivus* éternellement joyeux du postmodernisme. La Parade est au contraire utilisée pour confronter l'*homo festivus* à ces dimensions de la vie urbaine qu'il préfère ne pas voir : les sans-abri, les chômeurs, les « marges ». L'objectif ultime de son programme, plus sérieux et systématique, demeure la démolition des archétypes conventionnels de la hiérarchisation urbaine et des schémas et paradigmes mentaux qui produisent et reproduisent des barrières architecturales et environnementales inéquitables.

Julien Truddaïu, fondateur d'*Autres (M) Ondes*, est convaincu que la « radio guérilla », c'est-à-dire des stations de radio temporaires installées dans le but de donner une voix aux exclus (depuis les survivants du tsunami au Sri Lanka jusqu'aux malades psychiatriques), représente le moyen idéal de résoudre les problèmes de culture et de cohésion sociale. Les médias, en tant que principaux véhicules de diffusion culturelle, doivent être utilisés (malgré eux) pour amener les acteurs exclus, leurs préoccupations et leurs problèmes à un large auditoire. La radio a offert aux survivants du tsunami au Sri Lanka un moyen radical de donner leur propre représentation d'eux-mêmes, en réponse aux représentations des médias internationaux qui comprenaient mal leur condition réelle et leur intériorité. Elle a également joué le rôle de plateforme à partir de laquelle des prêtres bouddhistes indigènes, par exemple, pouvaient faire part de leurs commentaires sur la nature des interventions « humanitaires » de différentes ONG et organisations caritatives religieuses. À Roubaix, Julien Truddaïu a également créé un espace *radiophonique* pour les patients d'hôpitaux psychiatriques ; les malades mentaux sont aujourd'hui encore les « *jamais vu / jamais dit* » d'une société et, même des années après Michel Foucault, Félix Guattari et Ronald Laing, la folie est toujours considérée comme négation du social. Une station de radio pour les malades psychiatriques non seulement engage une transgression politique et épistémologique, mais met également en avant le fait que la « diversité » et le « multiculturalisme » ne devraient pas être compris seulement comme l'intégration de ce qui n'est pas blanc, mais de tout ce qui est marginalisé et rendu invisible (les fous, les enfants, les criminels, les malades, etc.). Le rôle des médias dans la cohésion sociale est donc fondamental, et la vraie démocratisation des réseaux de communication sociale est loin d'être finie.

ARCADE se présente donc comme un forum transversal où peuvent être mis en question la culture, le conflit et la cohésion sociale. En intégrant des praticiens culturels, des décideurs, des acteurs politiques et des militants, le groupe ARCADE cherche à élargir les horizons de débat sur la culture et la cohésion sociale à travers la fusion d'activités réelles « sur le terrain » d'un part et d'idées théoriques et politiques d'autre part. ARCADE est par conséquent une structure organisationnelle extrêmement polyvalente qui suscite simultanément une pensée critique rigoureuse, une intervention sociale novatrice et des solutions pragmatiques aux problèmes de politique culturelle.

ARCADE Seminar on "Preservation of cultural heritage and local community development", session in Stalowa-Wola, Poland (May 2008)

Report ARCADE Seminar "Preservation of Cultural Heritage and Local Community Development" May 29th-30th 2008, Stalowa Wola-Krakow, Poland

By Paula Mejia (CIR)

The conference on *Preservation of Cultural Heritage and Local Community Development* in May brought intellectuals, artists, researchers and NGO workers together to discuss the relationship between history, identity and memory in an attempt to build upon different experiences and perspectives in such a way that would encourage a better understanding of the relationship between these issues. The cities where the conference took place, the new town of Stalowa Wola and Krakow in Poland, were specifically chosen to foster a discussion of memory and identity. The relationship between these factors exhibits itself daily in the development of these cities, from both an economic and cultural perspective. As such the conference highlighted different problems associated to the study of the past and their impact on the present. As the Key note speaker, John Crowley from UNESCO, cited "He who controls the past controls the future, and he who controls the present controls the past" (George Orwell, 1984). This citation, hints at the various issues that were addressed in the conference, and that we will attempt to highlight in this report. Among the questions that were discussed was the relationship between the past and nation building, the importance of power, the question of memory ownership, the factors that determine the meaning of specific memories at different points in history, and finally the ethical issues associated with attempting to preserve memory and heritage. Through our discussion of the presentations that took place, the aforementioned questions will develop greater weight and provide insight on to the progress that was made by those that participated in the conference.

Community Development through Cultural Resources

Elise Feron first presented the contentious relationship between the local and the global. Her presentation highlighted a contradictory evaluation of the impact that globalization has on local heritage. Feron argued that if globalization were destroying local identities and local culture, as is commonly believed, then it would also be destroying difference, and thus identities would be shared more often. Instead she argues that globalization has resulted in a desire to protect local culture and a particular vision of local identity. In arguing that local or cultural identity was not backward looking, but in fact a response harmonious to globalization, Feron highlighted other important issues that were taken into account during the conference. First was the notion that if culture is to be protected, culture must first be recognized as something important that is passed down. As opposed to having an organic or coincidental characteristic, the notion of heritage an identity acquires a controlled quality when it is recognized that local identity is a result of heritage that is deliberately remembered.

Mamedov's presentation entitled *Cultural Heritage: Preservation or Local Development*, echoed the issues highlighted by Feron, as the presentation addressed the different roles that the notion of heritage plays across time. By first posing the question "Can heritage be more than just objects in a museum visited by tourists? Can it be a part of our everyday life?" the presentation illuminated the importance of ownership in our understanding of heritage. By analyzing the different barriers that exist in Central Asia for the promotion of heritage as a means of local development, the presentation did much more than present a survey of the various challenges that such an endeavor would take. More importantly, it concluded that the reason such an approach is controversial is because heritage and its control is a means of power. Heritage is more than just part of the past, but that it instead plays an active role in the present and the future.

Tangible and intangible Heritage: policies and practices

Gábor Soós' analysis on *The Case of/ for UNESCO's "Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage"*, addressed the significant shift that has taken place in our understanding of heritage. It traces our conceptualization of heritage as one that was primarily tangible (monuments, buildings, sites, etc.) to one that is increasingly intangible, or what we will refer to as intangible cultural heritage (ICH). The rise of intangible heritage, he argues, as opposed to the tangible heritage that dominated Western countries, has emanated from Asian countries and gained widespread support from Latin America and Africa, thus reflecting an opposition between a Southern/Western understanding of heritage and of culture in general. In response to this trend, his presentation highlighted the role that different communities have on the definition and management of heritage both within and beyond the immediate concerns of its safeguarding. As such it also raised the question whether safeguarding of intangible heritage could trigger another evolution in heritage policies.

Lévi Strauss's presentation complemented Soós' analysis by highlighting the impact that the declaration of a World Heritage site had on an area controlled by the Dogon people in Mali and on their social, and economic development. The Soroly museum that was developed as a result of this declaration created tourism and consequently an opportunity to implement sustainable development for this community, a radical change from the past when artifacts were stolen or looted and sold at appreciated values on western markets. Similarly, Monika Murzyn-Kupisz's presentation discussed the use of heritage as a vehicle for local development. Her case study was that of little towns in Malopolska, Poland. Her research in Niepolomice showed that strong leadership could play a decisive role in activating the economic and cultural activities in a community. The second case, Lanckorona, confirmed the hypothesis that once skillful leaders recognized the potential of local heritage, numerous heritage related initiatives could promote local development.

Ethnographies of Development Good Practices

The portion of the conference dealing with ethnographies of development also explored the relationship between heritage and development. Annie Tubadj's presentation *Sustainability criteria as a constraining for the optimization of the production function of culture: the case of*

Regensburg argued that cultural resources can be utilized sustainably so as to produce a robust positive impact on socio-economic development. The case of Regensburg highlighted various best-practices that promote development, and led to a larger discussion that debated how the replication of the Regensburg best practices could materialize in other locations.

Measuring the impact of cultural projects on development

Tomke Lask's presentation complemented previous discussions on the relationship between heritage and development as she explored an original way of measuring the impact of cultural projects, particularly through interviews and psychogeography. Her research attempted to understand the impact that Liverpool 08 would have on the cultural habitus, and how sustainability of this impact could be monitored. Her research also addressed the interaction between different local life styles in urban spaces and the interaction of the local population in that space.

Usable Pasts: History and Ritual

Leonora Boneva-Travanova's presentation on *Searching out a local cultural identity* highlights the process of valorization that takes place when constructing heritage. She addresses two cases from Bulgaria that demonstrate a new attitude towards heritage as usable past. The first originating from Central West Bulgaria where the Surva' masked games are essential for the traditional New Year celebration. The population in the region has recognized the masks and the masked games as elements and bearers of their local identity and has developed the idea under the motto "The valley of the Masks" – a new regional festival in the village of Kovatchevzi, district of Pernik. The second case comes from the Strumiani municipality in Southwest Bulgaria, which has been encouraging the *Nestinary* fire dances in a village where they had never been a tradition. The attitude to this modernity is controversial, because it raises questions of authenticity, but the local population is very enthusiastic about such projects. As such, she argues, the reconstruction of ritual show signs that these practices are grass-roots in the community and help it consolidate a specific regional identity. In her analysis she highlights two different interpretations on the construction of heritage and cultural practices. On the one hand, they are recognized as a fundamental ethno-cultural and moral value. On the other hand, local authorities are convinced that cultural traditions offer great potential to become catalyst of new economic and social development. In the new born professional field – interpretation of heritage for the purpose of cultural tourism, the figure of the enlightened mayor/municipality council - seems to be crucial. Because it is up to the local authorities to show the capacity of combining the data of the scientific research with reliable protection and publicity techniques/marketing strategies under the motto "heritage is culture and capital".

Taking a different look at the idea of usable pasts, Mejia's presentation on the relationship between memory, truth, and reconciliation explored the "utility" of memory under tense political conditions, namely during transitional processes to democratization. Through a comparative analysis of the different approaches towards collective memory undertaken following the end of military regimes in the Southern Cone (Southern America), Mejia highlighted that certain

political measures could be taken to empower a specific narrative of the past. As such the narrative became not only a reflection of political factions in power, but at the same time an instrument which would determine what reading of history would dominate the present. In her analysis Mejia first highlighted the contentious argument proposed by Nietzsche in which he presents the notion that the future of civilizations depends on their ability to forget, so that they may progress. Her application of this theory attempted to disassociate the unfounded relationship between memory and truth that is suggested in most attempts at creating collective memory during transitional processes. Instead she argues that collective memory is just one reading among many of a time period, and as a result remembering should not acquire a normative quality. What the actions of governments in the Southern Cone indicate, is that different readings of history are motivated not by an attempt to establish a truth on the crimes committed in the past, but instead they look for different facts that fit into a vision of reality that promotes a particular political goal, which in the case of Argentina, Chile and Uruguay was democratization.

Loss and Recovery: Memory, Amnesia, Nostalgia

According to the analysis presented by Simons in her documentary, *Nostalgia*, in western emigration driven societies, a nostalgic person lives in two separate worlds – the past and the present, with little or no connection between the two. The two authors of the project, self-described victims of nostalgia, were used to explore the different ways nostalgia manifest itself, and how nostalgia, and collective memory, impact individual identity. The documentary does so by following the two main characters on a visit to their homeland, undertaken with the aim of reconnecting to places from the past, and possibly finding a cure for the nostalgia itself. In their discussion of the project, Simons highlighted various issues relating to our understanding of nostalgia. First, there was an underlying understanding of nostalgia as a disease, as the person feeling nostalgic was considered a victim. This vision of nostalgia guided their work, as the journey back home was an attempted way of “curing” the symptoms of nostalgia. Once the two main characters had arrived to their homes, however, the feelings of nostalgia persisted, despite their ability to discuss their heritage and past with family members. For the larger purpose of our discussion this seemed to point to the fact that while we repeatedly associate identity and memory to a place, it may be much more related to a time period instead. Otherwise, a simple visit to their homeland would have provided the relief they were searching for. In contrast to this individual reaction to memory, discussions on collective identity and their relationship to memory, heavily weighted the importance of place. This perhaps highlights the different ways that individual identity and collective identity deal with two factors that are considered important in determining self-understanding, when we define the self to be both an individual and part of a group.

Approaching history from another angle, Sztop-Rutkowska's presentation *Can Their Past Become Our History* highlights once again issues of ownership and appropriation of heritage. Their study which focused on the region of Podlasie had for centuries been a territory of co-existence of nations and religions – Poles, Jews, Byelorussians, Ukrainians, Lithuanians, Tartars, Christians, and Muslims. However, most of the present-day inhabitants of the region, among whom there are almost no Jews, are unaware of the important role that the former Jewish population had contributed to the local history. For the five decades of communism, and even in the first years after the democratic revolution of 1989, the memory of Podlasie Jews had been commonly rejected and denied by historical consciousness. The reasons for this long-lasting amnesia were

numerous: the absence of Jews who would be the natural carriers of their memory; the lack of material remains of Podlasie Jews; the war trauma preserved in painful wartime memories; mutual negative stereotypes; and the "blank pages" in the history of Polish-Jewish relations. In spite of the generally unfavorable environment, her group launched a community-oriented project aimed at rediscovering the Jewish heritage of the region. In their attempt to rebuild a historical narrative of the region that takes into account a multiethnic and multireligious past, they have however avoided "inventing" traditions in a Hobsbawm's sense, but rather have attempted to bring them back from the forgotten past. The discussion resulting from the presentation of this project once again highlighted questions regarding the authenticity of heritage, and whether there was such a thing as a "rightful" owner of a culture.

Romi Mukherjee's presentation closed the discussion on Loss and Recovery by putting forth the relationship between collective memory, the sacred, and religious rites, arguing that they are essential mediating forces as they are embedded in social relations and transformed with them. Taking a more theoretical perspective, Mukherjee grounded his argument on the works of Bergson, Maurice Halbwachs, and Walter Benjamin, suggesting that modernity is constituted by societies of change which are fragmented societies of memory - societies which erode psychological continuity, and thwart the capacity of individuals and groups to project a lineage of belief. As such, his presentation offered a vision of the *mal du siècle* as a response to modernity's entrance onto the historical stage. That is to say, this period's historical perspective resulted in a liquidation of collective memory, an introduction to an "eternal present" that severed ties with various disposable pasts. He argues that the slackening of the social and the liquidation of collective memory are thus transformations of the normativity of collective memory, since this type of memory is reinforced by the fact that a social group understands itself as a lineage of belief. As such, the formation of a group and reproductivity result from the efforts of memory to "feed" this self-definition. The practice of recalling the memory of the past, is most often observed as a rite, but the ritualized is not only a feature of traditional religions; it also gives a religious dimension to secular ritual insofar as this dimension is actualized. The gods die if they are not remembered in ritual, just as the social begins to evaporate if the collective memory that fixes its intra-psychic boundaries is not nourished. The collective representation is thus what holds collective identity together. Societies of change, then, calcify the fluxes and drive of collective memory. This, according to Mukherjee, results in rituals are deprived of deep content; and hence refer only to themselves instead of the society they are meant to keep together through acts of commemoration. Modernity, thus, bears the task of producing meaning, cohesion, and continuity, in the absence of collective memory.

Conclusion

The presentations throughout the conference addressed different issues highlighting which aspects of memory are considered important today. The best way perhaps of documenting the progress that the presentations inspired would be to recall some of the responses and questions that they inspired. Of particular interest through out the presentation was the notion, for example, that collectives and individuals had a right to remember the past, however, the contrary question was posed: Do we also have the right to forget the past? While no conclusive answer was attained from this discussion, the question did present the idea that the right to forget seems to be determined by historical and cultural conditions that create conditions conducive to forgetting, although

the general connotation of such efforts were negative. Further, the relationship between heritage and development was problematized by those who felt that culture could not be degraded into a marketing tool only. The ethical question of whether it is right to have a museum just so tourists can provide an economic boost to a locality was discussed extensively. On a similar note, the discussion of heritage pointed out that certain memories and certain traditions are remembered while others are not. How does one choose what is worth being preserved, and taking that point further if a certain narrative hinders development are we then obliged to let it die? The questions that were posed, while not always accompanied with an answer, did however provide insight on the different interpretations that participants had on similar issues. The different opinions that arose, did however highlight the important impact that bringing together different perspectives has on building a greater understanding of the relationship between culture and development.

ARCADE Seminar on “Preservation of cultural heritage and local community development”, session in Krakow, Poland (May 2008)

Rapport Séminaire ARCADE

Conservation du patrimoine culturel et développement des communautés locales

29 et 30 mai 2008, Stalowa Wola-Krakow, Pologne

Par Paula Mejia (CIR)

La conférence de mai, « Conservation du patrimoine culturel et développement des communautés locales », a rassemblé intellectuels, artistes, chercheurs et représentants d'ONG pour examiner la relation entre histoire, identité et mémoire et tenter de tirer parti des différents points de vue et expériences afin de parvenir à une meilleure compréhension des liens entre ces thèmes. Les villes qui ont accueilli le séminaire, la nouvelle ville de Stalowa Wola et Cracovie en Pologne, ont été spécialement choisies pour favoriser la discussion sur la mémoire et l'identité. La relation entre histoire, identité et mémoire se manifeste au quotidien dans le développement de ces villes, d'un point de vue à la fois économique et culturel. À ce titre, le séminaire a souligné différents problèmes liés à l'étude du passé ainsi que leur impact sur le présent. Dans son discours d'introduction, John Crowley de l'UNESCO a cité 1984 de George Orwell : « Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé ». Cette citation fait allusion aux divers problèmes abordés au cours du séminaire sur lesquels nous tenterons de mettre l'accent dans ce compte rendu. Ont été posées les questions de la relation entre le passé et la construction des nations, de l'importance du pouvoir, de la propriété de la mémoire, des facteurs qui déterminent le sens de certains souvenirs à différents moments de l'histoire, et enfin les questions éthiques liées à la volonté de conservation de la mémoire et du patrimoine. À travers la présentation des interventions qui ont été faites, les questions ci-dessus seront approfondies et il nous sera donné un aperçu des progrès effectués par les participants.

Le développement des communautés grâce aux ressources culturelles

Élise Feron a tout d'abord présenté la relation controversée entre le local et le mondial. Son intervention a souligné l'évaluation contradictoire de l'impact de la mondialisation sur le patrimoine local. Si la mondialisation détruisait les identités locales et leur culture comme on le croit généralement, alors elle détruirait aussi les différences, et les identités seraient ainsi plus souvent partagées. Au lieu de cela, Élise Feron soutient que la mondialisation a eu pour effet de provoquer un désir de protéger la culture locale ainsi qu'une vision particulière de l'identité locale. En affirmant que l'identité locale ou culturelle n'est pas rétrograde mais constitue plutôt une réponse adaptée à la mondialisation, Élise Feron a soulevé d'autres questions importantes abordées dans le séminaire ; tout d'abord, l'idée que si la culture doit être protégée, elle doit d'abord être reconnue comme un élément important qui se transmet. Lorsque l'on reconnaît que l'identité locale résulte du fait que le patrimoine est délibérément préservé dans le souvenir, on peut en déduire que la relation entre patrimoine et identité n'est alors ni inhérente, ni fortuite, mais bien contrôlée.

Georgy Mamedov, lors de son intervention intitulée « Patrimoine culturel : conservation ou développement local », a fait écho aux questions soulevées par Élise Feron puisqu'il a abordé le sujet des différents rôles que joue dans le temps la notion de patrimoine. En demandant tout d'abord si le patrimoine peut être plus que de simples objets dans un musée visité par les touristes et s'il peut faire partie de notre quotidien, Georgy Mamedov a souligné l'importance de l'idée de propriété en ce qui concerne le patrimoine tel que nous le comprenons. En analysant les différentes barrières qui empêchent la promotion du patrimoine comme moyen de développement local en Asie centrale, l'intervention a fait bien plus qu'exposer une enquête sur les divers défis que représenterait une telle entreprise. Plus encore, elle a conclu que la raison pour laquelle une telle approche est sujette à controverse est que le patrimoine et son contrôle sont des enjeux du pouvoir. Le patrimoine ne fait pas seulement partie du passé, il joue un rôle actif dans le présent ainsi que dans l'avenir.

Patrimoine matériel et immatériel : politiques et pratiques

L'analyse de Gábor Soós sur « Le cas de la "Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel" de l'UNESCO » concernait la modification significative de notre définition du patrimoine. Elle a d'abord retracé l'évolution de notre vision du patrimoine d'une conception matérielle (monuments, bâtiments, sites, etc.), à une conception de plus en plus immatérielle, que nous appellerons patrimoine culturel immatériel (PCI). L'essor du patrimoine immatériel, soutient Gábor Soós, par opposition au patrimoine matériel qui était dominant dans les pays occidentaux, provient des pays asiatiques et a acquis un soutien considérable en Amérique latine et en Afrique, reflétant ainsi une opposition entre les points de vue du Sud et du Nord relatifs au patrimoine et à la culture en général. Gábor Soós a expliqué qu'en réponse à cette tendance, différentes communautés participent à la redéfinition et à la gestion du patrimoine, dans le cadre du souci immédiat de sa sauvegarde mais également au-delà. À ce titre, Gábor Soós a également soulevé la question de savoir si la sauvegarde du patrimoine immatériel pouvait déclencher une autre évolution des politiques relatives au patrimoine.

L'intervention de Laurent Lévi-Strauss est venue compléter l'analyse de Gábor Soós en soulignant l'impact que l'inscription des falaises de Bandiagara (Mali) au Patrimoine Mondial a eu sur la région et sur le développement économique et social du peuple Dogon qui la contrôle. Le musée Soroly construit à la suite de cette inscription a développé le tourisme et a par conséquent constitué une occasion de mettre en place un développement durable pour cette communauté, une coupure radicale d'avec l'époque révolue où les artefacts étaient volés ou pillés et revendus à prix forts sur le marché occidental. De même, l'intervention de Monika Murzyn-Kupisz s'est intéressée à l'utilisation du patrimoine au profit du développement local. Son étude de cas s'est concentrée sur des villes de la région de Petite-Pologne. Ses recherches à Niepołomice ont montré qu'une direction énergique pourrait jouer un rôle décisif dans la stimulation des activités économiques et culturelles d'une communauté. Le deuxième cas, Lanckorona, a confirmé l'hypothèse selon laquelle une fois que des dirigeants avisés auront reconnu le potentiel du patrimoine local, de nombreuses initiatives liées au patrimoine pourraient promouvoir le développement local.

Ethnographies des bonnes pratiques de développement

La session du séminaire qui concernait les ethnographies de développement explorait également la relation entre patrimoine et développement. L'intervention d'Annie Tubadji, « Les critères de pérennité comme entrave à l'optimisation de la fonction productive de la culture : le cas de Regensburg », soutenait que les ressources culturelles peuvent être exploitées durablement afin de produire un impact soutenu positif sur le développement socio-économique. Le cas de Regensburg a donné l'exemple de différentes bonnes pratiques qui encouragent le développement, et a mené à une discussion plus large sur la possibilité d'appliquer ces bonnes pratiques à d'autres cas.

Mesurer l'impact des projets culturels sur le développement

L'intervention de Tomke Lask est venue compléter les précédents débats sur la relation entre patrimoine et développement car elle s'est intéressée à un moyen original de mesurer l'impact des projets culturels, en particulier à travers les interviews et la psychogéographie. Dans ses recherches, Tomke Lask a tenté de comprendre l'impact de Liverpool 08 sur l'habitus culturel et la façon dont la pérennité de cet impact pouvait être suivie. Elle s'est également intéressée aux relations entre des groupes sociaux locaux de styles de vie différents en milieu urbain.

Des passés utilisables : histoire et rituel

L'intervention de Leonora Boneva-Travanova, « À la recherche d'une identité culturelle locale », a souligné le processus de valorisation qui a lieu lors de la construction d'un patrimoine. Elle a donné l'exemple de deux cas en Bulgarie qui font preuve d'une nouvelle attitude envers le patrimoine en tant que passé utilisable (usable past). Le premier exemple est celui de la région centre-ouest du pays où les jeux masqués *Surva* sont essentiels à la célébration traditionnelle du Nouvel An. La population de la région a reconnu les masques et les jeux masqués comme éléments et même piliers de son identité locale et a renforcé cette idée en créant l'événement « La vallée des masques », un nouveau festival régional dans le village de Kovatchevzi, dans la province de Pernik. Le second cas est celui de la municipalité de Strumiani dans le sud-ouest de la Bulgarie, qui a encouragé les *Nestinarstvo*, danses sur les braises, dans un village où elles n'avaient jamais été une tradition. Ce genre d'innovations est controversé car il soulève la question de l'authenticité ; cependant la population locale est très enthousiaste à l'idée de tels projets. À ce titre, selon Leonora Boneva-Travanova, la reconstruction de spectacles rituels est le signe que la communauté est très attachée à ces pratiques qui participent à la consolidation d'une identité régionale spécifique. Dans son analyse, Leonora Boneva-Travanova a souligné deux interprétations différentes de l'élaboration du patrimoine et des pratiques culturelles. D'une part, patrimoine et pratiques culturelles ont une valeur ethnoculturelle et morale fondamentale. D'autre part, les autorités locales sont convaincues de la forte probabilité que les traditions culturelles deviennent le catalyseur d'un nouveau développement économique et social. Dans le nouveau domaine professionnel de l'utilisation du patrimoine comme instrument du tourisme culturel, la figure d'un maire ou d'un conseil municipal éclairé semble être cruciale. Car c'est aux autorités locales de prouver qu'elles sont capables d'allier les données de la recherche scientifique à une

protection et des techniques de publicité ou des stratégies de marketing fiables qui correspondent à la devise « le patrimoine, c'est de la culture et des investissements ».

Adoptant un autre point de vue sur l'idée de passé utilisable, Paula Mejia a exploré, à travers son intervention sur les relations entre mémoire, vérité et réconciliation, « le rôle » de la mémoire dans un contexte de tension politique, à savoir pendant les processus de transition vers la démocratie. À travers une analyse comparative des différentes approches de la mémoire collective qui ont été mises en pratique après la fin des régimes militaires dans la pointe sud de l'Amérique latine (Amérique du Sud), Paula Mejia a souligné qu'il était possible de prendre certaines mesures politiques pour mettre en place une interprétation spécifique du passé. Ainsi le passé tel qu'il est présenté non seulement correspond à l'image que veulent donner les factions politiques au pouvoir, mais devient en même temps un instrument qui détermine quelle interprétation de l'histoire domine le présent. Dans son analyse, Paula Mejia a d'abord insisté sur l'argument controversé proposé par Nietzsche qui présente l'idée selon laquelle l'avenir des civilisations dépend de leur capacité à oublier pour pouvoir progresser. Par la mise en application de cette théorie, elle a cherché à nier la relation infondée entre mémoire et vérité, implicite dans la plupart des cas lorsque l'on tente de créer une mémoire collective en période de transition politique. Paula Mejia affirme au contraire que la mémoire collective n'est qu'une interprétation parmi d'autres d'une période et que, par conséquent, on ne devrait pas donner à la mémoire de qualité normative. Les actions des gouvernements dans le Cône Sud indiquent que l'existence de plusieurs interprétations de l'histoire n'est pas motivée par la volonté d'établir une vérité sur les crimes commis par le passé, mais par celle de trouver des faits correspondant à une vision de la réalité qui promeut un certain objectif politique – c'est-à-dire, dans le cas de l'Argentine, du Chili et de l'Uruguay, celui de la démocratisation.

Perte et recouvrement : mémoire, amnésie, nostalgie

Dans les sociétés occidentales fonctionnant grâce à l'émigration, selon l'analyse présentée par Rebecca Simons dans son documentaire *Nostalgia*, une personne nostalgique vit dans deux mondes parallèles, celui du passé et celui du présent, avec peu ou pas de liens entre les deux. Les deux auteurs du projet, qui se décrivent elles-mêmes comme des victimes de la nostalgie, ont été utilisées pour explorer les différentes façons dont la nostalgie se manifeste et découvrir quel impact la nostalgie et la mémoire collective peuvent avoir sur l'identité individuelle. Le documentaire suit ainsi les deux personnages principaux lors d'un voyage dans leur pays d'origine, entrepris dans le but de rétablir un lien avec les lieux du passé et peut-être trouver un remède à la nostalgie elle-même. Lorsque les deux artistes ont expliqué le projet, Rebecca Simons a évoqué divers problèmes liés à notre interprétation de la nostalgie. Tout d'abord, il existe une perception de la nostalgie comme maladie, puisque la personne nostalgique est considérée comme une victime. C'est cette interprétation qui a guidé leur travail puisque le voyage en Pologne était une tentative de « guérir » les symptômes de la nostalgie. Cependant, une fois que les deux jeunes filles étaient arrivées chez elles, les sentiments nostalgiques ont persisté, malgré le fait qu'elles aient eu l'occasion de parler de leur patrimoine et de leur passé avec des membres de leurs familles. Par rapport au propos général du séminaire, cela semblait indiquer que bien que l'on associe généralement l'identité et la mémoire à un lieu, il est tout à fait possible qu'elles soient plutôt liées à une période. Sans cela, un simple voyage dans leur pays aurait procuré aux deux artistes le soulagement qu'elles recherchaient. Par opposition à cette réaction personnelle à la mémoire,

les débats se sont concentrés sur l'identité collective et son rapport à la mémoire et ont donné beaucoup d'importance au lieu. Ceci souligne peut-être les différentes manières dont l'identité individuelle et l'identité collective sont liées à deux facteurs considérés comme importants pour parvenir à la compréhension de soi, quand on définit le soi à la fois comme individuel et comme faisant partie d'un groupe.

Avec un point de vue différent sur l'histoire, l'intervention de Katarzyna Sztop-Rutkowska, « Leur passé peut-il devenir notre histoire ? », a soulevé encore une fois les questions de propriété et d'appropriation du patrimoine. L'étude de cas de Katarzyna Sztop-Rutkowska et son groupe portait sur la Podlasie, région de Pologne dans laquelle ont co-existé pendant des siècles les nations et les religions : Polonais, juifs, Biélorusses, Ukrainiens, Litوانيens, Tartares, chrétiens et musulmans. Cependant, un grand nombre des habitants actuels de la région, parmi lesquels on ne compte presque pas de juifs, n'ont pas conscience de l'importance du rôle de l'ancienne population juive dans l'histoire locale. Pendant les cinq décennies de communisme, et même durant les premières années qui ont suivi la révolution démocratique de 1989, le souvenir des juifs de Podlasie a généralement été rejeté et nié par la conscience historique. Les raisons de cette longue amnésie sont nombreuses : l'absence des juifs, qui auraient été les porteurs naturels de leur propre mémoire, l'absence de traces matérielles de leur existence, le traumatisme de la guerre préservé dans les souvenirs douloureux, des stéréotypes négatifs qui perdurent de part et d'autre, et les « pages blanches » dans l'histoire des relations entre les juifs et les Polonais. En dépit d'un environnement généralement défavorable, le groupe de Katarzyna Sztop-Rutkowska a lancé un projet conçu pour les communautés et dont le but était de redécouvrir le patrimoine juif de la région. En essayant de reconstruire une histoire de la région qui prenne en compte son passé multi-ethnique et multireligieux, ils ont cependant évité « d'inventer » des traditions au sens d'Hobsbawm, et tenté plutôt de les tirer d'un passé oublié. Le débat qui a suivi la présentation de ce projet a de nouveau soulevé la question de l'authenticité du patrimoine, ainsi que celle de savoir si l'on peut parler de propriétaire « légitime » d'une culture.

L'intervention de Romi Mukherjee a conclu le thème de la perte et du recouvrement en examinant la relation entre la mémoire collective, le sacré et les rites religieux. Selon Romi Mukherjee, ce sont des forces de médiation essentielles puisqu'elles sont ancrées dans les relations sociales et transformées par ces dernières. D'un point de vue plus théorique, Romi Mukherjee a basé son argument sur les œuvres de Bergson, Maurice Halbwachs et Walter Benjamin et suggéré que la modernité est constituée de sociétés du changement, c'est-à-dire de sociétés de la mémoire qui ont été fragmentées – des sociétés qui désagrègent la continuité psychologique et entravent la capacité qu'ont les individus et les groupes à projeter une suite de croyance. À ce titre, son intervention a présenté une vision du mal du siècle comme réponse à l'entrée de la modernité sur la scène historique. C'est-à-dire que le point de vue historique de cette période a entraîné une élimination de la mémoire collective, une introduction à un « présent éternel » qui a coupé les liens avec différents passés interchangeableables. Romi Mukherjee a soutenu que le relâchement du social et l'élimination de la mémoire collective sont des transformations de la normativité de la mémoire collective, puisque ce type de mémoire est renforcé par le fait qu'un groupe social se définit comme une lignée de croyance. À ce titre, la formation d'un groupe et sa reproductibilité sont le résultat des efforts de mémoire fournis pour « nourrir » cette auto-définition. La remémoration du passé est une pratique observée le plus souvent comme un rite, mais la ritualisation ne caractérise pas uniquement les religions traditionnelles ; elle donne aussi une dimension religieuse aux rituels profanes dans la mesure où cette dimension est réalisée. Les dieux meurent si l'on ne

se souvient pas d'eux à travers les rituels, tout comme le social commence à s'évaporer si la mémoire collective qui fixe les limites intrapsychiques n'est pas alimentée. C'est donc grâce à la représentation collective que l'identité collective peut se maintenir. Les sociétés du changement figent donc l'énergie et les flux de la mémoire collective. Selon Romi Mukherjee, ceci entraîne le fait que les rituels sont privés de signification profonde, et ne font par conséquent référence qu'à eux-mêmes plutôt qu'à la société qu'ils sont sensés souder à travers des actes de commémoration. Ainsi, c'est la modernité qui se charge de produire du sens, de la cohésion et de la continuité en l'absence de mémoire collective.

Conclusion

Les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de cette conférence ont abordé différentes questions qui soulignaient quels aspects de la mémoire sont considérés comme important aujourd'hui. Le meilleur moyen d'illustrer les progrès réalisés grâce aux interventions serait de rappeler certaines des réactions et des questions qu'elles ont inspirées. Par exemple, l'une des notions qui offrait un intérêt particulier tout au long du séminaire était que se souvenir du passé est un droit pour les groupes et les individus ; cependant la question inverse a été posée : a-t-on également le droit d'oublier le passé ? Bien qu'aucune réponse concluante n'ait été donnée, cette question a introduit l'idée que le droit d'oublier semble déterminé par des conditions historiques et culturelles qui créeraient un contexte favorable à l'oubli ; toutefois cette notion était plutôt perçue comme négative. De plus, la relation entre patrimoine et développement a été problématisée par ceux qui pensaient que la culture ne pouvait pas être réduite à un outil de marketing. La question éthique de savoir s'il est bon d'avoir un musée uniquement pour que les touristes puissent relancer l'économie d'une localité a été longuement débattue. De la même manière, le débat sur le patrimoine a indiqué qu'on peut conserver certains souvenirs et certaines traditions et pas d'autres. Comment décide-t-on de ce qui vaut la peine d'être préservé ? Nous pourrions même nous demander si, lorsque le souvenir d'événements historiques fait obstacle au développement, nous ne serions pas obligés de le laisser disparaître dans l'oubli. Les questions qui ont été soulevées, même si elles n'ont pas toujours trouvé de réponse, nous ont toutefois éclairés sur les différentes interprétations que pouvaient apporter les participants sur des sujets similaires. Les différentes opinions présentées ont souligné l'importance que peut avoir le rassemblement de divers points de vue pour l'élaboration d'une meilleure compréhension des relations entre culture et développement.

Report ARCADE Seminar "Culture and Urban Development in the North/South Perspective"

November 13th-14th 2008, Lille, France

By Jasper Cooper

Held in the city of Lille (France) on the 13th and 14th of November, the conference *Culture and Urban Development in the North/South Perspective*, the fourth international conference of its kind by ARCADE, brought together artists, intellectuals, researchers, students, cultural event coordinators, representatives of local authorities, and NGO workers in order to examine the use/misuse of culture as it relates to sustainable development in both developed and developing environments. The aim was to build upon the diversity of opinions and perspectives so as to foster better understanding of these issues, the exchange of innovative ideas and the promotion of good practices.

Lille was designated the 2004 European Cultural Capital and was, as such, an opportune city in which to host this conference. Given the exemplary use of the cultural as a stimulative and developmental element in Lille, it provided an appropriate site to debate the potential for the duplication of Lille's experience in other developmental contexts. The principles of democratic governance that guide the planning and organisation of the cultural activities in Lille are equally relevant to other places. Indeed, such principles helped local communities to feel involved in this project, to accept it and to be willing to take part in it. The entire duration of the conference took place at the Maison Folie de Wazemmes, an interdisciplinary project-space that hosts artistic, academic and musical projects by and for local, national and international communities alike.

The conference was organised into two functionally distinct days: the first day (November 13th) split those present into two round-table workshop sessions; the second day presented two plenary sessions with mediated debate amongst the speakers and audience (November 14th).

The first day of workshop sessions (November 13th) was twofold in its objectives. The French-language workshop, animated by Sophia Labadi and Florent Le Duc, aimed to provide an introduction to cultural impact indicators and methods, and to assess the success of cultural projects as development tools. The English-language workshop, animated by Pascaline Gaborit and Edoardo Guglielmetti, aimed to discuss cultural actions developed by civil society, and to envisage how they might increase cohesion in a context of divisions using the tangible and intangible heritage of cultures. A plenary session was held at the end of the day in order to conclude the two workshops, share findings, and give feedback.

The second day (November 14th) consisted of two plenary seminars with four speakers each. The purpose of these sessions was to encourage the sharing of ideas and debate amongst academic and governmental experts, and provided the opportunity for participation and discussion between participants and speakers. The morning session, mediated by Jasper Cooper, aimed to address the stakes for community development in urban spaces with consideration given to the context

of the cultural, the international, the national and the local. The afternoon session, mediated by Florent Le Duc, brought together a broad range of perspectives focused on the issue of the scalability, sustainability, and transferability of cultural projects with regard to European and African capitals of culture.

ARCADE Project Coordinator Florent Le Duc asserted that ‘any sustainable development programme that excludes the cultural component limits its chances for success’. Plagued by issues of misapplication, miscommunication, and complexities of scale, of modelling, of evaluation, and of participation, the task of forging a developmental approach sensitive to the integrality of culture is one no less complicated, no less difficult, than it is both pressing and necessary. In his key-note speech, Pierre Yana invoked the 20th century writer and political figure, André Malraux, who once claimed that “culture is the sum of all the forms of art, of love, and of thought, which, in the course of centuries, have enabled man to be less enslaved.” Such assertions hint at both the potential for failure and for opportunity with regard to the practice of development through culture. By reflecting on the lessons of the various experiences represented in this conference, it is hoped that the meaning of these assertions might be given new resonance and import, and that new orientations for research may become apparent.

November 13th 2008 – French-language Workshop: Cultural Indicators, Tools, Impact, Methods

Sophia Labadi introduced the subject of the evaluation of cultural projects. Evaluating projects is a necessary step to establish whether they have been successful in fulfilling their objectives. However, this step is often unpopular and omitted since it can lead to criticisms of the way in which projects are conducted. This presentation went on to present the tripartite element of evaluation: the definition of objectives that need to be fulfilled; the details of the means to achieve the objectives; and, finally, the analyses of the results obtained. The moments of evaluation were also detailed, including ex-ante, concomitant, continuous or ex-post evaluation. Finally, the different steps of the evaluation process were exposed, including the presentation of the type of evaluation, whether internal or external, the need to analyse different types of data collected as well as the communication of results and decisions that need to be taken following these results.

Florent Le Duc introduced the notion of indicators. He defined indicators as qualitative or quantitative measures of program performance and impact that can summarise information and clarify processes at work in societies. The usefulness of an indicator is related to its capacity to measure correctly and reflect reality, to use comparable measure, and to be clear enough to be understood by all. Indicators are essential tools for evaluation and guiding decisions, as they help to measure a programme or situation. They are a necessary tool to demonstrate clearly the impacts of projects. Despite their importance and necessity, cultural indicators have not yet been systematically mainstreamed into projects and no consensus exists yet about them. International organisations at the forefront of research on this subject include IFACCA, UNESCO; Eurocities or UCLG (United Cities and Local Governments) and their Agenda.

Jean-Cédric Delvainquière detailed his experience of working with evaluation and indicators at the French Ministère of Culture. He stressed that financial decisions tend to be increasingly linked to quantifiable objectives and indicators that need to be fulfilled. Defining and collecting

meaningful indicators is an arduous task. Jean-Cédric gave the example of indicators that aim to record the 'democratisation' of cultural sites. This includes gathering the number of visitors to cultural sites, wherein increase can be understood as a democratisation of cultural sites. He explained how misleading this interpretation was considering that 70% of all the visits to national monuments concerned only three cultural sites (Le Louvre, Versailles and Orsay), sites that are visited primarily by foreign tourists.

Yann Crespel presented the evaluation of cultural projects organised as part of the decentralised cooperation in the small town of Romans (France). This decentralised cooperation targets four cultural projects in the Middle East and North Africa region. This evaluation is essential to justify to the local population why it is important to spend 1% of the budget of the city to cultural projects outside of the town and in developing countries. Such measures help to discourage any nationalistic actions which would try to prevent the spending of these funds abroad.

The final intervention by Emmanuel Vinchon representing Lille 3000 highlighted the difficulty of evaluating the impacts of the project 'Lille 2004; European capital of culture'. Emmanuel Vinchon stressed the impossibility of establishing clear objectives that could have been followed consistently through this project since its partners changed over time. This evolution in the project partners meant that its objectives evolved constantly. Lille 2004 European capital of culture was however organised to attempt to change the negative image of this city. Whilst a number of ex-post quantitative indicators exist that tend to indicate that this event was 'successful' (rise of tourists and visitors to the city; active participations of the local population in all the cultural events organised...), no qualitative indicators exist to provide a clearer picture of how 'successful' this event was.

These presentations were followed by a lively debate on the relevance of the tripartite model related to evaluation. It was indeed contested on the ground that the objectives are often not defined and that there is no means to reach them. During this debate the phase of evaluation was recognised as an essential step in particular for the evaluation of European funded projects. It was also recognised that the evaluation was more efficient when it was an external rather than an internal process. It was recognised that evaluation was a necessary and important exercise to instil some accountability in project management.

November 13th 2008 – English Language Workshop: Culture and Civil Society: Case studies and impacts assessment

Mario Azzopardi's Malta-based case study, "Theatre action as a mediating force in urban cultural development", highlighted the setbacks and opportunities facing a developmentalism sensitive to culture's integrity. Poised between the south of Europe and the north of Africa, with one of the world's highest population density counts, Maltese society is reacting to a continuous influx of mostly-African asylum-seekers with xenophobia and public racism. In counteraction, the Malta Drama Centre stages productions written, choreographed, and performed by refugees for Maltese society. This is viewed as part of an integrated approach to overcoming the 'fundamentalist allergies to African people', from whence immense social exclusion and economic deprivation derive. Despite violent hostility towards these efforts, the theatre projects have had a positive impact both within and without the diasporic community. According to one participant they

have helped those involved 'boost not only their indigenous talent but affirm their right not to estrange themselves from their own culture'. Moreover, due to an avenue provided by Maltese law that allows small collectives to form legally recognised companies, the attempt was made to institutionalise one company of dancers into a profitable private enterprise. Unfortunately such attempts failed, due to the fact that those concerned were using Malta primarily as a transition point from which to move on to mainland Europe.

Anne-Marie Deisser shed light on the challenges involved in promoting good practices in the field of preventative conservation in her presentation "The socio-cultural impact of the preservation of an historical site on the conservation of tangible heritage: The case of the Citadel of Erbil and the Kurdish Textile Museum". The Citadel of Erbil has born witness to a long history of the loss of the tangible and intangible heritage of its inhabitants, a loss that has still yet to be put to a halt. Such is the extent of this ongoing process, it is alleged, that the culture of the nomadic Kurdish tribes belonging to the region may have completely disappeared within the next ten years. The various attempts to curb this loss through preservation (which include the Kurdish government's eviction of all inhabitants from the citadel: approximately 800 families unofficially settled there) have failed for the most part. The failure was attributed to three factors: first, decades of regional conflicts have upset cultural production and growth within the communities in concern; second, the increasing exposure to 'cultural globalisation' is seen to have an adverse effect on heritage; third, and most crucially for this case study, coordinated action has been stymied by the misuse of local knowledge by international, regional and local partners who have divergent views. In response, Marie-Anne Deisser has been applying her theoretical and practical knowledge from her preservation experiences from Europe and East Africa to the Kurdish Textile Museum located in the citadel, aiming "to support nomadic communities to stay autonomous and self sufficient while preserving their traditional knowledge and skills, thus providing local communities with a tool that can foster both their income and cultural significance while respecting their human and social integrity."

Ljuba Radman focused on the integrative and legitimising role that tangible and intangible heritage can play in long-term timeframes in her case study on 'The actor's role in the Roma culture scene: Unity in diversity'. Attention was drawn to the considerably ignominious and entrenched hardship faced by the Roma community as a result of their economic and social estrangement from 'mainstream Europe'. Examined in depth was a worrying trend whereby the post-EU Roma political and intellectual community has come to view the expression of Roma cultural heritage as a hindrance to integration. In this view, the expression of Roma art and music inhibits 'taking a step in the direction of mainstream integration' as it 'makes their difference too visible'. In opposition, Ljuba Radman presented an argument similar to that of Mario Azzopardi, namely: that artists play a unifying and informative role which not only fosters the integration of marginal communities into mainstream society, but also helps encourage 'a step in the other direction, from mainstream society towards marginalised communities.' Key to understanding this function of cultural expression is the notion that cultural heritage is not simply a static reproduction of traditional forms, but a living, adaptable part of a society, essential to its sense of identity and empowerment.

The following discussion centred on the concrete ways culture can be used to create political legitimacy. Opinion was divided. On the one hand, it was contended that such legitimacy is nothing without institutional incorporation. On the other hand, it was argued that over long time frames

cultures create their own legitimacy relatively independent of institutional participation. Within these arguments, the question of minority nationalism as a progressive or counteractive force for cultural identity was raised, and the important ethical question of interpreting culture in an ethnocentric fashion was strongly debated. Such questions represent the difficult balance between a developmental model focused too narrowly on institution-formation and policy initiatives which ignores the 'people' to whom culture belongs and to whom its development should be addressed, on the one hand, and a participative model, based on the participation and inclusion of baseline actors, which lacks institutional development and support which can be a lever for "demultiplication", on the other hand. It raises the question of spontaneity versus economic efficiency/social development. It was asserted that underlying this is the risk of applying Western cultural models to Southern cultural development; a "folklorisation of culture".

November 14th 2008 – Conference: The Cultural, the International, the National, and the Local: What are the stakes for community development in urban spaces?

Kris Rampersad, a member of the Caribbean Task Force on the UNESCO Convention, presented her case study "Trini Lime Time: Challenges to policy-making in rebel cultures. A view from Trinidad and Tobago." Telescoped in the study were the cultural misconceptions allegedly inherent in the 2003 and 2005 UNESCO Conventions. A critical view from the 'South' on cultural policies 'handed down by the North' was presented. Allegedly the dynamic logic of Trinidad and Tobago's 'liming culture' is crucially at odds with efforts to incorporate it into 'static' western policy models. Accordingly 'much of what feeds the cultural discourse on multiculturalism... is drawn from abstract theories... of the North that really have little substantive bases for Southern realities'. In summation, it was asserted that development cannot be a one-way process from the North to the South. To promote a more productive, workable form of development through cultural policy, it was suggested, policy creation should be a shared task, receptive to the living dynamism of culture.

Pierre Yana focused on the role played by territoriality in cultural development in his presentation, "Territories Under Tension". Territoriality is a factor often left under-considered, despite its demonstrable significance. In order to better elucidate the connection between territoriality, development, and culture, Yana discussed the recent work of Richard Florida. Allegedly, places (cities, regions, countries) with a thriving culture supported by local initiatives tend to develop a competitive advantage in attracting human creative capital and high-technology talent. In turn, such places are seen to become more successful economically. Here, culture directly affects development outcomes – for example, cities' ability to attract high-tech industry and other forms of high-quality, postindustrial economic growth. In this context of a knowledge-economy, the use of culture as a tool for development is faced both with opportunity and contradiction. Highlighted were the ways in which cultural policies can often be in conflict amongst other policy strategies, exacerbating a process of fragmentation dangerous to fragile emergent cultures. Moreover, the point was raised that for cultural projects, a highly competitive economic climate can create winners as well as losers, exacerbating economic polarities. In order that the adverse effects of this tendency are better mitigated, it was asserted, actors should bear in mind the importance of integrated action and sharing.

Georges Zouain shared his insights on the trends and implications for economic cultural development in historical cities in his presentation “Cultural Resources: Tools for the Promotion and Development of Historical Cities”. Denoting the practice of heritage protection as an essential tool in territorial development, two distinct approaches to the sustenance of heritage were presented. Firstly, there is heritage preservation in which a certain ‘richness’ is presumed to inhere already within a site. This approach orients all attempts at heritage sustenance towards freezing the site in a static state, and is geared not towards a living, permanent population but a transitory, tourist one. Such an approach allegedly falls into the trap of gentrification, and fails decisively in that it inevitably erodes the demographic basis of a site (services, such as supermarkets and pharmacies, are usually located at an inconveniently long distance from the site). In opposition to this approach, the second outlined in the presentation aims at a living, dynamic form of heritage promotion. This approach is addressed both to the tourist market and to the local living demographic. Here, by fostering the development of multidisciplinary and flexible cultural sites, living heritage is being cultivated. Such living heritage can thereby change and function with the economy, and does not require the often destructive measures taken by more static forms of cultural preservation.

Patrice Vergriete interrogated the question of whether or not culture plays a decisive role in urban development in his presentation “Culture: Lever or symbol of the development of urban places?”. The proposal was put forth that culture can be interpreted, either, as something essential to the process of urban development, or, as simply a symptom of investments made in the more decisive domains of material infrastructure, education, urbanism and so on. The concept of the spontaneity of culture was raised, pointing specifically to the way in which cities these days must ‘brand’ themselves. Stockholm, in Sweden, was cited as a case in which ‘viral marketing’ methods utilising the internet were employed to promote the city. Essentially, in travelling there and engaging in the culture of this city, one ‘buys the image of Stockholm.’ Culture provides the avenue for such partnerships between private and public sectors of society, and it is in this regard that it functions so crucially as a factor of economic stimulus. Returning to the proposal upon which the presentation was premised, it was concluded that culture indeed acts as a lever of development. Three summary points were cited in support of this conclusion: first that the branding of cities can modify their reputations; second, that culture provides a new economic sector full of potential; and third, that the social links and territorial cooperation culture fosters make it indispensable as a lever in urban development.

The presentations were followed by illuminative debate both between the speakers themselves and amongst the wider group of participants. Specifically, those present highlighted the significant gap between the reality with which urban development and culture take shape in the ‘North’ as opposed to the ‘South’. Central to this point of contention was the issue of participation in cultural development. On the one hand, it was argued that a developmental model focused too narrowly on institution-formation and policy initiatives was faulty in that it ignored the ‘people’ to whom culture belongs and to whom its development should be addressed. On the other hand, whilst it was acknowledged that mutual participation in development projects was essential to their normative success, the pragmatic difficulties facing such projects can only be overcome with through the political and economic support provided by institutional participation. Many questions lingered: what should be the nature of the interaction between global providers and local clients of development projects? Does territorial competitiveness foster and support cultural development or does it stifle it? How

can developmental actors best adapt to the enormous structural changes beyond their control, and does culture play a role in this process?

November 14th 2008 – Conference: Cultural Projects: Scalability, Sustainability, and Transferability: Focus on the European and African capitals of culture

Two main themes structured the afternoon session. First of all, Catherine Cullen and Emmanuel Vinchon detailed the experience of culture and development in the context of Lille 2004 and 3000 (France). Then Elise Mballa and Valérie Lesbros critically discussed the notion of European/African capitals of culture.

More precisely, Catherine Cullen and Emmanuel Vinchon explained that Agenda 21, already signed by 200 cities around the world, is at the heart of the cultural policy of Lille. Agenda 21 recognises culture as the fourth pillar of sustainable development. The project 'Lille 2004: European capital of culture' was an attempt to make this connection between culture and development. It is characterised by a partnership between Lille and 193 towns from the whole region. Such a geographical spread meant that a diversity of manifestations could be organised and that their impacts could be shared by the whole region. Indeed, more than 2 500 cultural manifestations involving 17 000 artists (50% of which were from the region) were organised in the whole region. These manifestations attracted more than 9 million visitors. Another important dimension of this project was the sustainable reuse of derelict heritage in the region (e.g. former textile mills or breweries) and their transformation into 'Maisons folie' that aim to house a diversity of cultural events. A total of twelve 'Maisons folie' were created, most of them in popular quarters. Manifestations organised for Lille 2004 also comprised a key social component as testified by specific tariffs that reflected the socio-economic backgrounds of participants. Catherine Cullen and Emmanuel Vinchon also insisted on the importance of the principles of democratic governance that guided the planning and organisation of the cultural activities of Lille 2004. Indeed, such principles helped local communities to feel involved in this project, to accept it and to be willing to take part in it. Finally, it was stressed that the momentum created with Lille 2004 should be sustained and pursued with Lille 3000, which is developing new cultural projects.

Elise Mballa and Valérie Lesbros critically discussed the idea of African/European capital of culture. Valérie Lesbros explained, first of all, strategies to transform Accra, the capital of Ghana, into a cultural city. Indeed, Accra lacks any major cultural manifestations. She detailed a symposium organised by the Goethe-Institute and Alliance française to analyze critically the feasibility of such an idea. This symposium included the presentation of examples from Europe and Africa; methodological advices; the major challenges faced and strategies for securing funding. The duplicability of the European concept of cultural capital to Africa was discussed at length. Indeed, any cultural project should avoid the dominant/subaltern relationships that characterise a number of projects between these two continents. It was agreed that the examples from Europe should be considered as sources of inspiration rather than cases that should be strictly followed. A distinction was further made between the concept of cultural city, which should be the first step to be reached, and the concept of cultural capital, which should be the second step to be reached, and which should have a more international focus. One practical

step that came out of this workshop was the constitution of a network to share information and contacts on African artists. However, this symposium suffered from an absence of local authorities.

Elise Mballa stressed that this idea of a European capital of culture was interesting in particular for Cameroon, which is better known for its football than for its culture. However, she was rather cautious about this idea. She stressed the diversity of Africa that cannot be essentialised nor reduced to a few stereotyped images. Furthermore, she admitted that culture in Africa is often not considered a priority by governments, who tend to have other priorities, such as building infrastructures or fighting hunger and poverty. These priorities mean that funding models are different from those in Europe since no funding can come from the public sector but only from the private sector and the international community. She warned that the concept of African cultural capital in Europe could be neo-colonialism in disguise.

In any case, this concept of a model for the European capitals for culture is riddled with problems that make its translation into reality rather difficult. Such issues were debated following these presentations, raising numerous questions. Indeed, how could the domination of European cultures onto the African ones be avoided? Moreover, how could such manifestations be held when visas are increasingly difficult to obtain for African artists? Does the existence of a certain cultural gap and different priorities hinder the very consideration of such models for implementation? Partly in answer, it was asserted that such initiatives should be careful in providing adequate space to the cultural expression of Southern countries so as to promote intercultural dialogue between North and South in the course of the European capitals. It was suggested that specific partnerships and networks should be set up in this regard.

Conclusions

With regard to the use and misuse of culture in the domain of development, this conference raised as many questions as it proffered answers. This is in part due to the diversity of perspectives from which this concern was approached, and in a large part due to its *newness*. It is with regard to the latter – the newness of the task of forging culture complementarily with development – that the most significant advances were made. For it is in the proliferation of such questions that the geography of the problem (its fault lines, tensions, and stakes) begins to become apparent, and we can draw up maps for action.

Despite the fact that it is not something easily defined, culture is nevertheless something readily and demonstrably *employed*. As culture has become gradually a ‘resource’ of the economy, and as the once-distinct spheres of society and of place have become less and less distinguishable from that of culture, that which we call culture when we incorporate it into projects of development has taken on an increasing conceptual ambivalence. Whether practitioners will it or not, some engagement with culture is part of any developmental program: insensitivity to the stakes of this engagement comes only at the cost of increasing chances of failure. However, can we take such claims beyond mere intuitions? What might the future hold as regards research and action taken by actors concerned with the task of forging culture complementarily with development?

Starting from each of the four topics outlined in this conference, several possible orientations for future research and action can be drawn out. As regards the theme of 'Cultural Indicators, Tools, Impact, Methods', it is clear that significant gaps between theory and practice persist. Work remains to be done on the discrepancy between the theoretically high-level of importance attributed to indicators in the perspective of their low frequency of usage in the planning of development projects. If coherent, comprehensive qualitative and quantitative indicators are not currently being included at the planning stage, why not? In what ways might this gap be reconciled? Research might reveal whether this is a matter merely of promoting good practices, or of deeper policy reforms. The relative merits of internal and external evaluation need to be explored. What decisive steps can be taken in order to make better such practices?

Considering the section on 'Culture and Civil Society: Case studies and impacts assessment' likewise reveals orientations for future research. Clearly there exists a tension between arguments for institutional incorporation and those for endogenous development models, wherein a balance needs to be struck. It must be verified to what extent institutional incorporation poses threats to cultural autonomy. If such is the case, can these threats be overcome? Conversely, researchers might investigate the demonstrable ways in which purely endogenous cultural development might hinder the political legitimacy of minority groups in national contexts, thereby impeding fiscal funding and support. Research should be done into the concrete question of *whom* development is addressed to, when culture is used as its 'tool'? In what empirical ways might we establish to *whom* the cultural heritage 'being used' *belongs*? For concrete judicial examples of such issues, researchers might seek to draw out the precise relation between minority rights, nation-building, and the formation of cultural policy. Does the potential for ethnic minorities to make judicial claims in relation to cultural policy hinder or stifle their development?

A number of areas in need of research are highlighted by the theme of 'The Cultural, the International, the National, and the Local: the stakes for community development in urban spaces'. The newly globalised context within which practitioners find themselves requires a conceptual framework of action equal to its complexity. Advances should be made regarding the notion of scale within cultural and developmental practice. If certain projects and initiatives have encountered problems due to the effects of globalisation (such as the loss of heritage or a solid demographic base for their program) will the formation of networks of cross-regional participation and funding go some way to counteracting this trend? If so, how? If the self-same dynamics of globalisation (so often-cited as corrosive to culture) can be used to counter the detrimental effects of a territorially competitive knowledge economy, precedents for such action must be sought out. Following this, flexible and duplicable models should be formulated; bearing in mind the contentious issues facing multi-region models (neo-colonialism, lack of contextual appropriateness, perpetuation of global subaltern dynamics).

As regards the issue of 'Cultural Projects: Scalability, Sustainability, and Transferability: Focus on the European and African capitals of culture' new potentials for research are no less pressing. In the question of the transfer of models from the north to the south, practitioners and researchers are faced with immense opportunity for failure as well as for success. The applicability of a developmental model where cultural considerations are central, to contexts of intense conflict and infrastructural lack, is disputable. For such reasons public funding is often not forthcoming. Researchers and practitioners should not be discouraged by this, however, as the need for preventative and supportive measures regarding cultural heritage are more pertinent than ever

in contexts of conflict where living cultural practice is often the first victim. Researchers need to seriously assess the merits of applying models formed from developed contexts to developing ones. Objectively verifiable reasons for such actions need to be established, and the respective merits of endogenously formed models needs to be assessed. Research should be done into the political implications of such actions. Will partnerships between foreign private enterprises and local collectives be seen as a threat to sovereignty in some nations? How might these potential impediments be overcome through the utilisation of new networking techniques?

Le patrimoine Roms : concert du groupe Emigrante dans le cadre du Séminaire ARCADE de Lille (13 novembre 2008)

Rapport Séminaire ARCADE Culture et développement urbain dans la perspective Nord/Sud

13 et 14 novembre 2008, Lille, France

Par Jasper Cooper

Les 13 et 14 novembre a eu lieu à Lille la conférence Culture et développement urbain dans la perspective *Nord/Sud*, quatrième conférence internationale d'Arcade de ce type. Elle a rassemblé artistes, intellectuels, chercheurs, étudiants, coordinateurs d'événements culturels, représentants des autorités locales et employés d'ONG dans le but d'examiner l'utilisation (bonne ou mauvaise) de la culture dans son rapport au développement durable, dans des pays développés et en développement. L'objectif était de se baser sur la diversité des opinions et des points de vue pour mieux comprendre ces questions et favoriser l'échange d'idées novatrices et la promotion de bonnes pratiques.

Lille ayant été désignée comme la capitale européenne de la culture en 2004, elle semblait être le lieu tout indiqué pour accueillir cette conférence. Étant donné l'utilisation exemplaire du culturel comme élément de stimulation et de développement à Lille, l'endroit était approprié pour débattre du potentiel de transposabilité de l'expérience de Lille dans d'autres contextes de développement. Les principes de gouvernance démocratique qui orientent la conception et l'organisation des activités culturelles à Lille sont tout aussi appropriés pour d'autres lieux. Ils ont en effet permis aux communautés locales de se sentir impliquées dans le projet, de l'accepter et d'être prêtes à y prendre part. La totalité de la conférence s'est tenue à la Maison Folie de Wazemmes, un lieu voué à l'interdisciplinarité qui accueille des projets artistiques, musicaux et académiques par et pour les communautés locales autant que nationales et internationales.

La conférence était organisée en deux journées distinctes : la première (le 13 novembre) a réparti les personnes présentes en deux sessions d'ateliers-tables rondes ; la seconde (le 14 novembre) était divisée en deux séances plénières avec un débat entre les intervenants et le public, animé par un médiateur.

La première journée des sessions d'atelier (le 13 novembre) avait deux objectifs. L'atelier en langue française, animé par Sophia Labadi et Florent Le Duc, visait à présenter les indicateurs et les méthodes d'évaluation de l'impact culturel, et à évaluer la réussite des projets culturels en tant qu'instruments du développement. L'atelier en langue anglaise, animé par Pascaline Gaborit et Edoardo Guglielmetti, visait à examiner les actions culturelles développées par la société civile, et à envisager comment elles pourraient améliorer la cohésion dans un contexte de division en utilisant le patrimoine culturel matériel et immatériel. Une séance plénière a eu lieu en fin de journée pour conclure les deux ateliers, partager les découvertes et faire part des réactions.

Le deuxième jour (le 14 novembre) consistait en deux séminaires pléniers comportant chacun quatre intervenants. Le but de ces séminaires était d'encourager le partage des idées et le débat entre les universitaires et les experts gouvernementaux et de donner l'occasion aux participants

de prendre la parole et de discuter avec les intervenants. La session du matin, dont le modérateur était Jasper Cooper, portait sur les enjeux du développement communautaire en zone urbaine, en prenant en compte les paramètres culturels, internationaux, nationaux et locaux. La session de l'après-midi, dont le modérateur était Florent Le Duc, a rassemblé divers points de vue sur la question de la mesurabilité, la pérennité et la transposabilité des projets culturels en ce qui concerne les capitales de la culture en Europe et en Afrique.

Florent Le Duc, coordinateur de projet ARCADE, a affirmé que « tout programme de développement durable qui exclut la composante culturelle limite ses chances de réussite ». À cause des problèmes de mauvaise utilisation et de mauvaise communication, des complexités de mesure, de modélisation, d'évaluation et de participation, établir une approche du développement sensible à la culture dans son intégralité est une tâche aussi compliquée et difficile qu'urgente et nécessaire. Dans son discours-programme, Pierre Yana a cité André Malraux, écrivain et figure politique du XXe siècle qui déclarait que « la culture est la somme de toutes les formes de l'art, de l'amour et de la pensée qui, au cours des siècles, ont permis à l'homme d'être moins esclave ». À travers de telles idées, on comprend que favoriser le développement par la culture peut mener à un échec tout comme elle peut ouvrir des perspectives. Nous espérons que grâce aux leçons tirées des nombreuses expériences partagées au cours de cette conférence, il sera donné un nouveau sens et une nouvelle importance à ces idées, et que de nouvelles pistes de recherche apparaîtront.

13 novembre 2008 – atelier en langue française : Indicateurs d'impact, méthodes et outils d'évaluation

Sophia Labadi a présenté la question de l'évaluation des projets culturels. Cette évaluation est une étape nécessaire pour savoir si les projets sont parvenus à atteindre leurs objectifs. C'est là cependant une mesure assez peu populaire et souvent négligée, car elle peut mener à des critiques de la façon dont les projets sont gérés. L'exposé s'est ensuite consacré à la présentation des trois éléments de l'évaluation : la définition des objectifs à atteindre ; le détail des moyens pour réaliser ces objectifs ; et enfin, l'analyse des résultats obtenus. Ont également été détaillés les moments de l'évaluation, parmi lesquels l'évaluation ex-ante, concomitante, continue ou ex-post. Enfin, Sophia Labadi a exposé les différentes étapes du processus d'évaluation : la présentation du type d'évaluation, interne ou externe, la nécessité d'analyser plusieurs types de données collectées, ainsi que la communication des résultats et des décisions qui doivent être prises suite à ces résultats.

Florent Le Duc a présenté la notion d'indicateurs. Il les a définis comme les mesures qualitatives ou quantitatives de l'impact et de la performance d'un programme qui peuvent résumer l'information et clarifier les processus à l'œuvre dans les sociétés. L'utilité d'un indicateur est liée à sa capacité à mesurer correctement et à refléter la réalité, à utiliser une unité de mesure et à être assez clair pour être compris par tous. Les indicateurs sont des outils essentiels pour l'évaluation et la prise de décisions, car ils aident à mesurer un programme ou une situation. Ils sont également essentiels pour démontrer clairement l'impact des projets. Bien qu'ils soient très importants et indispensables, les indicateurs culturels ne sont pas encore systématiquement intégrés dans les projets, et il n'existe pas de consensus les concernant. Les organisations internationales à la pointe de la recherche dans ce domaine incluent l'IFACCA, l'UNESCO ; Eurocities ou UCLG (*United Cities and Local Governments*) et leur programme.

Jean-Cédric Delvainquière a fait part son expérience de l'évaluation et des indicateurs au Ministère de la culture en France. Il a souligné le fait que les décisions financières ont tendance à être de plus en plus liées aux indicateurs et à des objectifs quantifiables à atteindre. Définir et rassembler des indicateurs significatifs n'est pas tâche facile. Jean-Cédric Delvainquière a donné l'exemple d'indicateurs qui visent à évaluer la « démocratisation » des sites culturels. Ainsi, lorsqu'on examine le nombre de visiteurs sur un site donné, on peut interpréter son augmentation comme une démocratisation du site culturel. Il a expliqué à quel point cette interprétation est trompeuse, étant donné que 70 % de la totalité des visites de monuments nationaux ne concernent que trois sites culturels (le Louvre, Versailles et le musée d'Orsay), sites visités essentiellement par des touristes étrangers.

Yann Crespel a présenté l'évaluation de projets culturels organisés dans le cadre de la coopération décentralisée dans la petite ville de Romans (France). Cette coopération décentralisée concerne quatre projets culturels dans les régions du Moyen Orient et de l'Afrique du nord. L'évaluation est essentielle pour justifier auprès de la population locale l'importance de dépenser 1 % du budget municipal pour des projets culturels en dehors de la ville et dans des pays en développement. De telles mesures aident à décourager les actes nationalistes qui seraient susceptibles d'empêcher l'investissement de ce budget à l'étranger.

La dernière intervention, par Emmanuel Vinchon, conseiller artistique de Lille 3000, a souligné la difficulté d'évaluer les impacts du projet « Lille 2004, capitale européenne de la culture ». Emmanuel Vinchon a mis l'accent sur l'impossibilité d'établir des objectifs clairs qui auraient pu être suivis de façon consistante tout au long du projet, puisque ses partenaires ont changé. Cette évolution des partenaires impliquait également une évolution constante des objectifs. L'événement « Lille 2004, capitale européenne de la culture » a cependant été organisé dans le but de tenter de modifier l'image négative de la ville. Alors qu'un grand nombre d'indicateurs quantitatifs ex-post semblent indiquer que l'événement a été une « réussite » (augmentation du nombre de touristes et de visiteurs dans la ville, participation active de la population locale à tous les événements culturels organisés...), il n'existe aucun indicateur qualitatif qui puisse donner une idée plus précise de cette réussite.

Ces exposés ont été suivis d'un débat animé sur la pertinence du modèle tripartite d'évaluation. Celui-ci était en effet critiqué en raison du fait que les objectifs ne sont souvent pas définis et qu'on ne dispose pas des moyens qui permettraient de les atteindre. Au cours du débat, la phase d'évaluation a été reconnue comme une étape essentielle, en particulier pour l'évaluation de projets financés par l'Europe. Il a également été reconnu que l'évaluation était plus efficace lorsqu'elle était effectuée de manière externe plutôt que de manière interne. Il a été conclu que l'évaluation était un exercice important et nécessaire pour inculquer une certaine responsabilité dans la gestion de projets.

13 novembre 2008 – Atelier en langue anglaise – Culture et société civile, divisions et cohésions : quelles actions pour quels impacts ?

L'étude de cas de Mario Azzopardi, basée à Malte et intitulée « Le théâtre comme force de médiation dans le développement culturel urbain », a souligné les opportunités ainsi que les contretemps auxquels est confronté un développementalisme sensible à l'intégralité de la culture. Pris entre le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique, avec l'une des densités de population les plus élevées du monde, la société maltaise réagit à l'afflux continu de demandeurs d'asile, en majorité africains, par la xénophobie et le racisme public. En réponse à cela, le Centre d'art dramatique de Malte met en scène des productions écrites, chorégraphiées et jouées *par* des réfugiés *pour* la société maltaise. Cette démarche entre dans le cadre d'une approche intégrée visant à vaincre les « allergies intégristes aux Africains » qui sont la cause d'une exclusion sociale et d'une corruption de l'économie extrêmement importantes. En dépit d'une hostilité violente envers ces efforts, les projets du théâtre ont eu un impact positif à la fois à l'intérieur et en dehors de la communauté diasporique. Selon l'un des participants, ils ont aidé les gens impliqués « non seulement à promouvoir leur talent indigène mais également à affirmer leur droit à ne pas abandonner leur propre culture ». De plus, en raison d'une loi maltaise qui autorise les petits collectifs à former des entreprises légalement reconnues, il est arrivé qu'une compagnie de danse tente de s'institutionnaliser pour devenir une entreprise privée rentable. Malheureusement, de telles tentatives ont échoué étant donné que les personnes concernées se servaient de Malte surtout comme d'un lieu de transition avant de continuer vers l'Europe continentale.

Dans son intervention intitulée « L'Impact socio-culturel de la préservation d'un site historique sur la conservation du patrimoine matériel – Exemple de la citadelle d'Erbil et du musée kurde du textile », Anne-Marie Deisser a présenté les défis qu'implique la promotion de bonnes pratiques dans le domaine de la conservation préventive. La citadelle d'Erbil a longtemps été témoin de la perte du patrimoine matériel et immatériel de ses habitants. La situation actuelle est telle qu'on estime que la culture des tribus nomades kurdes de la région pourrait avoir complètement disparu dans les dix prochaines années. Les diverses tentatives qui ont été faites pour réduire cette perte (y compris l'expulsion par le gouvernement kurde de tous les habitants de la citadelle, soit approximativement 800 familles installées de manière non officielle) ont pour la plupart échoué. Cet échec a été attribué à trois facteurs : tout d'abord, des décennies de conflit dans la région ont perturbé la production et la croissance culturelles au sein des communautés concernées ; de plus, l'exposition de plus en plus importante à la « mondialisation culturelle » semble avoir des conséquences négatives pour le patrimoine ; enfin, et ceci est particulièrement important en ce qui concerne cette étude de cas, l'action coordonnée a été contrecarrée par le mauvais usage des connaissances locales de la part des partenaires internationaux, régionaux et locaux, qui ont des points de vue divergents. En réponse à cela, Marie-Anne Deisser a appliqué les connaissances théoriques et pratiques qu'elle avait acquises à travers ses expériences de la conservation du patrimoine en Europe et en Afrique de l'Est au cas du Musée kurde du textile situé dans la citadelle, dans le but « d'aider les communautés nomades à rester autonomes et auto-suffisantes tout en préservant leurs connaissances et leur savoir-faire traditionnels, et de fournir ainsi aux communautés locales un outil qui puisse favoriser à la fois leurs revenus et leur importance culturelle tout en respectant leur intégrité humaine et sociale. »

Dans son étude de cas sur « Le rôle de l'acteur sur la scène culturelle rom : l'unité dans la diversité » / « L'importance du facteur culturel dans la reconnaissance des Roms », Ljuba Radman s'est intéressée au rôle d'intégration et de légitimation que peut jouer le patrimoine matériel et immatériel à long terme. Elle a souligné les épreuves terribles auxquelles la communauté rom a toujours dû faire face à la suite de sa séparation économique et sociale des « principales » sociétés européennes. Il existe, au sein de la communauté rom politique et intellectuelle post-UE, une tendance inquiétante à considérer l'expression du patrimoine culturel rom comme un obstacle à l'intégration. Selon ce point de vue, l'expression de l'art et de la musique roms empêche de « faire un pas dans la direction de l'intégration sociale » puisqu'elle « rend leur différence trop visible ». D'un autre côté, Ljuba Radman a présenté un argument similaire à celui de Mario Azzopardi, à savoir que les artistes jouent un rôle d'unification et d'information qui non seulement favorise l'intégration de communautés marginales dans la société dominante, mais également encourage à « faire un pas dans l'autre direction, de la société dominante vers les communautés marginales ». Pour comprendre cette fonction de l'expression culturelle, il faut prendre en compte le fait que le patrimoine culturel n'est pas simplement une reproduction figée des formes traditionnelles, mais une partie vivante et évolutive d'une société, essentielle à son sens d'identité et à sa responsabilisation.

La discussion qui a suivi s'est concentrée sur les manières concrètes dont la culture peut être utilisée pour créer une légitimité politique. Les opinions étaient partagées. D'un côté, certains soutenaient qu'une telle légitimité n'est rien sans incorporation institutionnelle. De l'autre, on affirmait que sur le long terme, les cultures créent leur propre légitimité, relativement indépendamment de la participation institutionnelle. Parmi ces arguments, la question du nationalisme de minorités comme force progressive ou compensatrice pour l'identité culturelle a été posée, et l'importante question éthique de l'interprétation ethnocentrique de la culture a donné lieu à un débat animé. De telles questions reflètent l'équilibre fragile entre, d'un côté, un modèle de développement trop centré sur la mise en place d'institutions et les initiatives politiques, qui ne tient pas compte du « peuple » auquel la culture appartient et auquel son développement devrait être adressé, et d'un autre côté un modèle participatif, fondé sur la participation et l'inclusion d'acteurs de base, auquel il manque un développement et un soutien institutionnels qui pourraient contribuer à leur « rayonnement ». Ce problème soulève la question de la spontanéité par opposition à l'efficacité économique et le développement social. Certains ont affirmé qu'à la base de cela, il existe un risque, en appliquant des modèles culturels occidentaux au développement culturel du Sud, de « folklorisation de la culture ».

14 novembre 2008 – Conférence – La thématique culturelle dans l'espace local, national et international : quels enjeux pour le développement urbain ?

Kris Rampersad, membre du groupe de travail des Caraïbes sur la convention de l'UNESCO, a exposé son étude de cas, « Les politiques culturelles face aux résistances / Défis de la politique culturelle dans les cultures rebelles : exemples de Trinidad-et-Tobago ». Cette étude regroupait les idées fausses en matière de culture soi-disant inhérentes aux conventions UNESCO de 2003 et de 2005. Kris Rampersad a présenté le point de vue critique du « Sud » quant aux politiques culturelles « imposées par le Nord ». La logique dynamique de la « culture du *lime time* » (farniente) de Trinidad-et-Tobago ne cadre pas du tout avec les efforts fournis pour l'intégrer aux modèles politiques « figés » du monde occidental. Par conséquent, « une grande partie de ce qui alimente le discours sur le multiculturalisme [...] provient de théories abstraites [...] du Nord qui ont en fait peu de bases concrètes pour les réalités du Sud ». En résumé, Kris Rampersad a affirmé que le développement ne peut être un processus à sens unique, du Nord vers le Sud. Pour promouvoir une forme de développement plus productive et viable à travers la politique culturelle, a-t-elle suggéré, la création d'une nouvelle politique doit être une tâche partagée et sensible au dynamisme vivant de la culture.

Dans son intervention, « Territoire sous tensions », Pierre Yana s'est intéressé au rôle de la territorialité dans le développement culturel. La territorialité est un facteur que l'on ne prend souvent pas assez en compte, malgré son importance manifeste. Pour mieux comprendre le lien entre territorialité, développement et culture, Pierre Yana a pris comme exemple les travaux récents de Richard Florida. Ce dernier avance que les endroits (villes, régions, pays) qui présentent une culture florissante soutenue par les initiatives locales ont tendance à développer un avantage compétitif en attirant des capitaux humains créatifs et des talents en matière de technologie de pointe. On constate qu'à son tour, l'économie dans ces régions devient plus prospère. Dans ce cas, la culture a des conséquences directes sur les effets du développement ; par exemple, sur la capacité qu'ont les villes d'attirer une industrie de technologie de pointe et de développer d'autres formes de croissance économique postindustrielle de qualité supérieure. Dans le contexte d'une économie du savoir telle que celle-ci, l'utilisation de la culture comme instrument de développement est confrontée à la fois à des opportunités et à des contradictions. Pierre Yana a souligné les différentes manières dont les politiques culturelles peuvent souvent être en conflit parmi d'autres stratégies politiques, aggravant ainsi un processus de fragmentation dangereux pour les cultures émergentes fragiles. De plus, pour les projets culturels, un climat économique très compétitif peut créer des gagnants tout comme des perdants, exacerbant ainsi les polarités économiques. De manière à atténuer les effets négatifs de cette tendance, les acteurs devraient garder à l'esprit l'importance de l'action intégrée et du partage.

Georges Zouain a fait part de ses idées sur les tendances et les implications concernant le développement culturel économique des villes historiques dans son exposé intitulé « Ressources culturelles : instruments de promotion et de développement de villes historiques » / « Le patrimoine et l'art, instruments de revitalisation urbaine ». Reflétant deux pratiques de sauvegarde du patrimoine comme instrument essentiel du développement territorial, deux approches distinctes de la conservation du patrimoine ont été présentées. Tout d'abord, il existe une conception de la conservation du patrimoine qui part du principe qu'une certaine « richesse » est

déjà inhérente au site. Cette approche oriente toutes les tentatives de conservation du patrimoine vers une immobilisation du site dans un état figé, et n'est pas adaptée à une population vivante et permanente mais à une population touristique de passage. Une telle approche tomberait dans le piège de l'embourgeoisement et serait un réel échec, en ceci qu'elle désagrégerait la base démographique d'un site (les services tels que les supermarchés et les pharmacies sont habituellement situés à trop grande distance du site). La seconde approche, d'un autre côté, vise une forme vivante et dynamique de promotion du patrimoine. Elle s'adresse à la fois au marché du tourisme et à la population locale. C'est dans ce cadre, en encourageant le développement de sites culturels flexibles et pluridisciplinaires, que le patrimoine vivant est cultivé ; il peut de cette façon évoluer et fonctionner avec l'économie et n'exige pas les mesures souvent destructrices prises par des formes plus statiques de conservation culturelle.

Dans son intervention, « La culture, levier ou symbole des espaces urbains / des territoires ? », Patrice Vergriete a cherché à déterminer si la culture joue ou non un rôle décisif dans le développement urbain. Il a proposé deux interprétations de la culture, soit comme élément essentiel au processus de développement urbain, soit simplement comme symptôme des investissements qui ont été faits dans des domaines déterminants, tels que l'infrastructure matérielle, l'éducation, l'urbanisme, etc. Le concept de spontanéité de la culture a été évoqué, en particulier en ce qui concerne la manière dont les villes doivent aujourd'hui se présenter comme des « marques ». Patrice Vergriete a donné Stockholm, en Suède, comme exemple de l'utilisation des méthodes de « marketing viral » tirant parti d'Internet pour promouvoir la ville. Ainsi, se rendre à Stockholm et s'intéresser à la culture de la ville revient à « acheter l'image de Stockholm ». La culture rend possible de tels partenariats entre le secteur public et le secteur privé, et c'est dans ce cadre qu'elle fonctionne de manière décisive comme facteur de stimulus économique. En revenant à la problématique sur laquelle cette intervention était basée, il a été conclu que la culture agit en effet comme levier du développement. Pour résumer, trois points sont venus illustrer cette conclusion : d'abord, l'image des villes comme marques peut modifier leur réputation ; ensuite, la culture donne lieu à un nouveau secteur économique très prometteur ; enfin, les liens sociaux et la coopération territoriale que favorise la culture la rendent indispensable comme levier du développement urbain.

Ces interventions ont été suivies d'un débat qui a permis d'éclaircir la question, entre les intervenants eux-mêmes et également parmi le groupe plus large des participants. Plus particulièrement, les personnes présentes ont souligné l'important fossé qui existe entre la réalité du développement urbain et de la culture dans le « Nord » et celle du « Sud ». Le problème de la participation au développement culturel est essentiel à cet argument. Certains soutenaient d'une part qu'un modèle de développement trop centré sur la mise en place d'institutions et sur les initiatives politiques était erroné, car il ne tenait pas compte du « peuple » auquel la culture appartient et auquel son développement devrait être adressé. D'un autre côté, tandis qu'il a été reconnu que la participation concertée aux projets de développement était essentielle pour leur aboutissement, les difficultés pragmatiques qui surgissent au cours de tels projets ne peuvent être surmontées que grâce à un soutien institutionnel d'ordre politique et économique. De nombreuses questions subsistent : quelle devrait être la nature des relations entre bailleurs internationaux et clients locaux des projets de développement ? Est-ce que la compétitivité territoriale facilite et soutient le développement culturel, ou bien constitue-t-elle un obstacle ? Comment les acteurs du développement peuvent-ils s'adapter au mieux à des changements structurels considérables qu'ils ne peuvent contrôler, et la culture a-t-elle un rôle dans ce processus ?

14 novembre 2008 – Conférence – Mesurabilité, pérennité, efficacité et transposabilité de projets culturels : le point sur les capitales européennes et africaines de la culture

La session de l'après-midi s'est partagée entre deux principaux thèmes. Tout d'abord, Catherine Cullen et Emmanuel Vinchon ont exposé en détail l'expérience de la culture et du développement dans le contexte de Lille 2004 et Lille 3000 en France. Puis, Elise Mbella et Valérie Lesbros ont examiné de manière critique la notion de capitales européennes et africaines de la culture.

Plus précisément, Catherine Cullen et Emmanuel Vinchon ont expliqué qu'Agenda 21, déjà signé par 200 villes dans le monde, est au centre de la politique culturelle de Lille. Agenda 21 reconnaît la culture comme le quatrième pilier du développement durable. Le projet « Lille 2004 : capitale européenne de la culture » était une tentative de faire la connexion entre culture et développement. Il était caractérisé par un partenariat entre Lille et 193 autres communes de la région. Une telle envergure géographique signifiait qu'une grande variété de manifestations pouvaient être organisées et que leur impact pouvait être partagé par toute la région. En effet, plus de 2 500 manifestations culturelles furent organisées dans la région, impliquant 17 000 artistes (dont 50 % étaient de la région). Elles ont attiré plus de 9 millions de visiteurs. Une autre dimension importante de ce projet était la réhabilitation durable du patrimoine régional à l'abandon, d'anciennes usines textiles ou brasseries, par exemple, et la transformation de ces lieux en « Maisons folie » qui ont pour but d'accueillir des événements culturels variés. Douze « Maisons folie » ont été créées au total, la plupart dans des quartiers populaires. Les manifestations organisées dans le cadre de Lille 2004 constituaient par ailleurs un important élément social puisqu'ils comportaient des tarifs spécifiques adaptés au milieu socio-économique des participants. Catherine Cullen et Emmanuel Vinchon ont également insisté sur l'importance des principes de gouvernance démocratique qui ont guidé l'organisation des activités culturelles de Lille 2004. En effet, de tels principes ont permis aux communautés locales de se sentir impliquées dans ce projet, de l'accepter et d'être prêtes à y participer. Enfin, les intervenants ont souligné le fait que la dynamique créée avec Lille 2004 devait être entretenue et que Lille 3000, qui développe de nouveaux projets culturels, devait s'inscrire dans sa continuité.

Elise Mbella et Valérie Lesbros ont examiné de manière critique l'idée de capitales de la culture en Europe et en Afrique. Valérie Lesbros a présenté tout d'abord les stratégies prévues pour transformer Accra, la capitale du Ghana, en une ville culturelle. En effet, Accra manque de manifestations culturelles importantes. L'intervenante a évoqué en détail un colloque organisé par le Goethe-Institut et l'Alliance française, qui avait pour but d'analyser si ce projet était réalisable ou non. Les participants de ce colloque ont fourni des exemples en Europe et en Afrique, des conseils méthodologiques, ont évoqué les défis majeurs que présentait le projet et les stratégies envisagées pour trouver les financements. La transposabilité du concept européen de capitale culturelle a longuement été débattue. En effet, il est important que tout projet culturel évite la relation dominant/dominé qui caractérise beaucoup de projets entre les deux continents. Les exemples européens doivent plutôt être considérés comme des sources d'inspiration plutôt que comme des modèles à appliquer de manière stricte. Au cours de ce colloque, les participants ont fait la distinction entre le concept de ville culturelle, qui doit être le premier objectif à atteindre, et le concept de capitale culturelle, qui doit être la deuxième étape et avoir une portée plus internationale. Un des aspects positifs du colloque au niveau pratique est qu'il a permis la

constitution d'un réseau de partage d'information et de contacts concernant les artistes africains ; il a cependant souffert de l'absence des autorités locales.

Elise Mbella a souligné le fait que cette idée d'une capitale européenne de la culture était intéressante en particulier pour le Cameroun, plus connu pour son équipe de football que pour sa culture ; elle a cependant abordé l'idée avec précaution. Elle a insisté sur la diversité de l'Afrique, dont on ne peut pas extraire une essence et qui ne peut être réduite à quelques images stéréotypées. De plus, elle a reconnu que la culture en Afrique n'est souvent pas considérée comme une priorité par les gouvernements, qui en ont généralement d'autres comme la construction d'infrastructures ou la lutte contre la faim et la pauvreté. Ces priorités impliquent que les modèles de base soient différents des modèles européens, car le financement ne peut être apporté par le secteur public mais uniquement par le secteur privé et la communauté internationale. Elise Mbella a également fait part de sa crainte que le concept de capitale africaine de la culture soit une forme déguisée de néocolonialisme.

Quoi qu'il en soit, le concept d'un modèle de capitale européenne de la culture présente énormément de problèmes qui rendent sa mise en œuvre assez difficile. Ces problèmes ont été débattus suite à ces interventions et ont soulevé beaucoup de questions. En effet, comment peut-on éviter que les cultures européennes ne dominent les cultures africaines ? De plus, comment de telles manifestations culturelles pourraient-elles avoir lieu alors que les visas sont de plus en plus difficiles à obtenir pour les artistes africains ? L'existence d'un certain fossé culturel et d'une différence de priorités permet-elle seulement d'envisager la mise en œuvre de tels modèles ? En réponse à certaines de ces questions, il a été dit que de telles initiatives doivent veiller à laisser un espace convenable à l'expression culturelle des pays du Sud de manière à promouvoir le dialogue interculturel entre Nord et Sud au cours des projets de capitales européennes. Il a été suggéré que des partenariats et des réseaux spécifiques soient mis en place à cet égard.

Conclusion

En ce qui concerne la bonne et la mauvaise utilisation de la culture dans le domaine du développement, cette conférence a soulevé autant de questions qu'elle a fourni de réponses. Cela est dû en partie à la variété des points de vue sur le sujet, et en grande partie à sa nouveauté. En effet, les avancées les plus notoires ont concerné cette récente entreprise de construction de la culture comme un élément complémentaire du développement. Car c'est dans la prolifération des questions que la géographie du problème (ses failles, ses tensions et ses enjeux) commence à apparaître et qu'il devient possible de dresser un plan d'action.

Malgré le fait qu'elle n'est pas facile à définir, la culture est cependant aisément et manifestement *employée*. Comme la culture est peu à peu devenue une « ressource » de l'économie, et comme les sphères sociale et spatiale, autrefois distinctes, sont devenues de moins en moins faciles à distinguer de la sphère culturelle, ce que nous appelons culture lorsque nous l'intégrons à des projets de développement est devenu un concept de plus en plus ambivalent. Que les opérateurs le veuillent ou non, tout programme de développement implique un certain engagement avec la culture : ne pas considérer les enjeux de cet engagement ne ferait qu'augmenter les risques d'échec. Peut-on cependant prendre de telles affirmations plus au sérieux que de simples intuitions ? Que

peut réserver l'avenir en ce qui concerne la recherche et les actions de ceux qui sont concernés par la construction de la culture comme un élément complémentaire du développement ?

Pour chacun des quatre sujets abordés lors de cette conférence, nous pouvons distinguer plusieurs orientations possibles quant aux recherches et aux actions futures. Concernant le thème des « Indicateurs culturels, outils, impact et méthodes », il est clair qu'il existe encore d'importants fossés entre théorie et pratique. Il faut encore travailler sur l'écart entre la haute importance attribuée aux indicateurs sur le plan théorique et leur faible fréquence d'utilisation dans l'élaboration de projets de développement. Si des indicateurs cohérents, complets, qualitatifs et quantitatifs ne sont pas actuellement inclus au stade de la conception, pourquoi n'est-ce pas le cas ? Par quels moyens peut-on combler ce fossé ? Les recherches éclairciront peut-être si c'est une question de promouvoir les bonnes pratiques ou de mettre en place des réformes politiques plus profondes. La valeur relative de l'évaluation interne et externe doit être examinée. Quelles mesures décisives doivent être prises pour améliorer ces pratiques ?

La section « Culture et société civile, divisions et cohésions : quelles actions pour quels impacts » offre également des pistes pour la recherche future. Il est clair qu'il existe une tension entre les arguments en faveur d'une institutionnalisation de la culture et ceux qui soutiennent des modèles endogènes de développement, et il est nécessaire de trouver un juste milieu entre les deux. Il faut établir si l'intégration institutionnelle constitue une menace pour l'autonomie culturelle. Si tel est le cas, peut-on y remédier ? Inversement, les chercheurs pourraient essayer d'analyser de quelle manière le développement culturel purement endogène est susceptible de faire obstacle à la légitimité politique des minorités au niveau national et de gêner ainsi le soutien et le financement institutionnel. Il faudrait se pencher sur la question concrète de savoir à qui le développement s'adresse lorsque la culture en est « l'instrument ». De quelle manière empirique peut-on établir à qui le patrimoine culturel « utilisé » appartient ? Pour des exemples judiciaires concrets, les chercheurs pourraient tenter de déterminer la relation précise qui existe entre droits des minorités, construction de la nation et élaboration d'une politique culturelle. Les revendications juridiques des minorités relatives aux politiques culturelles sont-elles de nature à entraver voire même étouffer leur développement ?

La question de « La thématique culturelle dans l'espace local, national et international : quels enjeux pour le développement urbain ? » a souligné la nécessité d'examiner un certain nombre de points. Le nouveau contexte mondial dans lequel les opérateurs se trouvent requiert un cadre d'action conceptuel égal à sa complexité. Il faut que la notion de mesure appliquée aux projets culturels et de développement soit éclaircie. Si certains projets et certaines initiatives ont rencontré des problèmes à cause des effets de la mondialisation (comme par exemple la disparition du patrimoine ou l'absence d'une base démographique solide pour leur programme), la formation de réseaux dont la participation et le financement se situent au niveau interrégional va-t-elle permettre de contrebalancer cette tendance ? Et si oui, comment ? Si la même dynamique de mondialisation (tellement accusée d'être corrosive pour la culture) peut être utilisée pour contrer les effets nuisibles d'une économie du savoir territorialement compétitive, il faut trouver des précédents d'une telle action. Suite à cela, il faut élaborer des modèles flexibles et transposables, tout en gardant à l'esprit les problèmes controversés que posent les modèles multirégionaux (néocolonialisme, absence d'un contexte approprié, perpétuation d'une dynamique mondiale subalterne).

Quant à « Mesurabilité, pérennité, efficacité et transposabilité de projets culturels : le point sur les capitales européennes et africaines de la culture », de nouvelles possibilités de recherche sont tout aussi nécessaires. Par rapport à la question du transfert de modèles du Nord au Sud, les opérateurs et les chercheurs sont confrontés à une forte probabilité d'échec tout comme de réussite. La possibilité d'appliquer un modèle de développement là où les considérations culturelles sont essentielles, dans des contextes de conflits intenses où les infrastructures sont absentes, est discutable. Pour ces raisons, le financement public n'est souvent pas envisageable. Les chercheurs et les opérateurs ne doivent pourtant pas se laisser décourager, car la nécessité de mettre en place des mesures de prévention et de soutien du patrimoine culturel est plus que jamais d'actualité dans des contextes de conflit où la pratique culturelle vivante est souvent la première victime. Les chercheurs doivent évaluer avec soin les avantages que peut présenter l'application de modèles élaborés dans des milieux développés à des milieux en développement. Il faut donner à ces actions des raisons objectives, et les avantages respectifs des modèles endogènes doivent être évalués. Il est nécessaire d'examiner les implications politiques de telles actions. Des partenariats entre des entreprises privées étrangères et des collectifs locaux seront-ils perçus comme une menace de la souveraineté pour certaines nations ? De quelle façon peut-on remédier à ces obstacles potentiels par le biais de nouvelles techniques de networking ?

Exposition d'Eric Roset dans le cadre du 4e séminaire ARCADE en décembre 2008 (Lille, France).
Roms chaudronniers autour d'une table (Roumanie, septembre 2008)

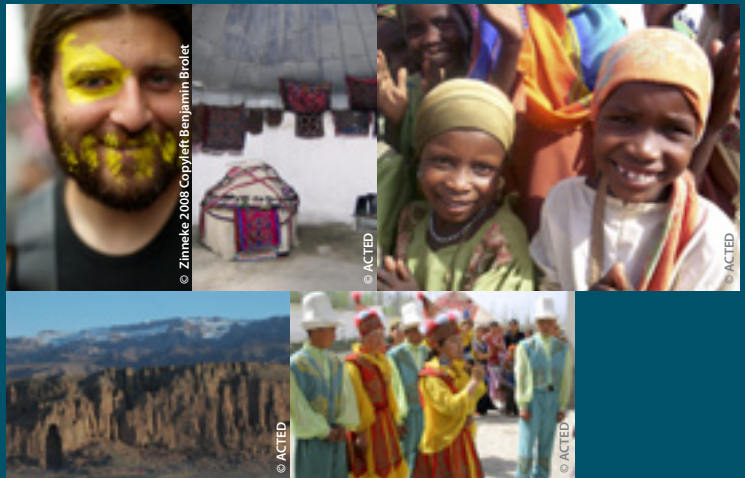
Exposition d'Eric Roset dans le cadre du 4e séminaire ARCADE en décembre 2008 (Lille, France).
Rom chaudronnier au travail (Roumanie, septembre 2008)

Culture as a tool for development

Challenges of analysis and action

Mettre la culture au service du développement

Défis d'analyse et d'action

audace.fr - 03 21 135 600

Publication co-financée par la
Commission européenne