

SITUATION ACTUELLE, ENJEUX ET OPPORTUNITÉS DE LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE, CULTURELLE ET CRÉATIVE DE LA VILLE DE MEXICO.

PROTOCOLE DE RECHERCHE

soutien gestion industries créatives
connaissance communauté économique
national métiers encouragement arts

1. Contexte

Ces dernières années, le gouvernement de la ville de Mexico a élaboré des politiques publiques pionnières au niveau national, qui promeuvent le rôle de la culture comme élément transversal du développement durable dans les villes, à partir de directives internationales telles que l'Agenda 21

de la culture et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO en 2005.¹

En 2008, le Secrétariat à la culture de Mexico a créé le programme **Imagination en mouvement : entreprises et entrepreneuriat culturels**, dont le but était de renforcer la gestion autonome et durable du patrimoine culturel et des ressources culturelles et artistiques, en accroissant les capacités entrepreneuriales des artistes et créateur·rice·s de différentes disciplines et générations, tout en consolidant les entreprises culturelles par le biais de la création de réseaux et d'alliances entre artistes, gestionnaires, technicien·ne·s et artisan·e·s pour avoir de l'influence sur le tissu social.

Depuis, ce programme a permis de consolider des mécanismes orientés vers la recherche de durabilité dans le secteur culturel, en apportant des outils techniques et administratifs destinés au développement et à l'exécution de projets, mais aussi d'établir des méthodologies pour la conception, l'élaboration et le suivi des entreprises culturelles, touchant ainsi près de 6 000 gestionnaires, artistes, créateur·rice·s et autres acteur·rice·s du domaine artistique et culturel.

Il faut souligner ici les collaborations avec les Délégations politiques pour doter le programme de nouvelles approches de la politique économique, surtout en ce qui concerne l'introduction à l'économie créative, les droits d'auteur·rice·s et la création d'entreprises culturelles. Un dialogue coopératif fructueux s'est instauré entre le Secrétariat à la culture et le Secrétariat au développement économique de Mexico (la SEDECO), mais aussi avec le Fonds pour le développement social de la ville de Mexico (le FONDESO) et des liens de collaboration ont été établis avec le Secrétariat au travail et à l'emploi et autres départements du développement social.

De même, **Imagination en mouvement : entreprises et entrepreneuriat culturels**, travaille depuis 2013 avec l'Institut mexicain pour la propriété industrielle (IMPI) et l'Institut national des droits d'auteur·(INDAUTOR). Aux côtés du Laboratoire de la ville de Mexico, le programme a abordé les thématiques de l'innovation et des nouvelles technologies à destination des jeunes entrepreneur·se·s. Il a également collaboré avec la Chambre nationale de l'industrie et de la transformation (CANACINTRA) et la Chambre nationale du commerce, des services et du tourisme

¹ La ville de Mexico est co-présidente de la Commission Culture du réseau mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), l'Agenda 21 de la culture étant son document fondateur ; compte tenu de son expérience dans la mise en œuvre de l'Agenda 21, elle est également devenue Ville Leader de l'Agenda 21 de la culture.

d'Álvaro Obregón, ainsi qu'avec l'Université nationale autonome du Mexique, au travers du Séminaire de recherche sur la société de la connaissance et la diversité culturelle.

Le développement d'**Imagination en mouvement : entreprises et entrepreneuriat culturels**, a mis en évidence la nécessité de systématiser l'obtention de données sur la logique du comportement du secteur artistique et culturel, qui présente habituellement des conditions économiques précaires et qui a été soutenu historiquement, dans une grande mesure, par les subventions publiques, qui sont des sources de financement irrégulières et limitées.

CONNAÎTRE LA COMPOSITION DU SECTEUR ARTISTIQUE ET CULTUREL, LES CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTES BRANCHES DE LA CRÉATION ET DE LA PRODUCTION, LEUR RÉPARTITION DANS LA VILLE ET LEUR POTENTIEL DE CROISSANCE, ENTRE AUTRES FACTEURS, EST INDISPENSABLE POUR POUVOIR DÉFINIR DES POLITIQUES PUBLIQUES CORRESPONDANT À LEURS DYNAMIQUES ET ACTEUR·RICE·S, TOUT COMME À LEUR DIMENSION PRODUCTIVE, TECHNOLOGIQUE OU SOCIALE, ET EN VUE DE RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE.

C'est la raison pour laquelle le 20 octobre 2016 une convention de collaboration a été signée entre le Secrétariat à la culture de la ville de Mexico et le Conseil économique et social de la ville de Mexico (CES), avec pour objectif d'établir ensemble un diagnostic des communautés artistiques et culturelles de la ville. Par la suite, le secrétaire chargé de la culture, Eduardo Vázquez Martín, a été officiellement nommé secrétaire exécutif de la Commission des industries et initiatives culturelles, et la Dr. Lucina Jiménez López a été nommée quant à elle conseillère de cette Commission et coordinatrice d'une étude qui puisse orienter la définition de politiques publiques intégrales pour la durabilité du développement culturel de la ville : **Situation actuelle, enjeux et opportunités de la communauté artistique, culturelle et créative de la ville de Mexico. Protocole de recherche.**

2. Le projet

Situation actuelle, enjeux et opportunités de la communauté artistique, culturelle et créative de la ville de Mexico. Protocole de recherche est une initiative pionnière du Gouvernement de la ville de Mexico, dans le cadre international de l'Agenda 21 de la culture, visant à obtenir un diagnostic pouvant permettre de proposer de nouveaux instruments de politique publique qui renforcent les conditions actuelles de développement des processus créatifs et qui puissent bénéficier aux créateur·rice·s et artistes, ces dernier·ère·s contribuant de façon significative à la richesse et à la diversité culturelle de Mexico.

Cette étude doit faciliter la formation des capacités locales dans le domaine du développement culturel communautaire, ainsi que dans le domaine de l'économie et de la culture, ce dernier étant l'un des domaines stratégiques fixés par la ville pour la mise en œuvre de l'Agenda 21 de la culture, et dans lequel s'insère le programme **Imagination en mouvement : entreprises et entrepreneuriat culturels**, d'ailleurs reconnu comme bonne pratique de l'Agenda 21 de la culture.²

LE PROTOCOLE DE RECHERCHE EST FONDAMENTAL AU SUIVI ET À LA SYSTÉMATISATION DU DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME IMAGINATION EN MOUVEMENT. AINSI, CETTE EXPÉRIENCE POURRA ÊTRE COMPARABLE ET COMPATIBLE AVEC CELLES DES AUTRES VILLES DU MONDE INTÉRESSÉES PAR LE LIEN ENTRE CULTURE ET ÉCONOMIE, CE QUI GÉNÈRERA DES CONNAISSANCES COMMUNES EN S'APPUYANT SUR L'ÉTABLISSEMENT D'ALLIANCES ET D'APPRENTISSAGE ENTRE PAIRS.

À Mexico, des recherches ont été menées sur les infrastructures et la consommation culturelles, mais les conditions dans lesquelles s'effectuent la création, la production, la circulation et la jouissance des biens et services culturels, artistiques et créatifs n'ont pas encore été étudiées de façon exhaustive. Cette étude sur la situation actuelle, les enjeux et les opportunités de la communauté artistique, culturelle et créative de la ville de Mexico, entend combler ce manque, et permettra, en outre, de connaître la situation professionnelle, fiscale et économique des membres de la communauté culturelle, ainsi que leur répartition territoriale, leur mobilité, la circulation entre disciplines, les réseaux de coopération et l'accès aux services de financement.

2.1. Cadre théorique

Les artistes et créateur·rice·s comme catégorie sociale d'analyse dans la ville de Mexico.

Le cadre théorique se base sur la nécessité d'établir des concepts pertinents pour fonder la prise en considération des artistes, créateur·rice·s et entrepreneur·se·s comme agent·e·s clés dans la production de richesse et d'innovation et pour légitimer la conception et la mise en place de politiques spécifiques de soutien à la durabilité des processus créatifs et au développement et à la diversité culturelle de la ville de Mexico.

Pendant des dizaines d'années, la tendance qui a prédominé était celle de penser le travail des artistes et créateur·rice·s comme des actes volontaristes non associés à un emploi ou à une profession rémunérés de façon digne et correcte, ces démarches étant considérées comme étrangères à la gestion d'entreprise ou la commercialisation. Cette situation décrit une problématique que l'UNESCO a tenté d'aborder, qui implique d'analyser en profondeur ce qui a été appelé « la condition de l'artiste », en s'occupant des bases économiques de toute production artistique ou culturelle, sans que ceci ne suppose de perte ni de la valeur symbolique ni de la dimension éthique et esthétique qu'elle renferme dans des contextes sociaux déterminés.

² Mexico : Imagination en mouvement : entreprises et entrepreneuriat culturels. <http://obs.agenda21culture.net/fr/good-practices/mexico-imagination-en-mouvement-entreprises-et-entrepreunariats-culturels>

La condition de l'artiste/créateur·rice, un enjeu d'envergure internationale.

Actuellement, dans de nombreux pays, dont l'Uruguay et l'Espagne, la législation progresse, tout comme la définition de politiques publiques spécifiques aux artistes, suite à l'actualisation en 2014 par l'UNESCO de la « Recommandation relative à la condition de l'artiste » qui enjoignait aux gouvernements nationaux d'améliorer les conditions économiques, sociales et professionnelles des artistes.

Après plusieurs tentatives de réflexions sur des politiques publiques relatives à la condition de l'artiste, le Mexique part dans cette étude d'une définition de l'artiste actuelle et opérationnelle n'ayant aucun intérêt à hiérarchiser les disciplines artistiques ou culturelles, mais qui envisage plutôt d'établir des nomenclatures valides pour l'analyse et l'amélioration d'un secteur qui fait de la vie culturelle une réalité.

Secteur culturel, économie créative et unités économiques de la diversité culturelle.

Peu à peu, aussi bien au Mexique que dans la ville de Mexico, la valeur symbolique, identitaire et esthétique des créations artistiques, transformées en biens et services culturels, commence à être reconnue comme une composante essentielle de la diversité culturelle et même comme un outil puissant pour consolider une culture de paix et un modèle de développement qui ne se fonde pas uniquement sur la dimension économique, comme le signale l'Agenda 21 de la culture. La position concernant l'autonomie de l'art et de la liberté créative de l'artiste gagne également du terrain, ces dernières étant considérées comme bases essentielles pour rendre possible l'exercice des droits à la liberté d'expression.

Néanmoins, vu que les politiques publiques se sont rapprochées très timidement de la réflexion autour de l'économie créative et de l'économie de la culture, surtout selon la perspective du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), cette étude analysera et définira des concepts tels que : *Industries culturelles*, *Industries créatives*, *Créativité et Innovation* ainsi que celui d'*Initiatives et Entrepreneuriat Culturels* et *Unités économiques*, pour contextualiser la diversité des formes de gestion des ressources culturelles et artistiques. De même, l'étude abordera les concepts

d'entrepreneur·se culturel·le et de secteur culturel, du point de vue du développement économique et durable.³

Les activités culturelles et artistiques dans l'économie créative de la ville de Mexico.

Conformément à la méthode du Cadre de l'UNESCO pour les statistiques culturelles et en lien avec la classification du Compte satellite du Mexique, et outre celles effectuées par d'autres instances concernées, les activités qui seront considérées par cette étude sont définies de la façon suivante :⁴

1. Production artistique, muséographie et gestion culturelle
2. Arts de la scène et spectacles
3. Arts plastiques et visuels
4. Musique et concerts
5. Littérature, production éditoriale et lecture
6. Danse
7. Arts créatifs et artisanat (catégorie non prise en considération à cette étape)
8. Médias audiovisuels et interactifs
9. Design et services créatifs

3. Objectifs et mise en œuvre du projet

3.1. Objectif général et objectifs spécifiques

L'OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROTOCOLE DE RECHERCHE EST D'ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC INTÉGRAL DU SECTEUR ARTISTIQUE, CULTUREL ET CRÉATIF DE LA VILLE DE MEXICO, QUI PERMETTE D'IDENTIFIER SA DIMENSION, SES CARACTÉRISTIQUES, SES AMPLEURS, ENJEUX ET POTENTIELS, AINSI QUE LES DOMAINES D'UNE POSSIBLE POLITIQUE PUBLIQUE INTERSECTORIELLE POUR L'ÉCONOMIE CRÉATIVE.

Les objectifs spécifiques de l'étude « Situation actuelle, enjeux et opportunités de la communauté artistique, culturelle et créative de la ville de Mexico. Protocole de recherche » sont :

1. Identifier les créateur·rice·s, artistes et créatif·ve·s composant le secteur dans la ville de Mexico ;
2. Élaborer un registre permettant d'établir la situation socio-territoriale (création et logement) ;
3. Enregistrer les parcours de formation académique et/ou professionnelle, ainsi que les réseaux collaboratifs qui s'établissent du point de vue physique et/ou à travers des réseaux technologiques ou de coopération internationale ;
4. Identifier leur capacité de création d'emplois ;
5. Connaître l'accès aux sources de financement pour le développement de leurs projets et les principaux régimes d'imposition.

3.2. Portée du projet

L'étude se concentrera sur les membres de la communauté artistique, culturelle et créative de la ville de Mexico, ces dernier·ère·s n'ayant pas les mêmes parcours de formation, expériences créatives,

³ Voir également le glossaire sur Culture et économie présent dans le document :

http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/protocolo_sector_artistico_cdmx_final.pdf, p.36 (en espagnol).

⁴ Voir le détail en annexe I « Classification des activités culturelles et des activités consultées » :

[Http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/protocolo_sector_artistico_cdmx_final.pdf](http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/protocolo_sector_artistico_cdmx_final.pdf) (en espagnol).

circuits de diffusion et espaces d'expression. Il·elle·s génèrent différents produits et services qui contribuent à la vie culturelle de la ville, mais également à l'économie créative de l'une des plus grandes villes du monde, grande par sa taille, mais aussi par sa diversité.

Même si le secteur artisanal fait partie de la communauté artistique, culturelle et créative de la ville de Mexico et qu'il se caractérise par la diversité et le dialogue entre tradition et innovation, son ampleur, sa spécificité et sa complexité font qu'il aurait besoin d'une étude à part, étude qui sera d'ailleurs menée ultérieurement.

LA RECHERCHE ENGLOBE LES 16 DÉLÉGATIONS QUI FORMENT ACTUELLEMENT LA VILLE DE MEXICO ET ELLE PRENDRA EN COMPTE LES ACTEUR·RICE·S QUI RENDENT POSSIBLE LA DIVERSITÉ DES FORMES DE CRÉATION ET DE PRODUCTION CULTURELLES, ARTISTIQUES ET CRÉATIVES DE LA VILLE DE MEXICO DANS DIFFÉRENTES DISCIPLINES ARTISTIQUES ET CRÉATIVES, EN COHÉRENCE AVEC LES DOMAINES SIGNALÉS DANS LE CADRE THÉORIQUE.

Concernant l'aspect territorial, bien qu'*Imagination en mouvement : entreprises et entrepreneuriat culturels* soit une politique de la ville de Mexico, entité fédérative désormais pleinement reconnue dans la structure politique et administrative du pays, le champ de la recherche ne tiendra pas compte des municipalités de la zone métropolitaine de la ville de Mexico (ZMCDM).

3.3. Méthodologie et principales phases

En raison de la portée et des objectifs de cette étude, une méthodologie mixte sera utilisée ainsi que des stratégies multiples, qui envisageront la recherche documentaire, l'étude quantitative et l'étude qualitative.

Deux phases seront mises en œuvre :

Lors de la **première phase**, on procédera à la collecte, systématisation et analyse des informations existantes, afin de construire un cadre d'exploration empirique, qui définira le contexte de la communauté artistique, culturelle et créative de la ville de Mexico. Les informations concernant le secteur culturel générées jusqu'ici à l'échelle nationale et internationale seront réunies. Pour ce faire, une étude sera effectuée pour recueillir les données quantitatives en provenance de toutes les institutions publiques, privées et civiles réalisant des activités directement liées à l'art et à la culture, en plus de la prise en compte des données provenant des participant·e·s au programme **Imagination en mouvement : entreprises et entrepreneuriat culturels** pendant plus de 8 ans.

Cette phase aura pour principal résultat de produire des indicateurs et variables à étudier et de concevoir des instruments pour la recherche sur le terrain et les entretiens qualitatifs à effectuer.

Au cours de cette phase, les tâches suivantes seront effectuées :

- a) Révision documentaire nationale et internationale pour élaborer un cadre théorique et dresser l'état de l'art ;
- b) Analyse quantitative et qualitative des bases de données du Secrétariat à la culture de la ville de Mexico ;
- c) Recueil de données auprès des institutions ayant un lien avec les créateur·rice·s et artistes dans la ville de Mexico, qu'elles soient publiques, privées, qu'il s'agisse d'organisations de la société civile, en vue de mesurer les univers de chaque discipline ;
- d) Essai pilote des instruments de collecte des informations pour le travail ultérieur sur le terrain.

La **seconde phase** correspondra au travail sur le terrain. Cette phase sera composée de quatre étapes :

- a) Estimation qualitative par le biais d'entretiens auprès de deux groupes d'acteur·rice·s : spécialistes et membres de la communauté artistique, culturelle et créative de la ville de Mexico. Cette étape permettra d'entamer la compréhension et l'interprétation et d'affiner les indicateurs du questionnaire.
- b) Estimation quantitative à partir de la réalisation d'un questionnaire auprès d'un échantillon des communautés artistiques et créatives des 16 délégations, qui permettra de recueillir des données chiffrées, les analyser et les interpréter pour mesurer la situation de la communauté étudiée.⁵

⁵ Voir annexe II « Note de méthodologie et questionnaire pour le travail sur le terrain Enjeux et Opportunités pour le secteur artistique et créatif de la ville de Mexico » :

http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/protocolo_sector_artistico_cdmx_final.pdf (en espagnol).

- c) Création d'une plateforme numérique où sera mis à disposition le questionnaire d'identification autonome, qui sera rempli par les artistes/créateur·rice·s répondant aux caractéristiques établies comme indispensables pour être pris·e en compte.
- d) Estimation qualitative de clôture, au cours de laquelle seront effectués des entretiens avec les informateur·rice·s clés, avec pour but de compléter et approfondir les thématiques qui se seront démarquées et exigeront donc davantage d'approfondissement.

Les résultats seront publiés par la suite sous forme de rapport final qui synthétisera également les analyses et les interprétations effectuées aux différentes étapes de l'étude. Ce rapport sera précédé par un rapport préliminaire.⁶

3.4. Calendrier de travail

Activité	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre
Rédaction de la proposition	✓ ✓					
Recherche documentaire		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓				
Étude des sites Internet et informations en ligne			✓ ✓			
Systématisation des données existantes			✓ ✓ ✓ ✓			
Élaboration de l'état de l'art			✓ ✓			
Élaboration du rapport de systématisation					✓	
1er livrable					✓	
Analyse de la base de données SIC			✓			
Traitements de la base de données SIC				✓ ✓ ✓		
Rédaction du rapport						✓
Progrès dans l'élaboration d'indicateurs						✓ ✓ ✓
2e livrable						✓

4. Continuité

Cette recherche est essentielle pour progresser dans les recommandations formulées dans le cadre de la mise en œuvre de l'Agenda 21 de la culture. Dans le document qui décrit **Imagination en mouvement : entreprises et entrepreneuriat culturels, comme bonne pratique de l'Agenda 21 de la culture**, il est établi que :

« Le gouvernement du District Fédéral [aujourd'hui ville de Mexico] envisage de placer ce programme comme l'un de ses programmes prioritaires ; systématiser l'expérience et produire une analyse des données de diagnostic qui se sont accumulées lors du programme, afin de consolider les alliances gouvernementales et avec les autres secteurs pour le financement de projets culturels et/ou

⁶ Voir la section 6 « Livrables » pour davantage de détails sur les produits de la recherche :

http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/protocolo_sector_artistico_cdmx_final.pdf (en espagnol).

entreprises culturelles tels que le capital d'amorçage, les ressources à fonds perdu et les crédits à taux réduits définis selon l'échelle des projets ; créer un fond interinstitutionnel ou mixte avec capital privé, qui facilite le caractère bisannuel des fonds, étant donné le temps nécessaire à la gestation d'entreprises, qui ne correspondent pas au calendrier des obligations fiscales et administratives régulées par l'administration publique et établir des indicateurs d'évaluation qui ne soient pas uniquement quantitatifs, mais aussi développer des outils méthodologiques pour effectuer d'autres types d'évaluation d'impact(s). »⁷

Situation actuelle, enjeux et opportunités de la communauté artistique, culturelle et créative de la ville de Mexico. Protocole de recherche est donc fondamental au suivi du développement du programme **Imagination en mouvement : entreprises et entrepreneuriat culturels**. Grâce à la systématisation du projet et à l'obtention de données et indicateurs que fournira le protocole de recherche, cette expérience pourra être reproduite dans d'autres villes du monde qui souhaitent approfondir également le lien entre culture et économie, et entendent créer ou consolider leurs alliances avec la ville de Mexico.

5. En savoir plus

Document complet : [Situation actuelle, enjeux et opportunités de la communauté artistique, culturelle et créative de la ville de Mexico](#) (en espagnol)

Ce document a été rédigé par Deborah Chenillo (Secrétariat à la culture du gouvernement de la ville de Mexico) et Lucina Jiménez (directrice de ConArte, experte de l'Agenda 21 de la culture).

Contact : chenillito1 (at) hotmail.com.

Site Internet : <https://www.cultura.cdmx.gob.mx/>.

⁷ Mexico : Imagination en mouvement : entreprises et entrepreneuriat culturels. <http://obs.agenda21culture.net/fr/good-practices/mexico-imagination-en-mouvement-entreprises-et-entrepreunariats-culturels>