

Politiques culturelles

COLINE RENAUDIN

ABF

05.12.2022

Plan

1. Textes fondamentaux
2. Qu'est-ce que la culture, le patrimoine ?
3. Champs et étendue de la politique culturelle
4. État et culture en France depuis 1945 – jusqu'en 1993
5. État et culture en France depuis 1945 - à partir de 1993
6. Politiques publiques et industries culturelles

Textes fondamentaux

Culture et droits culturels : voir Observatoire de la diversité et des droits culturels droitsculturels.org

- ▶ *Déclaration Universelle des Droits de l'Homme*, 1948, article 27
- ▶ *Conférence de Mexico*, 1982
- ▶ *Déclaration Universelle de l'Unesco sur la diversité culturelle*, 2001, article 5
- ▶ *Déclaration de Fribourg*, dite *Déclaration des droits culturels*, 2007, article 2

Textes fondamentaux

Textes réglementaires français

- ▶ *Constitution française, 1946 (préambule de la Constitution du 27 octobre 1946), article 13*
- ▶ *Code général des collectivités territoriales, article L 1111-2*
- ▶ *Loi Nouvelle Organisation de la République (loi Notre), 2015, article 103*

Qu'est-ce que la Culture ?

- ▶ Nature / Culture
- ▶ « Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. » *Déclaration de Mexico, 1982*
- ▶ La culture est « un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, d'une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte. » *Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, 1969*

Qu'est-ce que la culture ?

Culture individuelle / culture collective

- ▶ culture individuelle =
 - ▶ construction personnelle des connaissances (culture générale)
- ▶ culture collective =
 - ▶ culture d'un peuple, identité culturelle de ce peuple

Culture individuelle = connaissance des arts et des cultures, *i.e.* de la culture collective dont dépend l'individu.

Points de vue sociologiques :

- ▶ *Habitus* de Pierre Bourdieu
- ▶ Norbert Elias, *Processus de civilisation* : la culture est une dynamique de transformations successives.

Culture

« Tenons-nous en ici au sens factuel de la « culture », pris pour ceux qui la gèrent, par exemple le Ministère de ce nom en France, ou celui *dei beni culturali e ambientali* en Italie.

Il s'agit en ce cas d'une simple énumération d'objets (œuvres d'arts, spectacles, loisirs, modes de vie, etc.) et de lieux de pratiques (festivités, expositions, bibliothèques, monuments, etc.) qui se dénombrent et se classent selon des fréquences d'utilisation ou des préférences mesurables. »

J.L. Passeron, « Consommation et réception de la culture. La réception des publics », in *Le(s) public(s) de la culture*, Donnat, Tolila (dir.), 2003

Qu'est-ce que le patrimoine ?

- ▶ « Le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturel et naturel sont deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration. »
- ▶ Il inclut notamment les « œuvres qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science » (monuments ou ensembles) ou du « point de vue esthétique, ethnologique ou anthropologique ».

UNESCO, *Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel*, 1972

Qu'est-ce que le patrimoine ?

- ▶ Le patrimoine culturel recouvre les biens, matériels ou immatériels, ayant une importance artistique ou historique :
 - ❑ Patrimoine architectural
 - ❑ Patrimoine industriel
 - ❑ Patrimoine culturel immatériel
 - ❑ Patrimoine religieux
 - ❑ Patrimoine agricole
 - ❑ Patrimoine rural
 - ❑ Patrimoine maritime

▶ Voir [ici](#) et [là](#)

Politique culturelle

= Intervention de l'État dans le domaine de la production, diffusion, consommation de biens symboliques matériels et immatériels

Domaines de l'action publique culturelle

- ▶ éducation artistique et culturelle
- ▶ Patrimoine
- ▶ Archives
- ▶ Musées
- ▶ Bibliothèque
- ▶ Théâtre
- ▶ Musique
- ▶ Cinéma
- ▶ arts plastiques, marché de l'art

Quels centres d'intérêt ?

- ▶ évolution du paysage culturel français sous l'impulsion de l'Etat et des collectivités locales depuis 1945
- ▶ structures et fonctionnement des institutions culturelles locales, et leur influence sur la création artistique
- ▶ notion de politique culturelle / exception culturelle française / culture française et mondialisation

L'Etat et la culture en France avant 1959

Du mécénat des princes et des rois à la République

- ▶ tradition de mécénat royal et seigneurial sous la monarchie
- ▶ Révolution et Empire : création de musées (Le Louvre 1791, galerie des peintures inaugurée en 1793).
- ▶ Restauration monarchique // rejet de l'Etat par les artistes (voir position de Victor Hugo face à Napoléon III, voir [ici](#) ou [là](#)) // Censure de *Madame Bovary* des *Fleurs du Mal*.
- ▶ 3ème République : lois scolaires et lois de séparation de l'Eglise et de l'Etat

L'Etat et la culture en France avant 1959

- ▶ Front populaire : création d'un sous secrétariat d'Etat aux sports et loisirs (Léo Lagrange), rattaché à l'Education nationale (Jean Zay).

Objectif : démocratiser les loisirs

- ▶ Période de l'entre deux guerres : culture fasciste

Création de musées : Musée de l'Homme, (Exposition universelle de 1937), Musée des arts et traditions populaires, Musées des colonies de la France extérieure...)

Etat et culture pendant la 2ème Guerre Mondiale

- ▶ Régime de Vichy définit une culture française d'où seraient en particulier exclus les Juifs (statut de 1940 : les Juifs ne peuvent pas exercer de professions artistiques).
- ▶ mouvement « Jeune France » autour d'Emmanuel Mounier : politique culturelle qui veut correspondre à l'idéologie de la révolution nationale. Idées de décentralisation, maisons de la culture...
- ▶ Résistance : envisage l'après-guerre en termes culturels. 1945 « Peuples et cultures »
- ▶ 4ème République maintient un secrétariat aux Beaux-Arts // Grand développement culturel (Jean Vilar eg).

Ministère des Affaires culturelles

Création 24/07/1959 – Ch. De Gaulle Président de la République, Michel Debré Premier Ministre

► André Malraux (1901- 1976)

Objectifs : « rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création d'œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. »

Voir texte Malraux

Ministère des Affaires culturelles

Objectifs politiques :

- ▶ favoriser la décentralisation culturelle
- ▶ briser les privilèges de classe
- ▶ sauvegarder le patrimoine pour qu'il profite à tous
- ▶ stimuler la création

Emblème : création des Maisons des Jeunes et de la culture,
« cathédrales du 21ème siècle »

Dates importantes

- ▶ **1961-65** début de déconcentration administrative - comités régionaux d'action culturelle
- ▶ **1961-...** Création de 8 Maisons de la Culture
- ▶ **1962** création de l'Inventaire général. Importance du Patrimoine (50 % du budget), grands chantiers de restauration, et Monuments historiques
- ▶ **1963** Création du service Etudes et recherches
- ▶ **1967** création du CNAP
- ▶ **1968** Malraux contesté

Rappels : les ambitions malruciennes

▶ décret du 24 juillet 1959 :

« Le ministère chargé des affaires culturelles a pour mission de **rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité**, et d'abord de la France, **au plus grand nombre possible de Français** ; d'assurer **la plus vaste audience à notre patrimoine culturel**, et de **favoriser la création des œuvres d'art** et de l'esprit qui l'enrichissent. »

▶ Mais 1978 : Augustin Girard et industries culturelles (voir texte)

Dates importantes

- ▶ **1969-1979** , pas moins de 9 ministres se succèdent
- ▶ **1970** Direction de la Musique
- ▶ **1973** Centre National des lettres
- ▶ **1975** Direction du Livre et de la lecture (transfert de compétences du ministère de l'éducation)
- ▶ **1978** Direction du Patrimoine / Loi sur les Musées
- ▶ **1979** Loi sur les Archives

Volontarisme présidentiel *versus* modestie des ambitions ministérielles

- > Pompidou/ Beaubourg
- > Giscard/ Orsay, IMA, Cité des Sciences

Dates importantes

- ▶ **1971-1973** Jacques Duhamel (Jacques Rigaud)
avènement du développement culturel (versus le choc esthétique)
universalisme versus relativisme
- ▶ **1974-1976** des « chartes culturelles » sont passées entre Etat et les villes

Essor des politiques culturelles des villes (structuration, budget (52 % Etat 38 %, région 9%), dynamisme, enjeu politique...)

1977 création des DRAC

Voir texte Duhamel

Dates importantes

1981-1993 Jack Lang.

- ▶ l'ambition de placer la culture au cœur des politiques publiques « permettre à tous les français de cultiver leur capacité d'inventer et de créer, d'exprimer librement leur talents et de recevoir la formation artistique de leur choix (...) de contribuer au rayonnement de la culture et de l'art français dans le libre dialogue des cultures du monde »
- ▶ démocratisation VS démocratie culturelle
- ▶ unité VS pluralité des cultures

1982 le 1 % du budget de l'état est atteint

Voir texte Mitterrand

Priorité gouvernementale et soutien présidentiel

- ▶ Loi sur le prix unique du livre
- ▶ Présence permanente du Président
- ▶ Politique de « grands travaux » :
 - ▶ Personnalisation de la prise de décisions
 - ▶ Engagement volontariste
 - ▶ Engagement financier important

Voir texte sur les Grand Travaux + [ici](#) Jack Lang a propos de la politique culturelle, 17 novembre 1981

L'impératif culturel 1/2

- ▶ Rapport du Commissariat général du plan, novembre 1982 : nécessité de placer la culture au cœur des pratiques et des représentations de la société française
 - ▶ Conception renouvelée du rôle de l'État
 - ▶ Gestion de ses institutions culturelles
 - ▶ Rapport art / culture
 - ▶ Démocratisation culturelle

L'impératif culturel 2/2

- ▶ Rapport du Commissariat général du plan, novembre 1982 : nécessité de placer la culture au cœur des pratiques et des représentations de la société française :
 - ▶ Attention soutenue à la diversité culturelle
 - ▶ Instance d'arbitrage et de recours

Nouvelles missions 1/2

- ▶ Décret du 10 mai 1982
- ▶ Reconnaissance controversée de pratiques « mineures »

Nouvelles missions 2/2

- ▶ Synergie entre culture et économie
- ▶ Décentralisation modeste et déconcentration affirmée

Voir texte Rizzardo

1986-1988 : 1ère cohabitation

- ▶ Attribution et organisation des DRAC – décret du 14 mars 1986
- ▶ Enseignements artistiques – loi du 6 janvier 1988
- ▶ Privatisation de TF1 : ouverture aux intérêts privés d'un véhicule important de diffusion culturelle

Ouverture à la mondialisation

Mai 1988 – mars 1993 : second Lang

- ▶ **Août 1988** : « Une très grande bibliothèque »
- ▶ **Décembre 1992** : L'établissement public Musée du Louvre
- ▶ Accélération de la déconcentration (achèvement des DRAC / création des centres régionaux de documentation du patrimoine) et de la décentralisation
- ▶ Création ou rénovation de plusieurs institutions de formation + Achèvement du programme des BDP
- ▶ Modernisation de l'éducation artistique en milieu scolaire + INHA

Voir texte Lang

1945 – 1993 : deux politiques – deux critiques

- ▶ Malraux = créateur du Ministère de la Culture : amener une culture de haut niveau au plus gd nombre par le biais des Maisons de la Culture.

Politique élitiste qui ne peut concerner le plus grand nombre ?

- ▶ Lang = part de la diversité culturelle existante et élargit les frontières de la culture à la culture populaire (Fête de la Musique, Journées du Patrimoine).

Culture ne demandant pas d'effort particulier et accessible à tous, sans que la qualité soit nécessairement au rendez vous ?

Voir textes Fumaroli

M. Fumaroli, *L'Etat culturel, essai sur une religion moderne*, 1991

« l'Etat compromet son propre rôle et égare ses propres ressources, toujours limitées, dès lors qu'il veut tout faire »;

La politique culturelle doit viser à développer l'excellence et non s'égarer dans une « conception inflationniste »

- Démocratisation de la culture
- Hiérarchie culturelle
- Politique du patrimoine
- Aide à la création
- Rôle économique de la culture

4 notions clés

À partir de 1993

- ▶ Jacques Toubon : continuité sans croissance budgétaire
 - ▶ Aménagement du territoire
 - ▶ Formation et sensibilisation de tous les publics à la culture
 - ▶ Accroissement de l'action nationale à l'étranger
- ▶ 1993 : débat sur l'exception culturelle
- ▶ Campagne présidentielle de 1995 :
 - ▶ 1% du budget à la culture
 - ▶ Développer les enseignements artistiques
 - ▶ Conforter le partenariat avec les collectivités locales
- ▶ Ministère Douste-Blazy : refondation // Rapport Rigaud 1996

« Refondation » – Rapport Rigaud

« Il ne suffit pas d'avoir le plus beau et le plus grand musée du monde, la bibliothèque la plus moderne, si un nombre croissant de nos concitoyens n'a pas accès facilement à une bibliothèque, à un cours de danse ou d'art dramatique, ni même, plus important encore, l'envie d'y accéder parce que personne n'a fait l'effort d'aller vers eux pour susciter l'indispensable étincelle. [...]

C'est pourquoi la politique culturelle doit participer pleinement à la recréation du pacte républicain, ouvrir à chacun la voie de l'épanouissement individuel et de la solidarité. Parce que le ministère de la Culture est un peu le ministère des expériences, je veux que nous fassions la preuve, à notre manière, de notre capacité d'endiguer l'exclusion culturelle.

En effet, être dans l'incapacité, du fait de sa situation géographique ou sociale, d'accéder à la pratique d'une activité culturelle, quelle qu'elle soit, renforce le sentiment de désespoir et d'abandon qui étreint aujourd'hui une importante fraction de la population de notre pays. Les panneaux de basket dans les cités sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants.

Il faut une politique culturelle hardie et novatrice pour remédier à cette intolérable déchirure, si nous ne voulons pas que ce qui n'est encore qu'une fissure inquiétante devienne un gouffre. »

1997 - 2001

- ▶ Catherine Trautmann : réinsérer la culture au cœur du pacte républicain
 - ▶ Modernisation administrative
 - ▶ Poursuite de la déconcentration culturelle
 - ▶ « Charte des missions de service public du spectacle vivant » et rapprochement culture / éducation populaire
- ▶ Mars 2000 : Catherine Tasca :
 - ▶ Promotion de la diversité culturelle
 - ▶ Favoriser l'accès à la culture
 - ▶ Approfondissement de la décentralisation culturelle
 - ▶ « les Français et leurs archives » // Loi sur le droit de prêt en bib

Depuis 2001

- ▶ Les années 2000 confortent la logique de modernisation : RGPP – 2007
- ▶ Répondre aux enjeux liés à la révolution numérique :
 - ▶ Direction générale du Patrimoine
 - ▶ Direction générale de la Création artistique
 - ▶ Direction générale des Médias et des Industries culturelles
- ▶ Renforcement des DRAC
- ▶ 2009 : Conseil de la création artistique
- ▶ Ministres techniciens MAIS missions qui demeurent essentielles dans plusieurs domaines
- ▶ logiques libérales, mutations technologiques, mondialisation et globalisation

Politiques publiques et industries culturelles

LA POLITIQUE CULTURELLE DE LA FRANCE DANS UN MONDE GLOBALISÉ

Les nouveaux médias et la culture

- ▶ Qu'est-ce que les industries culturelles ?
 - ▶ Aspects économiques de la création, de la distribution et de la consommation d'œuvres du patrimoine ou de l'art vivant
- ▶ L'art est-il en dehors de l'économie ?
- ▶ Les industries culturelles jouent aujourd'hui un rôle clé dans le domaine de la culture et ont un poids qui vaut plusieurs fois celui du budget du ministère de la culture.

Numérique et standardisation

- ▶ Abolition des frontières
- ▶ Multiplication de l'offre MAIS course à la concentration
- ▶ Horizons communs aux industries des médias :
 - ▶ Délinéarisation des programmes
 - ▶ Personnalisation des contenus
 - ▶ Valorisation des données personnelles
- ▶ La vente de services se substitue à la vente de biens tangibles
- ▶ Économie de la recommandation

Appropriation de la valeur – stratégies des acteurs

- ▶ Logique transnationale
- ▶ Maillons menacés dans le secteur du livre
- ▶ Stratégies d'intégration verticale : Apple et Amazon
- ▶ Verrouillage du consommateur
- ▶ Logique de marché biface : Google
- ▶ Les frontières entre supports et entre domaines deviennent de plus en plus poreuses :
 - ▶ Du côté du consommateur
 - ▶ Du côté de l'offre
 - ▶ Évolution des contenus eux-mêmes

Diversité culturelle ?

- ▶ Diversité de l'offre
- ▶ Concentration des consommations
- ▶ Raccourcissement de la durée de vie des produits culturels
- ▶ Abondance de l'offre mais compilation de plusieurs stratégies
- ▶ La longue traîne ne fonctionne pas

Enrichissement des créations ou standardisation des produits ?

L'exception culturelle 1/2

« Uruguay round » - Jacques Toubon et la défense de l'exception culturelle : « Laisser respirer nos âmes ! », le Monde, 1.10.1993

- ▶ Échanges culturels à considérer comme les autres services : principes du GATT – clause de la nation la plus favorisée + non-discrimination
- ▶ Une clause d'exception culturelle pourra seule sauver l'indépendance et l'existence du cinéma et de l'audiovisuel européens

« Ayons une vision lucide du futur : si le Gatt s'applique à l'audiovisuel, à court ou à moyen terme, c'est une Europe totalement ouverte qui s'offre au déferlement des chaînes et des programmes américains. »

« ...pour qu'il y ait échange, il faut un minimum d'équilibre, et de réciprocité, il faut être deux. »

L'exception culturelle 2/2

« Soyons attentifs : dans ce déséquilibre, dans cette absence de diversité et de pluralisme, il y a, en germe, toutes les frustrations identitaires, génératrices, à terme, de toutes les xénophobies. Et, par le biais des images, c'est notre mode de vie en général qui est sous influence. [...]

Nous ne voulons pas que nos âmes soient asphyxiées, nos yeux aveuglés, nos entreprises subjuguées. Nous voulons respirer librement, respirer l'air qui est le nôtre, l'air qui a nourri toute la culture du monde et qui, demain, risquerait de manquer à l'humanité. Tous ensemble, des deux côtés de l'Atlantique et du Pacifique, soyons mobilisés pour cette bataille de la vie. »

Diversité et protectionnisme

- ▶ Quotas appliqués en Europe et au Canada
- ▶ Directive européenne « Télévision sans frontières » :
- ▶ Quotas d'œuvres nationales sur les radios généralistes aux heures de grande écoute
- ▶ Efficacité : remontée de la part de la variété française et des investissements en faveur des productions
- ▶ MAIS ne profitant qu'à un nombre limité de vedettes

Besoin de formes nouvelles de régulation et d'une culture de la diversité qui mette fasse remonter la valeur des créateurs.