

De l'art, de l'économie culturelle et des territoires
Perspective londonienne
Ambrosino Charles_3-02-2009

ecole normale supérieure - Ulm
Séminaire de recherche
« POLITIQUES CULTURELLES ET ENJEUX URBAINS »

Nîmes, l'axe de la Géographie culturelle, Ethnologie et Études culturelles
de Langue Occitanienne

Colloque international

**Le développement culturel :
un avenir pour les territoires ?**

17-18 avril 2008
Université de Nîmes, France

<http://theses.univ-nimes.fr/theses/colloque/>

**L'ÉCONOMIE
CULTURELLE
ET SES TERRITOIRES**

Coordonné par
Jean-Michel Lamy, Sylvie David,
Véronique de la Motte et Jean-Marc Zilber

PARIS - LA HAYE - OXFORD - TOKYO

villes & territoires

> PROGRAMME
27^{LIX} RENCONTRE NATIONALE
DES AGENCES D'URBANISME

**CRÉA
> CITE**
L'INNOVATION URBAINE EN DEBAT

> DUNKERQUE
MARDI 19 & JEUDI 21 NOVEMBRE 2008

programme

colloque
international

**ARTS ET
TERRITOIRES:
VERS UNE
NOUVELLE
ÉCONOMIE
CULTURELLE ?**

6 et 7 mai 2008

Institutionnel de la recherche scientifique
dans le cadre du 76e congrès de l'ACFAS
à l'Hôtel PUR (Salle C) 395, rue de la Couronne, Ville de Québec

UNIVERSITÉ QUÉBÉCOISE EN ARTS ET LETTRES
1000, rue de la Université, Québec, QC G1K 3K2

Vers la ville créative ...

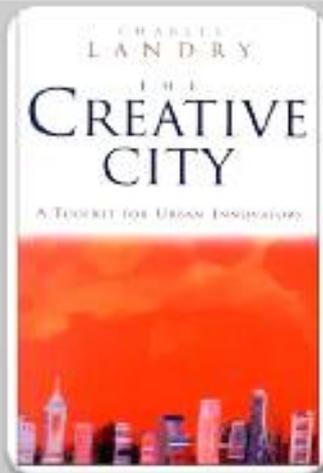
L'économie postfordiste.

La métropolisation.

La société du risque.

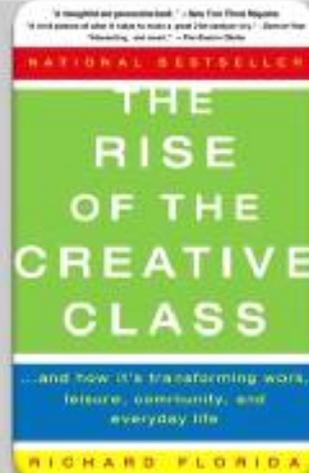
La créolisation de la culture et de l'économie : vision romantique de l'artiste, force destructrice des « industries de la culture », asphyxie de l'économie libidinale; affirmation de l'importance économique de la culture, culturalisation de l'économie, construction identitaire et des styles de

Les trois mondes de la ville créative

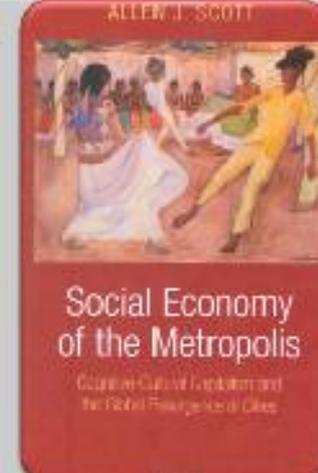
Gouverner

- Charles Landry
- Recomposition de l'action publique, planification culturelle et gouvernance culturelle
- Gain en cohésion sociale
- L'individu créatif

Consommer

- Richard Florida
- Distinction métropolitaine (marketing urbain, *reimaging*, valorisation de la qualité de vie)
- Offre et consommation culturelle autour d'un public cible, la classe créative
- Économie présentielle

Produire

- Allen J. Scott
- Dynamiques territoriales et systèmes productif de l'économie culturelle
- Conception, de production et de diffusion des produits culturels
- Importance du lieu et capital social

Régénération métropolitaine et économie culturelle

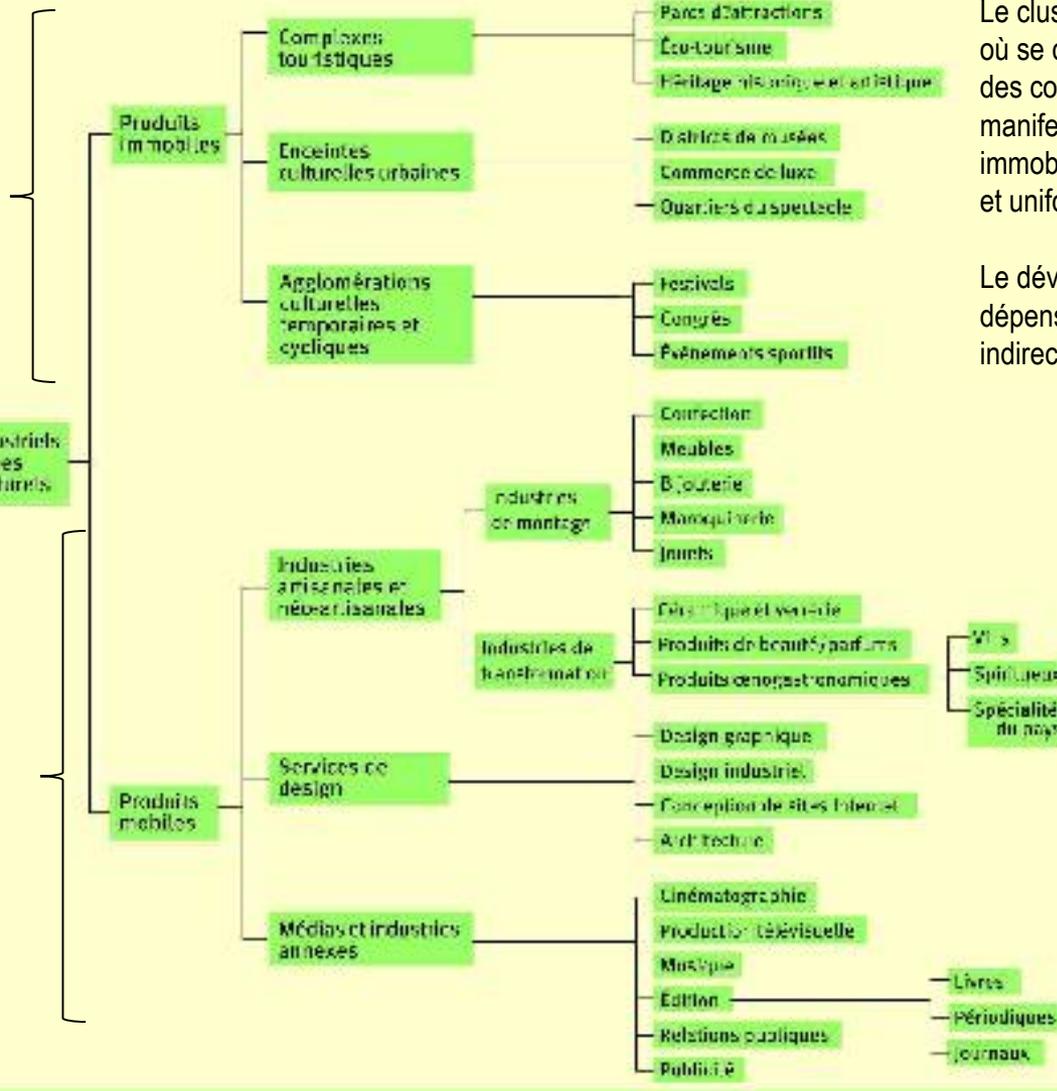
[c]onsommer le territoire *in situ*.

La culture contribue au développement du territoire en attirant des visiteurs et des touristes et a des effets positifs en termes de dépenses, revenus et emplois.

Districts industriels fondés sur des produits culturels

[v]illes et milieux créatifs

La culture contribue au développement local en permettant la création de produits culturels normalement consommés à l'extérieur (mais parfois aussi à l'intérieur) du territoire concerné.

Le cluster désigne un espace labellisé où se concentrent des équipements, des commerces spécialisés, des manifestations, ... c'est un produit immobilier (ségrégation socio-spatiale et uniformisation)

Le développement est associé aux dépenses engendrées (directes, indirectes, induites)

Le cluster repose sur la proximité et la densité des relations de complémentarité / compétition entre les différentes entreprises, à dominante culturelle, qui le peuplent

[v]illes et milieux créatifs

L'exemple du quartier d'Hoxton à Londres

- Comment un territoire acquiert une épaisseur culturelle et artistique ?
- Comment s'opère la transition entre le phénomène d'agglomération d'artistes en un lieu donné et la valorisation économique de cette présence à « forte symbolique ajoutée » ?
- Quelles sont les répercussions urbaines de tels processus ?

Plan

1. « East is the new west, is the new east ? »
1. Du faubourg préindustriel à la bohème digitale
1. Artistes, territoires et visibilité : de milieu en paysage
1. L'art de la régénération urbaine. Transformer, renouveler et patrimonialiser Hoxton
1. De l'art aux industries créatives. Les contradictions de la ville globale
1. La City fringe, territoire de bifurcation post-fordiste. Restructuration, régénération et dislocation de l'inner-city londonien

East is the new west,
is the new east ?

*New
London*
by eurostar

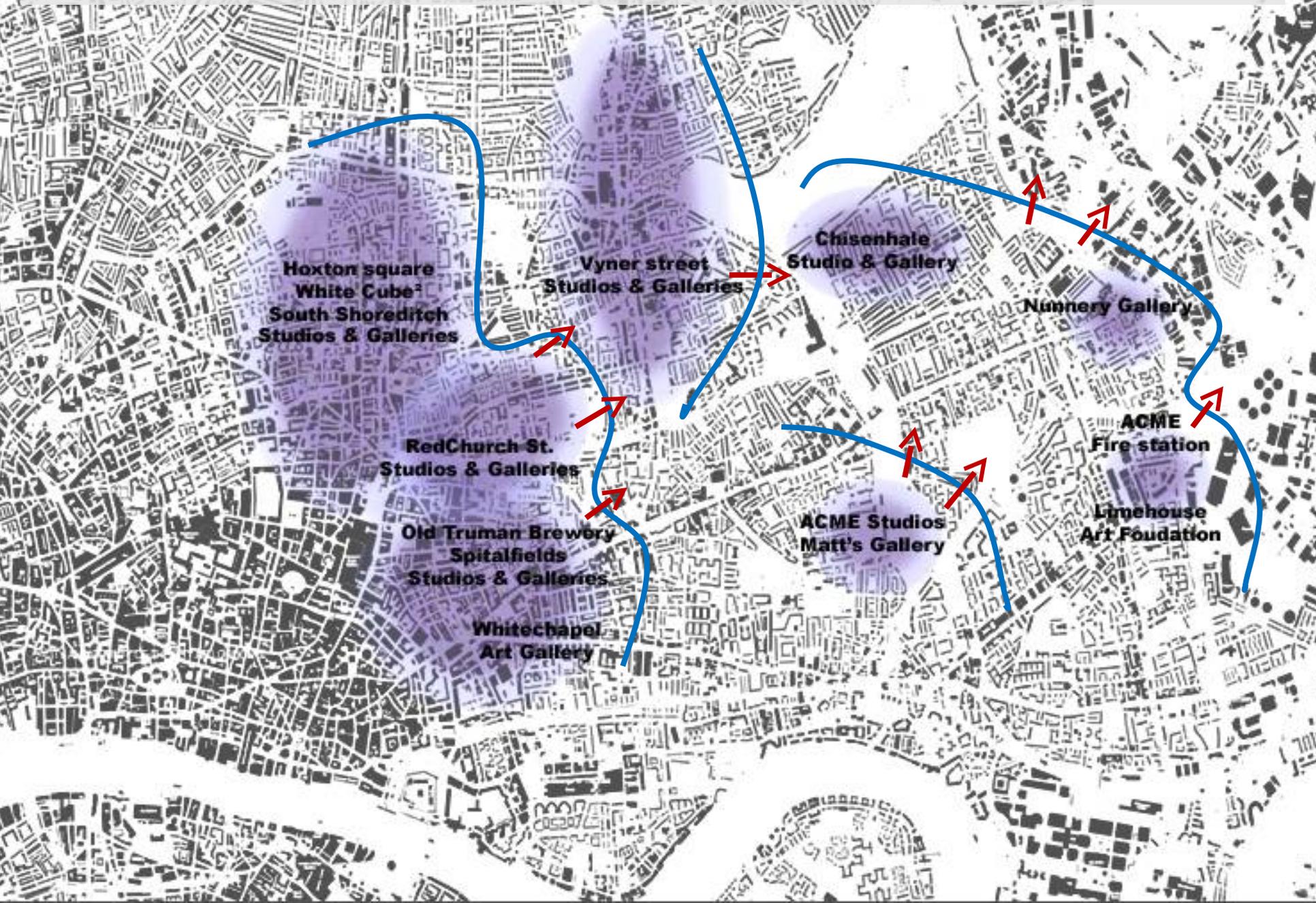
TOUT CHANGE À LONDRES

Lancement de l'exposition très attendue de Damien Hirst au White Cube 2. Hoxton Square est envahi, la bière est gratuite ...

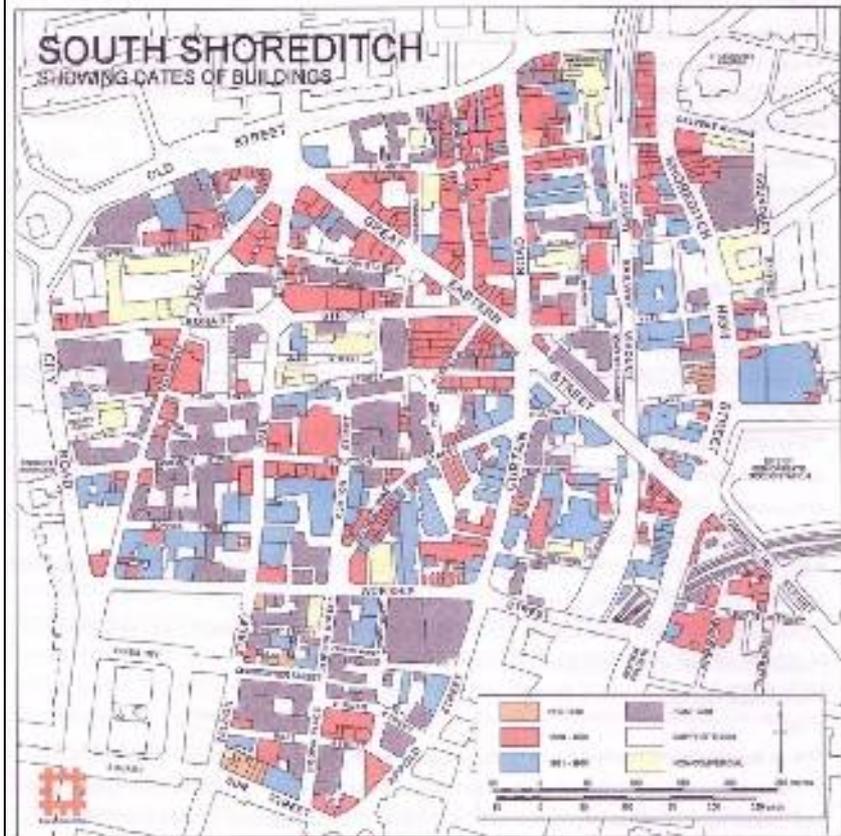
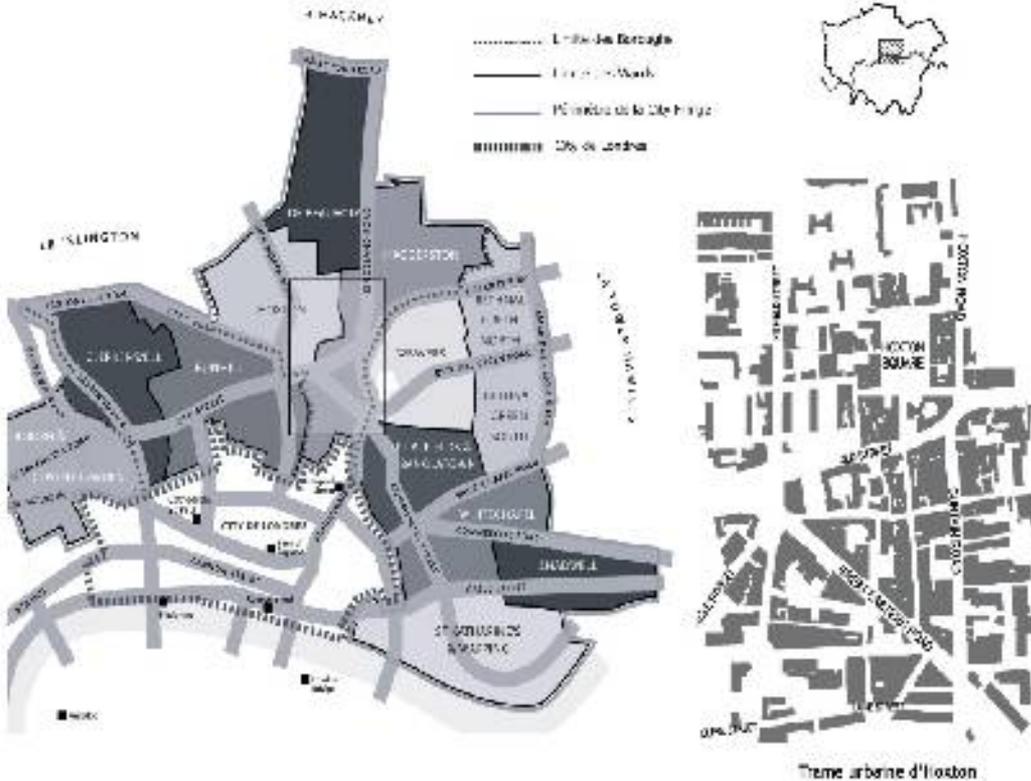
« For the love of god ». Hirst D. (2007)

Londres capitale branchée de l'art contemporain des années 90, phénomène étroitement lié au développement des "artist's run spaces" et autres galeries d'art alternatives ouvertes dans l'East-end

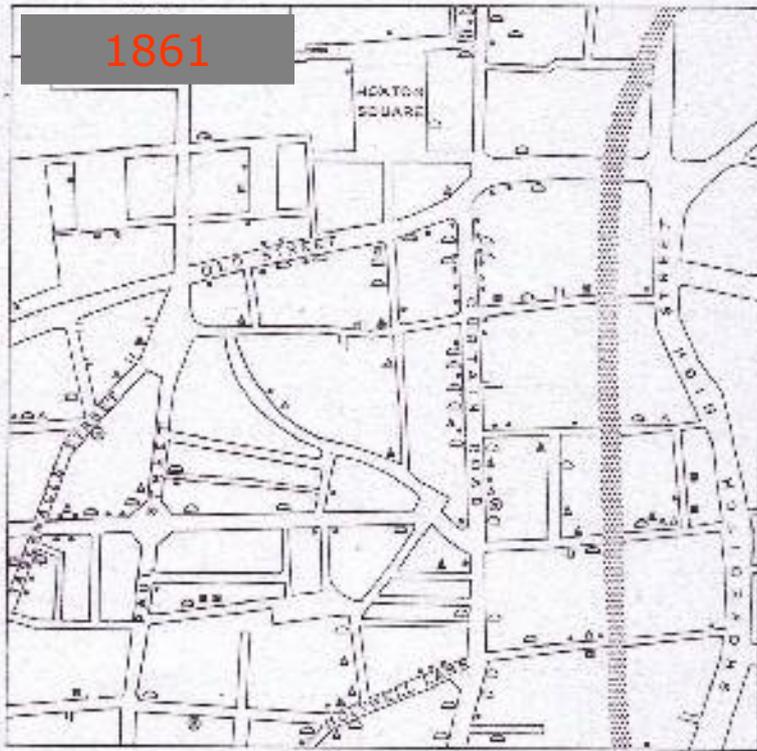
Du faubourg pré-industriel
à la bohème digitale

Hoxton, un quartier de l'inner-city londonien situé à 10 minutes de la City

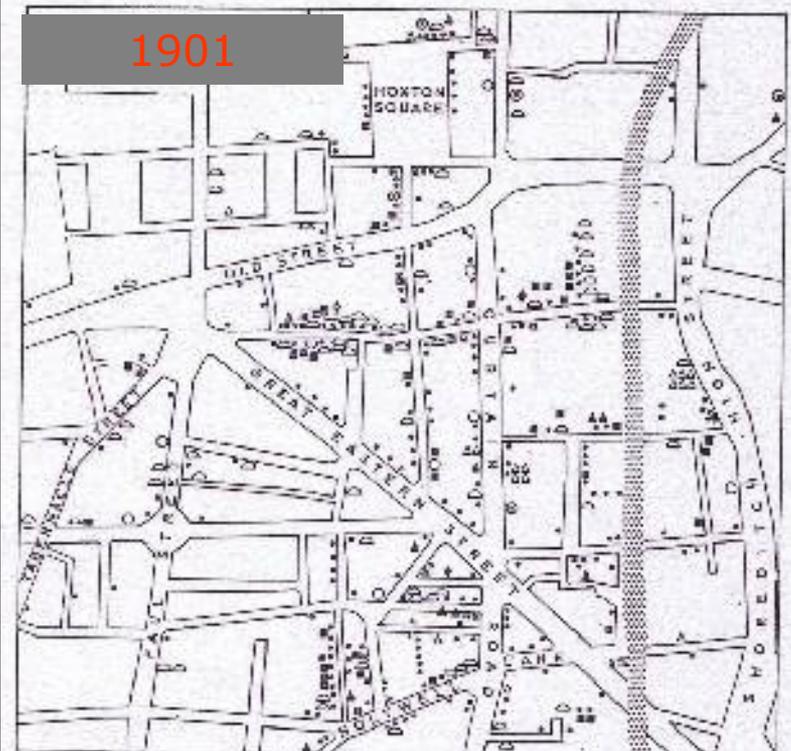

... à l'image de la City fringe, cœur historique de l'industrie légère

1861

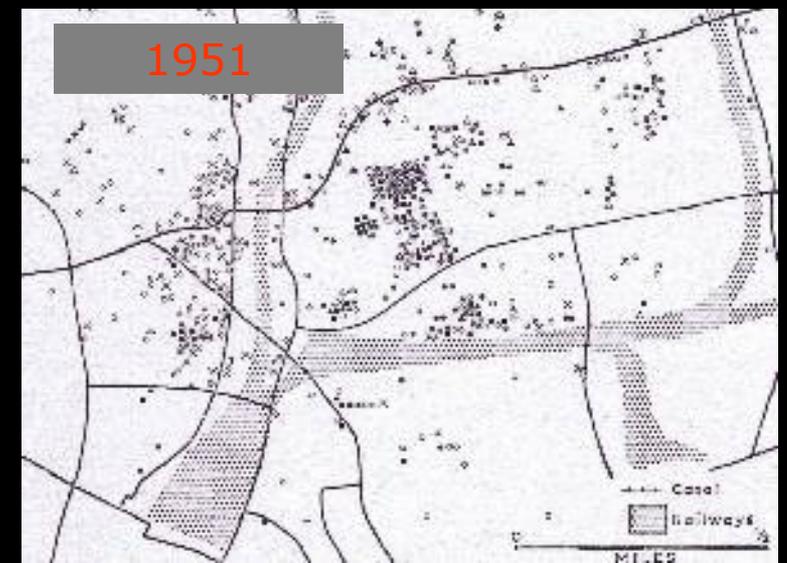
1901

Hoxton/Shoreditch, ancien centre de l'industrie de l'ameublement (

- Cabinet makers ●
- Wholesale cabinet makers X
- Chair makers △
- Furniture makers ○
- French polishers ■
- Sawmills ⊙
- Carvers ▲
- Turners △
- Dining table makers ◆
- Kitchen table makers ◇

1951

Ancien centre de production et de commercialisation de l'industrie du meuble. Cette industrie façonne le paysage d'Hoxton au moyen d'une typo-morphologie singulière : activités commerciales le long des grandes artères, activités de productions en cœur de quartier (venelles et arrière cours). Quatre types de bâtiments se distinguent : showroom, ateliers, petites fabriques et entrepôts à bois

Artistes, territoire, visibilité
de milieu en paysage

Cool Britannia en devenir cherche artistes pour l'incarner

yBa ou l'école du scandale devient un produit culturel qui, circulant, valorise un espace médiatique garant de son authenticité : Hoxton devenu une scène urbaine

yBa's, des individus créatifs et entreprenants incarnant à merveille le discours du New Labour sur les Knowledge workers

yBa, le "brand": Saatchi le « taste maker », Jopling le galeriste (White Cube²), Sensation l'évènement

Quel rapport des artistes au territoire ?

Artialisation *in visu*

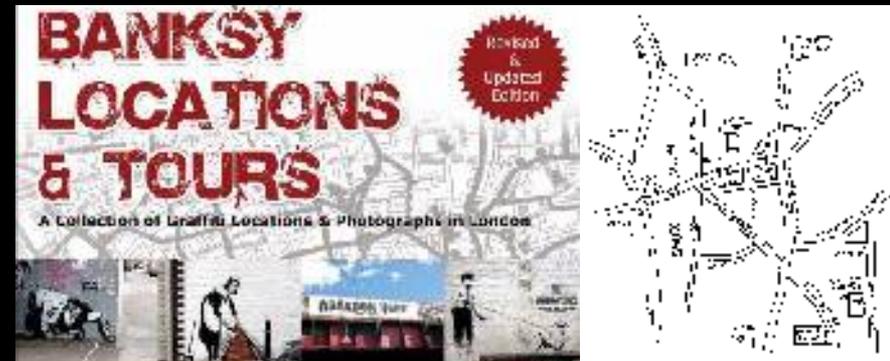
Les artistes en réorientant l'usage des bâtiments et parfois, spéculant, transforment le territoire

David Nicholson et Glasshouse Investments spécialisé dans l'achat de vieux bâtiments industriels et leur transformation en studios d'artistes

Artialisation *in visu*

L'artiste produit une image du territoire en même temps qu'il en alterne la matérialité

Artialisation *in scena*

Les artistes investissent l'espace

Joshua Compston, yba et territorialisation du dynamisme de la communauté artistique d'Hoxton . Il attire l'attention des médias sur ses manifestations et sur le lieu, intrinsèquement garant de leurs succès.

L'art de la régénération urbaine
transformer, renouveler et consommer Hoxton

Dalston City Partnership

Glasshouse

Circus Space

l'English National Opera

Lux

Fringe Partnership

City

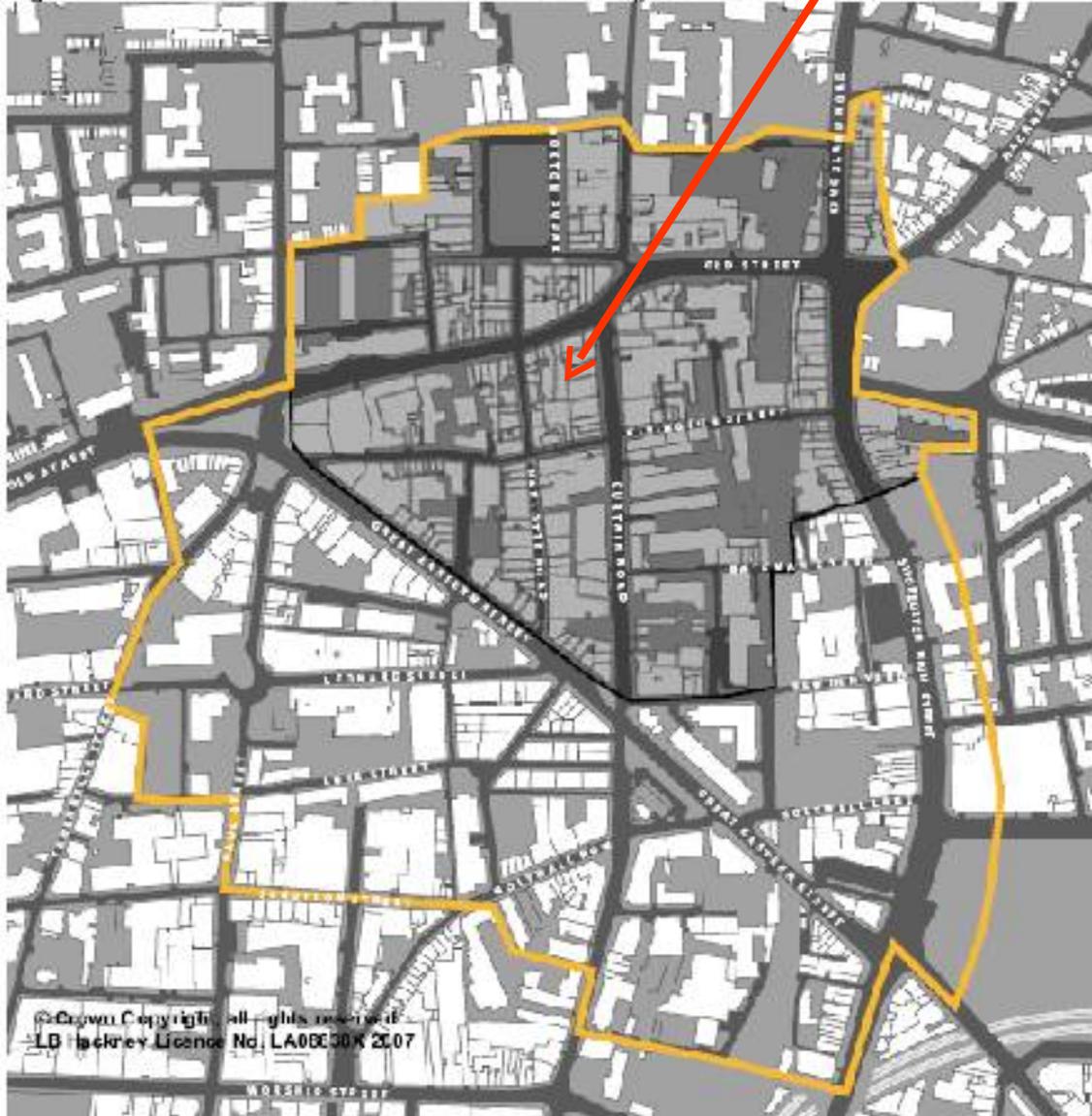
Noxton Square Bar and Kitchen,
Noxton Square

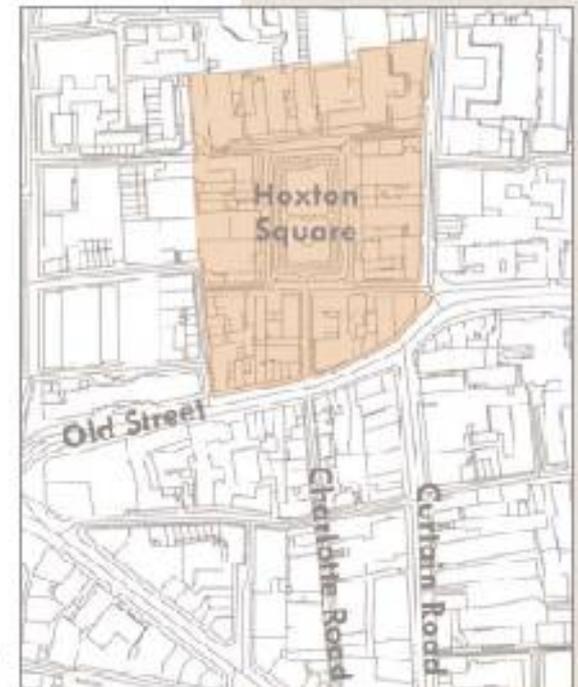
Eviter de délivrer des PC pour de nouveaux logements en raison de la concentration de lieux de divertissements fermant tard.

Faire en sorte de maintenir la trame parcellaire étroite de manière à éviter les « superpubs »

Figure 5.2.1 Recommended SPA and Entertainment Management Zone

- Hoxton square**
Business Improvement District
- Plan lumière et régulation des nuisances sonores
  - Nettoyage
  - Sécurité et salubrité
  - Toilettes publiques
  - Agents de maintenance

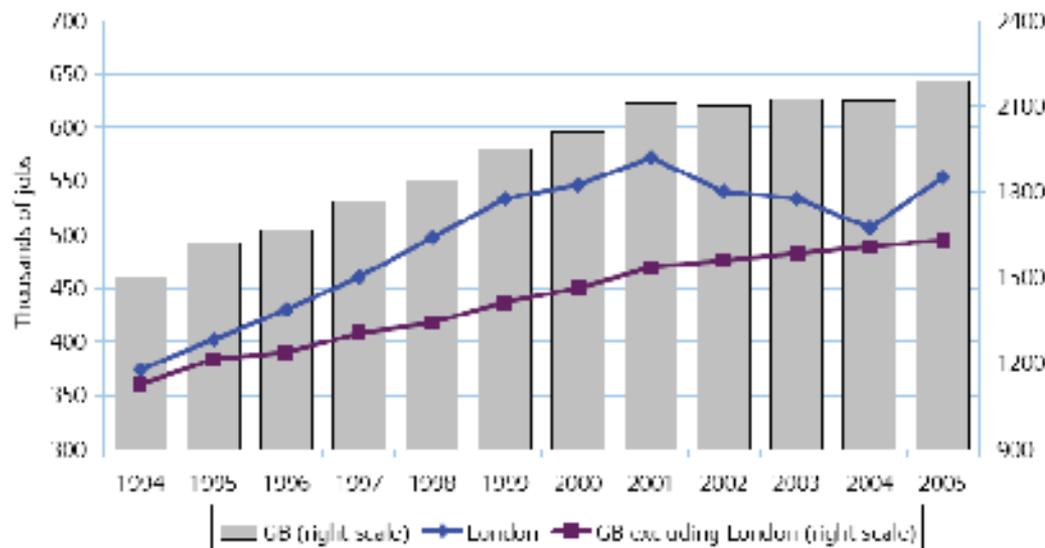

De l'art aux industries créatives

Evolution et transformation de l'économie territoriale londonniene

“Cultural quarters must be developed as key contributors to London's creative capital and the development of the broader economy” London Plan. Greater London Authority

Chart 1a: Total creative employment in London and Great Britain

Sub-Sector	London Employment	
	'000s	% of GB
Advertising	38	46%
Radio & TV	48	52%
Artistic & literary creation & facilities	43	33%
Publishing: books, journals & pictures	50	40%
Music Publishing		75%
News agencies	20	50%
Sound publishing/reproduction & recording media	3	29%
Live Theatre		43%
Film/video production, distribution	19	52%
Fashion: women's outerwear, hats & leather	9	35%
Designer Fashion		46%
Jewellery, clocks & watches	3	34%

Paysage de la production et de la consommation à Hoxton/Shoreditch

- Actes créatifs : vitrines et boutiques
- ▨ Actes créatifs : ameublement de 3 étages (1870)
- Types de vitrines : ramonnages et combats

Bâtiments institutionnels significatifs et à caractère patrimonial

- 1 Shoreditch Town Hall (projet de concours de design d'intérieur) (1999-2001)
- 2 Old St Magazine's Court (2000)
- 3 Centre St House

Leonard St (ateliers/magasins d'ameublement de 3 étages (1870))
 média de NTC, photographes et publicistes, inventeurs

Great Eastern St (1872-76)
 compagnies et corporations de telecom et NTC, agences et bureaux, municipalités, centre de formation aux métiers des médias

Rivington St (ateliers/magasins de 2 ou 3 étages)
 services créatifs, offre de services complexes, pubs

Charlotte Rd (ateliers/magasins de 4 étages)
 artisans graphistes et designers, architectes et architectes d'intérieur, autres activités de design créatif

Les services de proximité sur Old St
 consommation, restaurants, bars, cafés, commerces de détail, agences immobilières, studio de design, imprimeries

Curtain Rd
 graphistes et autres services créatifs, studios de design, photographes, pubs, bars, restaurants

Gerber Technology
 NTC et services aux entreprises

London College of Fashion
 Espaces de Studios et bureaux en vente

Le triangle d'Hoxton : force des réseaux sociaux, effets générationnels

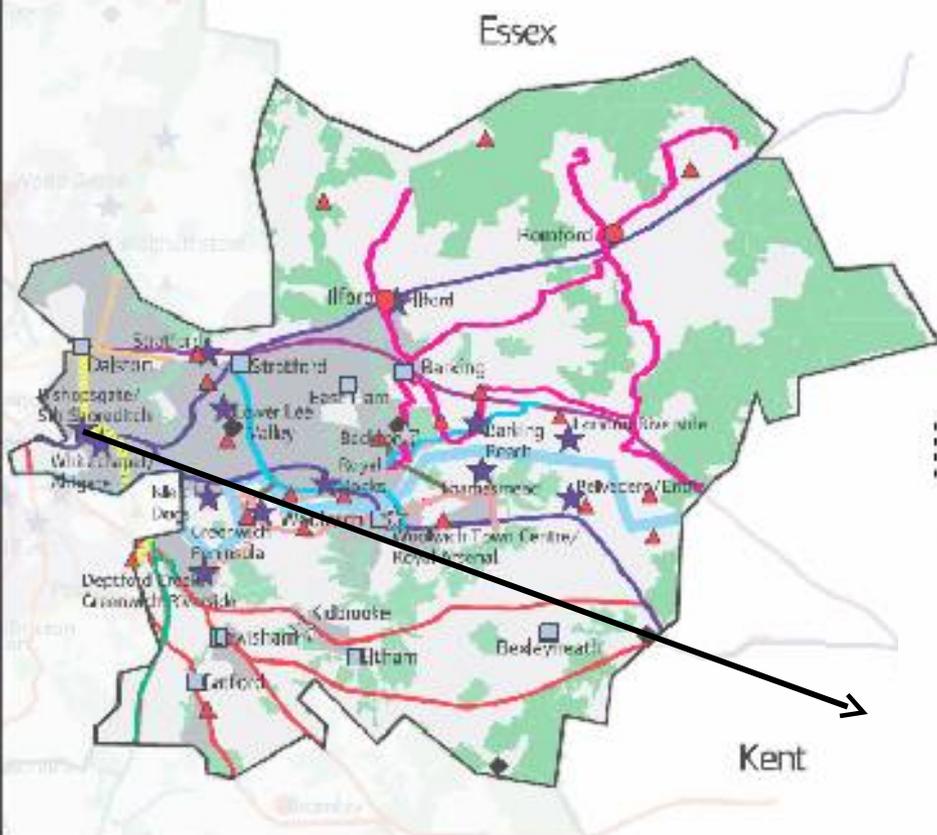
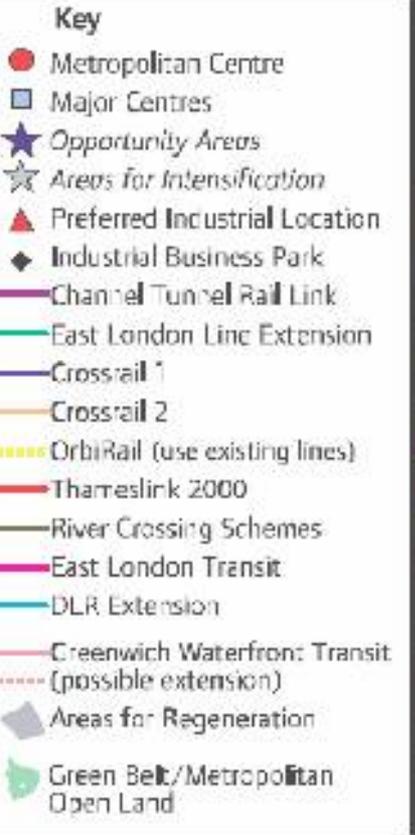
Les compétences requises touchent à la création graphique, au design numérique et à l'art digital

travailleur flexible

se positionner géographiquement à proximité de leurs commanditaires.

ambiance « cool

une

Objectifs du London Plan

source: GLA 2002

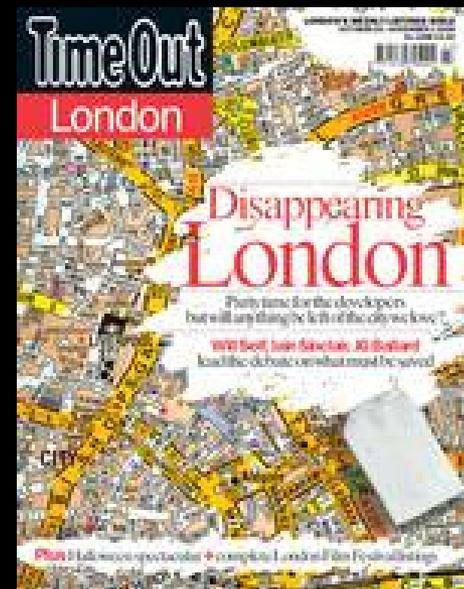
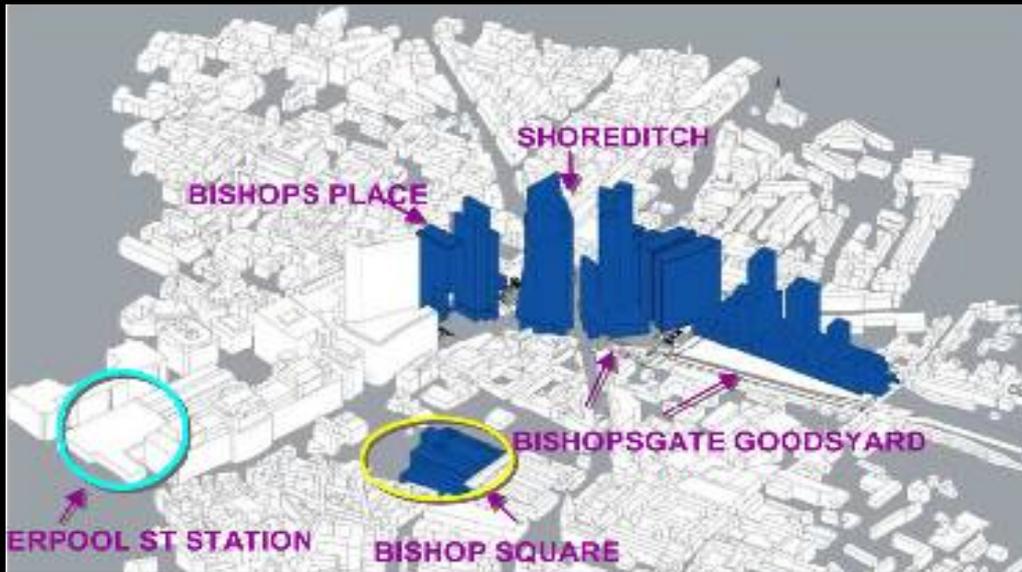
Maintenir la vocation économique du secteur

Permettre le développement résidentiel

Tout cela dans le cadre d'une zone de protection du patrimoine

Figure 5. Legibility (Source: SS JPPF)

La City fringe, territoire de bifurcation post-fordiste
restructuration, régénération et dislocation
de l'inner-city londonien

Restructuration

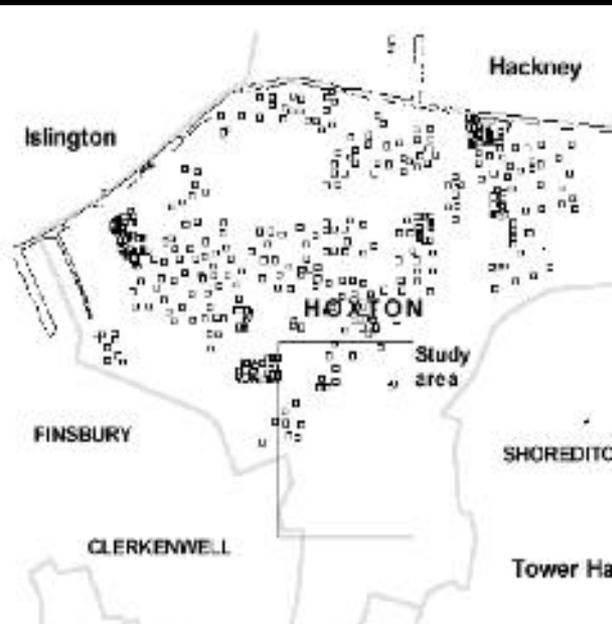
- Développement d'industries « créatives » à fort impact sur l'économie régionale
- Bifurcation et nouvelles trajectoires territoriales : apparition d'une économie de la nuit et de districts postindustriels, véritables « manufactures de sens », aux côtés de résidus préindustriels et fordistes
- Créations d'emplois autour d'une nouvelle figure , le culturepreneur, à la fois producteur et consommateur des produits culturels qu'il engendre
- Pendant une courte période Hoxton aura été un milieu créatif résultant d'un processus d'ancrage spatial au sein de territoires dont la principale qualité est de polariser les réseaux tant il en émane une épaisseur symbolique distincte, précisément ce qui l'évincera

Régénération

- Les usages deviennent mixtes : cet ancien secteur industriel en déclin accueille de nouveau de l'activité industrielle et commerciale auxquelles vient se rajouter une offre résidentielle
- Les espaces publics et équipements locaux sont réhabilités ,
- Le patrimoine industriel est pris en considération dans les évolutions futures

Dislocation

- Ce territoire prospère reste coincé entre des quartiers d'habitats sociaux au nord et la City au sud
- Les emplois ne s'adressent pas aux populations locales
- Il n'y a pas de gentrification en tant que telle puisqu'aucune population n'est déplacée. Il s'agit plutôt d'une passation d'usage entre artisans et artistes, sans véritables conflits d'intérêts. Aussi, les conflits d'usages apparaissent-ils entre les pionniers de la nouvelle économie, les artistes et les promoteurs développant des logements au lieu d'ateliers/ résidences

Soutenir la formation de clusters c'est : assumer le pari des proximités vertueuses, ancrer territorialement un savoir-faire innovant, s'assurer à la fois gain économique et création stabilisée d'emplois. Encore faut-il rendre pérenne cette atmosphère créative, en d'autres termes faire un choix de planification entre production, consommation ou la conciliation des deux.

1. Quelle capacité des artistes à pérenniser leur assise et à trouver leur place au sein de la nouvelle structure économique en présence ?

2. Quel rôle des collectivités locales dans cette fragile transition d'une économie culturelle précaire vers un système industriel stable (foncier, etc.) ?

3. La LDA s'appuie sur le secteur associatif pour pourvoir en espaces de travail et studios ou bien se fait l'intermédiaire entre propriétaires et artistes afin de trouver des solutions temporaires.

On est en droit de se demander si la LDA ne joue pas le jeu du marché immobilier ....

HOXTON
WE HAVE A
PROBLEM

Merci pour votre
attention !

