

Les industries culturelles et créatives : un levier de valorisation de l'exception culturelle et de la Francophonie

Par Gaël de MAISONNEUVE

Délégué aux Affaires francophones au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

Les industries culturelles et créatives contribuent significativement à la cohésion sociale et à l'emploi des jeunes et des femmes. La Francophonie joue un rôle essentiel dans la valorisation de ces industries, entravées dans leur déploiement en Afrique par des obstacles d'ordre technologique. En donnant la priorité aux initiatives promouvant l'usage des nouvelles technologies, les principaux acteurs du secteur soutiennent le cinéma, l'audiovisuel et la littérature accessibles en ligne dans les pays du Sud, et travaillent à accroître la visibilité en ligne des contenus culturels francophones. Pour ce faire, le Président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité la réalisation de projets conférant une grande notoriété à la création francophone : il s'agit des États généraux du livre en langue française et du Congrès mondial des écrivains de langue française qui se sont tenus en septembre 2021, ainsi que l'ouverture, courant 2022, de la Cité internationale de la langue française, au château de Villers-Cotterêts.

La dénomination « Industries culturelles et créatives » (ICC) est définie par l'Unesco comme « l'ensemble en constante évolution des activités de production et d'échanges culturels soumises aux règles de la marchandisation, où les techniques de production industrielle sont plus ou moins développées, mais où le travail s'organise de plus en plus sur le mode capitaliste d'une double séparation entre le producteur et son produit, entre les tâches de création et d'exécution ».

Acteurs majeurs de l'économie de la connaissance, les ICC jouent un rôle stratégique et transversal dans la réalisation des objectifs de développement durable, en contribuant significativement à la création d'emplois et en produisant de la richesse, dans une large mesure grâce à l'explosion des pratiques et développements technologiques du numérique.

Cette perspective s'avère, pour les régions du Sud, particulièrement intéressante, même si plusieurs obstacles d'ordre technologique ralentissent encore le déploiement des ICC, en particulier sur le continent africain, où leur potentiel d'audience n'en demeure pas moins exceptionnel.

La valorisation de ces projets se révèle donc fondamentale, tant dans une approche économique que culturelle. Dans cette optique, la Francophonie apparaît comme un acteur essentiel porteur d'un message de

grande force et de modernité : celui de la diversité dans un monde globalisé. Les ICC francophones contribuent en effet à promouvoir ce principe hautement démocratique, tant par leur dynamisme que par le caractère multiculturel et les profils diversifiés de leurs acteurs.

Cet article dresse un panorama – non exhaustif – commenté de ce foisonnement à fort potentiel, en soulignant quelques directions et tendances à exploiter afin de nourrir la réflexion sur ces instruments fondamentaux et sur la manière de les valoriser.

La création francophone comme vecteur de développement des pays du Sud

Le continent africain : un terrain fertile pour le secteur des ICC francophones

En Afrique, les ICC francophones présentent un potentiel économique élevé tout en constituant un puissant levier de promotion de la Francophonie et de ses valeurs démocratiques.

Parmi les principales tendances observées par l'Observatoire de la langue française sur ce continent, figure celle d'un marché en pleine structuration qui

se caractérise par une appétence forte à la consommation de produits culturels, bien que celle-ci s'inscrive dans un contexte de pouvoir d'achat encore limité et d'infrastructures technologiques peu performantes⁽¹⁾.

Le secteur représente un facteur de résilience pour répondre aux crises écologiques, sociales et morales que les populations autochtones peuvent être amenées à traverser. Il cristallise des valeurs essentielles pour la construction d'une société durable (éducation, gouvernance, citoyenneté, égalité femmes-hommes), favorisant le lien social, notamment à travers le dialogue intergénérationnel et interculturel⁽²⁾.

Les ICC jouent également un rôle certain en termes de croissance et d'emploi, en particulier pour la jeunesse et les femmes : l'industrie cinématographique et audiovisuelle en Afrique représente un chiffre d'affaires estimé à 5 milliards de dollars des États-Unis et emploie environ 5 millions de personnes. Selon une estimation, une hausse des investissements dans ce secteur pourrait ainsi créer 20 millions d'emplois et générer jusqu'à 20 milliards de dollars de revenus par an⁽³⁾.

Les ICC recèlent également un potentiel élevé en matière de cohésion sociale. Lors des célébrations par le réseau diplomatique francophone de la Journée internationale de la Francophonie en mars 2021, les initiatives en matière de cinéma et de littérature dans les pays du Sud se sont multipliées et ont permis d'enregistrer un taux de participation élevé, malgré un contexte sanitaire défavorable.

Une multiplicité de projets portés par les grands acteurs de la coopération

En adéquation avec la volonté du Président de la République de renouveler la relation de la France avec le continent africain, le ministère français des Affaires étrangères (MEAE) a investi son réseau à l'international d'une mission prioritaire sur les ICC. En coordination avec l'Institut français, l'Agence française de développement (AFD) et Business France, il met en œuvre une stratégie de développement et de structuration des « écosystèmes ICC » sur le continent africain.

Les initiatives existantes dans ce domaine répondent à plusieurs exigences que l'AFD a mis en valeur dans une étude publiée en 2018, au moment de la signature d'un partenariat avec l'Institut français : création d'infrastructures culturelles et d'équipements, encouragement à l'instauration d'un entrepreneuriat culturel, mise en place de formations professionnelles aux

métiers des ICC, de politiques culturelles et de gouvernance⁽⁴⁾.

Le MEAE mobilise des fonds d'aide, tels que le Fonds de soutien aux projets innovants (FSPI), sur des projets de structuration des ICC. Cet instrument phare du ministère en matière d'aide aux projets permet au réseau français de mener des actions à réalisation rapide et visible, dans de nombreux pays du continent africain.

Parmi les initiatives notables récemment mises en place, le projet « Accès culture », un programme d'une durée de trois ans porté par l'AFD et l'Institut français, visant à cofinancer des projets culturels partout en Afrique dans le but de favoriser le lien social et les collaborations entre les acteurs culturels africains et leurs homologues français, constitue un bel exemple de cette coopération.

Dans le même esprit, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a, depuis 1985, mis en place 317 centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC) dans 22 pays membres, au bénéfice de plus de 3,6 millions de visiteurs par an. Ces centres ont pour mandat de favoriser l'accès aux savoirs, à la culture, à l'information et aux loisirs à des populations démunies en équipements culturels et de lecture.

La création francophone comme levier de valorisation de la Francophonie

Un foisonnement d'initiatives à haut potentiel

L'AFD a signé en 2018 une convention de partenariat stratégique et financier avec l'Institut français, ce qui en fait son partenaire privilégié, aux côtés du ministère français de la Culture, du musée du Quai Branly, de l'Ina, de l'École Rubika de Valenciennes, d'Expertise France, de la BnF, ainsi que de l'Union européenne. Mobilisant tous ces acteurs, l'AFD a investi 67 millions d'euros dans ce secteur en 2020.

Pour sa part, l'OIF apporte un soutien de longue date au cinéma, à l'audiovisuel, à la musique, à l'édition et au spectacle vivant. Elle porte une attention particulière au renforcement des capacités et à la formation des acteurs culturels, ainsi qu'à l'appui à la visibilité de la création francophone dans les domaines du cinéma, de l'audiovisuel et de la littérature en ligne.

L'Organisation a également prévu, pour la période 2019-2022, de recentrer sa programmation culturelle selon les priorités exprimées par les États et gouvernements membres, et les besoins des populations francophones. Ainsi, les efforts et les moyens de l'OIF sont désormais concentrés sur les projets phares d'envergure impliquant principalement les femmes et les jeunes.

⁽¹⁾ « Les industries culturelles et créatives dans le monde à l'heure du numérique », Organisation internationale de la Francophonie, juin 2021, p. 26. Disponible sur : <https://www.francophonie.org/sites/default/files/2021-09/Analyse%20ICC%20et%20numerique.pdf>

⁽²⁾ AFD (2020). Disponible sur : <https://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/industries-culturelles-et-creatives>

⁽³⁾ « L'industrie du film en Afrique. Tendances, défis et opportunités de croissance », Unesco, 5 octobre 2021, p. 3. Disponible sur : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379154/PDF/379154fre.pdf.multi>

⁽⁴⁾ « Étude stratégique sur le secteur des ICC. Rapport final. État des lieux », Agence française de développement, 2018. Disponible sur : <https://www.afd.fr/fr/ressources/etudes-strategiques-sur-le-secteur-des-industries-culturelles-et-creatives-icc>

La direction Langue et Culture (DLC) de l'OIF accompagne l'autonomisation des artistes des pays du Sud. Parmi les initiatives menées dans ce domaine, le Fonds « Images de la Francophonie » soutient le développement et la production de documentaires et d'œuvres de fiction ou d'animation dans les États et gouvernements membres, en priorité dans les pays du Sud. En 2020, la série télévisée policière sénégalaise « Sakhno & Mangange », soutenue par le Fonds, a été diffusée sur Netflix, allant jusqu'à conquérir le public britannique et s'attirer les louanges du *Financial Times*⁽⁵⁾.

En matière de littérature, le Prix Ibn Khaldoun Senghor et l'initiative Tempo Traduction sont les deux projets majeurs portés par l'OIF. Créé en 2007, le Prix Ibn Khaldoun Léopold Sédar Senghor vise la promotion de la diversité culturelle et linguistique et encourage toutes les formes d'échanges culturels entre le monde arabe et l'espace francophone. L'initiative Tempo Traduction a, quant à elle, pour objectif de soutenir la traduction et la publication en français d'œuvres littéraires contemporaines écrites dans les différentes langues de l'espace francophone, ainsi que leur valorisation.

De nombreuses initiatives locales voient également le jour, en France notamment, où, chaque année, les acteurs de la création francophone se réunissent à l'automne et au printemps, à Limoges, pour participer à un festival de théâtre, danse, musique et autres arts portant sur le thème de la Francophonie dans le monde. Avec la Cité internationale des arts, située à Paris, et la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, les « Francophonies » de Limoges sont l'un des trois pôles de référence nationale pour la création francophone. Du 22 septembre au 2 octobre 2021, des artistes de 15 pays francophones s'étaient donné rendez-vous lors du festival « Les Zébrures d'automne » structuré autour d'une cinquantaine de spectacles.

Si ce foisonnement d'initiatives et l'effort en matière de valorisation porté par leurs acteurs sont importants, ils mériteraient l'engagement d'une réflexion plus approfondie quant aux moyens de leur mise en œuvre, en particulier face à l'avènement de nouvelles technologies.

La valorisation des contenus culturels francophones en ligne ou « découvrabilité »

En amont de la pandémie de Covid-19, la Francophonie s'était déjà dotée avec TV5Monde Plus, dont la France et le Québec sont les principaux bailleurs, d'un réseau équivalant à Netflix ; un réseau qui lui permet d'atteindre un public considérable par le biais d'une plateforme internationale gratuite de vidéos à la demande en français, un instrument qui contribue à accroître la visibilité des contenus culturels francophones. Cette réponse aux défis du numérique s'inscrit dans le cadre plus vaste d'un travail sur la visibilité – ou la « découvrabilité » – des contenus culturels francophones en ligne.

⁽⁵⁾ "Stylish Senegalese crime series 'Sakho & Mangane' comes to All4", *Financial Times*, 28 août 2020.

En France, à l'été 2021, la ministre de la Culture a souhaité que soit réalisée une enquête pour mieux comprendre les conséquences de la crise sur les pratiques culturelles des Français. Les résultats de celle-ci confortent la stratégie visant à soutenir le secteur culturel de manière forte et dans la durée : en effet, seuls quatre Français sur dix déclarent avoir repris leurs habitudes de consommation⁽⁶⁾.

Le thème de la « découvrabilité » se situe à la croisée des priorités de la Francophonie que sont la langue française, la culture et le numérique, mais aussi la jeunesse qui utilise massivement Internet pour ses besoins culturels⁽⁷⁾. Il est notamment un axe fondamental de la coopération franco-québécoise et figurera parmi les sujets abordés par les Premiers ministres français et québécois lors de la 21ème Rencontre alternée des Premiers ministres prévue d'ici au printemps 2022.

Toutefois, selon une étude de l'OIF, les contenus francophones demeurent, malgré ces efforts, encore trop peu visibles et localisables sur Internet (avec seulement 2,7 % de sites en langue française parmi les 10 millions de sites les plus visités en 2018)⁽⁸⁾. Ce travail mené par la France et le Québec de manière conjointe s'avère donc utile et nécessite un effort dans la durée.

Des projets présidentiels visant à valoriser la création

À la dynamique déjà en cours, s'ajoute une volonté de mise en œuvre du plan du Président de la République, Emmanuel Macron, pour la langue française et le plurilinguisme. Pour ce faire, l'ensemble des acteurs institutionnels français et leurs opérateurs sont mobilisés. Plusieurs grands projets d'envergure liés au secteur des ICC en découlent directement.

Les États généraux du livre en langue française et le Congrès mondial des écrivains de langue française

Les 23 et 24 septembre 2021, se sont tenus à Tunis les « États généraux du livre en langue française ». Cet événement, dont l'Institut français était l'opérateur, visait à offrir aux Francophones du monde entier un large accès à la diversité de la création littéraire et

⁽⁶⁾ « Les pratiques culturelles des Français après la crise sanitaire – Bilan à la fin de l'été 2021 », ministère de la Culture, p. 12. Disponible sur : <https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Les-pratiques-culturelles-des-Francais-apres-la-crise-sanitaire-Bilan-a-la-fin-de-l-ete-2021>

⁽⁷⁾ « Pour une initiative francophone en faveur de la découvrabilité en ligne des contenus francophones », Organisation internationale de la Francophonie, p. 4. Disponible sur : https://www.francophonie.org/sites/default/files/2021-09/oif_infographie_de%CC%81couvrabilite%CC%81.pdf

⁽⁸⁾ « Les industries culturelles et créatives dans le monde à l'heure du numérique », Organisation internationale de la Francophonie, juin 2021, p. 26. Disponible sur : <https://www.francophonie.org/sites/default/files/2021-09/Analyse%20ICC%20et%20numerique.pdf>

intellectuelle en français, ainsi qu'à favoriser le développement du secteur du livre au sein des industries culturelles et créatives, en y intégrant les opportunités du numérique. À l'issue de ces États généraux, dix recommandations prioritaires ont été formulées afin d'améliorer la politique du livre dans les pays membres de la Francophonie.

En parallèle, à l'initiative de l'écrivaine Leïla Slimani, également Représentante personnelle du Président de la République pour la Francophonie, le « Congrès mondial des écrivains de langue française » s'est tenu les 25 et 26 septembre, au lendemain des « États généraux », et dans le même site du « Palais de la culture » de Tunis. Cet événement s'est, quant à lui, voulu un lieu à la fois d'échange, de défense de la diversité et de réflexion collective sur le sens d'une expression littéraire de langue française ne se limitant pas à la seule création hexagonale.

La Cité internationale de la langue française au Château de Villers-Cotterêts

Les artistes et créateurs de l'espace francophone seront au centre de ce projet voulu par le Président de la République sur le site historique qui vit François Ier signer en 1539 la célèbre Ordonnance de Villers-Cotterêts. Présenté à l'occasion du discours présidentiel du 20 mars 2018, ce projet culturel s'articulera autour de ce château qui offrira, une fois restauré, une programmation culturelle variée, décloisonnant les approches, les disciplines et les regards sur la langue française. Ce projet compte une multitude de partenaires parmi les opérateurs français et les acteurs de la Francophonie multilatérale, dont l'OIF et l'Agence universitaire de la Francophonie.

Conclusion

La pandémie de Covid-19 s'est traduite par un sérieux coup porté aux industries culturelles et créatives. Mais lorsque celles-ci ont été soutenues par les gouvernements ou institutions qui les portent traditionnellement, la perspective d'une mutation vers des supports en ligne a mis en évidence tant l'attente des publics sur ce point que la marge de progression potentielle de leur activité, source d'emplois et de création de richesse. Ce constat est encore plus prometteur pour l'Afrique, où les ICC ont un rôle important à jouer en termes de cohésion sociale. Les opérateurs de la Francophonie ne s'y sont d'ailleurs pas trompés et se sont rangés derrière la notion de « découvrabilité » qui vise à offrir une solution moderne et novatrice en matière d'accessibilité des contenus. Cette approche axée sur la consommation des contenus s'applique également au secteur de l'éducation, qui lui aussi a été frappé de plein

fouet par la pandémie. Dans ce contexte de remise en question de nos méthodes d'apprentissage et d'ouverture sur le monde, les ICC occupent une place centrale et sont appelées à jouer un rôle essentiel en matière de défense de la diversité culturelle en remettant la création francophone au centre de notre attention.

Bibliographie

UNESCO, Définition des ICC, <http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/como-usar-esta-guia/sobre-definiciones-que-se-entiende-por-industrias-culturales-y-creativas/>

Institut français, « Accès Culture ». Disponible sur : <https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/accesculture>

Discours du Président de la République à l'Institut de France relatif à la stratégie sur la langue française, Élysée, 20 mars 2018. Disponible sur : <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/03/20/discours-demmanuel-macron-a-linstitut-de-france-sur-lambition-pour-la-langue-francaise-et-le-plurilinguisme>

Agence française de développement (2018), « Étude stratégique sur le secteur des ICC. Rapport final. État des lieux ». Disponible sur : <https://www.afd.fr/fr/ressources/etudes-strategiques-sur-le-secteur-des-industries-culturelles-et-creatives-icc>

Ministère de la Culture, « La France et le Québec dévoilent une stratégie commune pour améliorer la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne ». Disponible sur : <https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiqués-de-presse/La-France-et-le-Quebec-devoilent-une-strategie-commune-pour-ameliorer-la-decouvrabilite-des-contenus-culturels-francophones-en-ligne>

Organisation internationale de la Francophonie (2021), « Les industries culturelles et créatives dans le monde à l'heure du numérique », juin. Disponible sur : <https://www.francophonie.org/sites/default/files/2021-09/Analyse%20ICC%20et%20numerique.pdf>

AFD (2020), « Les industries culturelles et créatives ». Disponible sur : <https://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/industries-culturelles-et-creatives>

UNESCO (2021), « L'industrie du film en Afrique. Tendances, défis et opportunités de croissance ». Disponible sur : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379154/PDF/379154fre.pdf.multi>

KULESZ Octavio & DUTOIT Thierry (2020), « L'intelligence artificielle dans l'art et les industries culturelles et créatives. Panorama des technologies, expertises et bonnes pratiques dans l'espace francophone », Wallonie-Bruxelles International.be, Réseau francophone de l'innovation et Organisation internationale de la Francophonie. Disponible sur : https://www.francophonie.org/sites/default/files/2020-05/OIF_Guide-IA-art_VF.pdf

Organisation internationale de la Francophonie (2021), « Pour une initiative francophone en faveur de la découvrabilité en ligne des contenus francophones ». Disponible sur : https://www.francophonie.org/sites/default/files/2021-09/oif_infographie_de%CC%81couvrabilite%CC%81.pdf

Communiqué de presse du ministère de la Culture du 27 octobre 2021, « Pratiques culturelles des Français : bilan à la fin de l'été 2021 ». Disponible sur : <https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Les-pratiques-culturelles-des-Francais-apres-la-crise-sanitaire-Bilan-a-la-fin-de-l-ete-2021>

Financial Times, "Stylish Senegalese crime series 'Sakho & Mangane comes' to All4", 28 août 2020.