

encatc

ENCATC Advanced Seminar Rethinking Cultural Evaluation: Going Beyond GDP

22 October 2014 // Paris, France

REPORT

Organised by

encatc

In partnership with

 Deusto
Universidad de Deusto
Deustuko Unibertsitatea

 BizkaiLab

 BFA Bizkaiko Foru
DFB Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

Hosted by

 vivendi

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

TABLE OF CONTENTS

Advanced Seminar Summary	2
Bibliography	10
<i>Documents from the Advanced Seminar</i>	
Programme	12
Speaker Biographies	13
List of Participants	16
About ENCATC	18
About ENCATC Thematic Area “Monitors of Culture”	19

ADVANCED SEMINAR SUMMARY

Ortega Nuere, C. and Bayón, F.¹

On 23 of October, 50 researchers, academics, cultural operators and practitioners, cultural managers and representatives from European and international institutions met in Paris to discuss about the most recent advancements in cultural evaluation. All in all, more than 11 countries were represented with participants coming from as far as Morocco and Australia. Among the audience were representatives of the European Commission, UNESCO, OECD, the European Cultural Foundation, the French Ministry of Culture, the British Council, the Louvre Museum, as well as directors of prominent cultural networks and art organizations.

Organised by ENCATC in partnership with the University of Deusto, BizkaiLab and the Diputación Foral de Bizkaia, this event was hosted by Vivendi Universal. After the seminars “Rethinking Cultural Evaluation: Going Beyond GDP” (Antwerp, 2013) and “Place of culture in sustainable development: going beyond the GDP indicators” (New York City, 2013), the debate on cultural indicators has continued in 2014 with the Advanced Seminar organized in Paris. This debate in Paris was a unique platform for the major players on this topic to share their research and results from their respective policies and projects on evaluation in the arts and culture. Participants gained insight into the most recent advancements in the debate on culture as an indicator of well-being and development. A discussion followed on rethinking how to measure the spill-over effects of cultural and creative industries and how to evaluate cultural approaches.

The advanced seminar was an initiative of ENCATC and an outcome of the ENCATC Thematic Area “Monitors of Culture” led by Professor Cristina Ortega Nuere, Director of the Institute of Leisure Studies at the University of Deusto in Spain. The ENCATC Thematic Areas were set up in 2007 to offer as a space for specialized knowledge in specific fields of Culture and External Relations – Diplomacy, Heritage, Museums, Performing Arts, Arts and Wellbeing, Creative Industries, Cultural Data and Evaluation, and Urban Management.

The hub fostered by the ENCATC Thematic Area “Monitors of Culture” intends to be a space where renowned experts, academics and stakeholders in creative and innovative policies meet to explore new dimensions of cultural evaluation as a political challenge across Europe. In the specific case of the advance seminar “Rethinking Cultural Evaluation: Going Beyond GDP”, international experts from institutions such as UNESCO, OECD, Joint Research Centre; universities such as the University of Deusto and Erasmus University Rotterdam; enterprises such as VIVENDI; consultancies as KEA; research networks like the Cultural Development Network; or other organizations such as the European Centre of Creative Economy and Forum d’Avignon presented their most recent contributions to the state of art of cultural evaluation with an international approach and shared their experiences and good practice at local and trans-regional levels.

The advanced seminar started with some introductory words about the present challenges to develop further indicators about the intangible and immaterial effects of CCIs as well as new methodologies taking advantage of the potential of TIC and artists’ participation by Cristina Ortega Nuere, Director of the Institute of Leisure Studies of the University of Deusto. The seminar continued with a first panel about *open frameworks* where experts such as Fernando Bayón, researcher of the official Leisure and Human Development research team of the University of Deusto; Melika Medici Caucino, Programme Specialist, Division of Creativity, UNESCO; María Iglesias Portela, Head of Research and Analysis-KEA European Affairs; Lorena Sánchez, Project Coordinator of Better Life Initiative, OECD, contributed to a more complex perspective about the measurement of the impacts on culture, with special attention to the diversity of its social dimensions and the richness of its

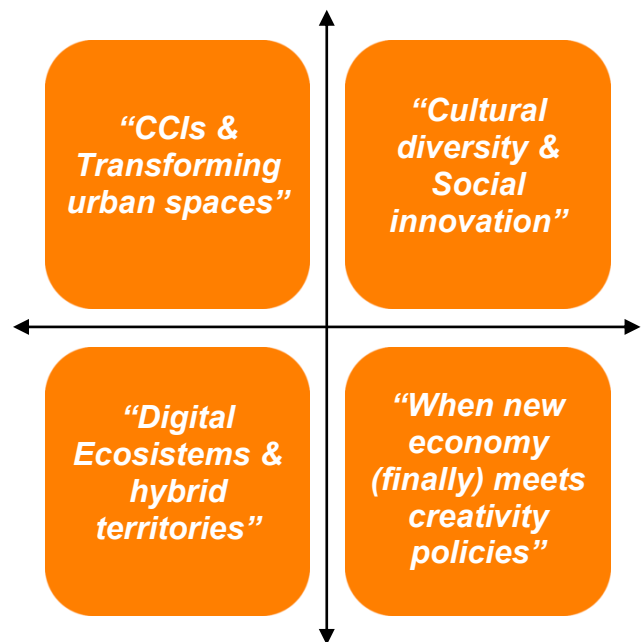
¹ Ortega Nuere, C. and Bayón, F. (2014). “Rethinking Cultural Evaluation: Going Beyond GDP”. /encatcscholar, number 3, January, 2015. ENCATC. Retrieved from: <http://www.encatc.org/encatcscholar>, Accessed January 31, 2015.

spillover effects. Afterwards, a second panel made up of researchers and professionals such as Kim Dunphy, Research Programme Manager at the Cultural Development Network of Australia; Claudine de With, Researcher at Erasmus University Rotterdam of Netherlands and Pascale Thurmerelle, Vice President CSR at Vivendi discussed about innovative, participative and co-creative *methodologies* inspired in community engagement. The seminar ended with an *open discussion* about the new territories of culture, where experts such as Dorota Weziak-Bialowolska, Coordinator of the Cultural and Creative industries Activity of the European Commission-Joint Research Centre; Olivier Le Gualy, Editorial Manager at the Forum de'Avignon; and Bernd Fesel, Senior Advisor at the European Centre for Creative Economy (e.c.c.e.) introduced the newest debates about emerging territories of creativity in the global and digital world, with special attention to the role that CCI's and ICTs undertake.

Background

The UN General Assembly in its Resolution 65/309 entitled "Happiness: Towards a Holistic Approach to Development" was conscious that the pursuit of happiness was a fundamental human goal and recognized that the indicator of gross domestic product (GDP) was not designed to and did not adequately reflect people's happiness and well-being. Consequently, the Assembly invited Member States to draft additional measures that could better capture the importance of the pursuit of happiness and well-being in development, with a view to guiding their public policies. Main Member State initiatives to develop new indicators were brought together in the aforementioned Resolution. Another initiative that has led to significant progress in this regard is the Stiglitz-Sen-Fitoussi Report on rethinking GDP produced by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, where the shift in emphasis from measuring economic production to measuring people's well-being is remarked upon.

Cultural and creative industries' (CCIs) economic potential is widely recognized: in the EU they account for 3.3% of the GDP and employ 6.7 million people, representing 3% of total employment. Besides their direct contribution to jobs and growth in regions and cities, CCIs can stimulate other processes that go beyond economic development and are likely to generate innovation in sectors other than culture. Spillover effects (SOEs) deliver excellent results in a wide range of fields including innovative SMEs, urban regeneration, climate change, quality of education, creativity, social innovation, social cohesion, skilled employees, gender equality, well-being, resilience, human development, etc. There is an increasing

awareness of the great diversity of spillover effects that CCIs can have on the wider economy, both on society and individuals.

Measurement of spillover effects has been focused on the economic field. Therefore, the indicators developed to enable us to evaluate CCIs' impact have been mainly economic, specially oriented to the study of GDP impact and employability. Social impacts of CCIs have also been taken into consideration by a more recent generation of indicators. In this sense, developed indicators go beyond GDP - post-GDP indicators- in order to take into consideration effects such as social inclusion or gentrification. From the methodological point of view applied to develop these indicators, economic and more recent indicators -such as the social ones- are both created from methodologies that do not take into consideration the voice, role and needs of the stakeholders involved, which is necessary indeed.

There is little research that has overcome the economic and social perspective including, for instance, impact on human development factors – psychological well-being, active aging, innovation and social innovation. One of the reasons for the lack of these indicators is probably their indirect and intangible nature or quality. It is indeed a challenge for the social sciences to develop indicators to measure immaterial and indirect effects.

Frameworks and methods

Practices performed along the advanced seminar held in Paris were setting up for two panels and a roundtable discussion. Panels were called "open frameworks" and "new methodologies" and are summarized in the following paragraphs. By means of these panels as well as the round table the

seminar aimed to gather and coordinate the two levels in which the current of cultural evaluation is pivoted: the conceptual framework and applied methodologies. None of them can be understood separately. The first panel tried to answer to the questions “what should we understand by cultural impact?” and the second one “what methodologies allow us to test the new indicators of these impacts?”

Culture for Development Indicators, UNESCO

Melika Medici, Programme Specialist, Division of Creativity, UNESCO, presented the work carried out by UNESCO, specifically from the specialist division of creativity. That institution has been researching about the relation between culture and development for a long time ago and, at the present moment, their work is focused on the pursuit of culture for development DNA, stepping over in the delimitation of a culture methodology for development. Demonstrating with facts and figures are the contribution of culture in development processes and assessing the environment for enhancing and sustaining cultural assets, resources, and processes for development are the main objectives that this research seeks. Along the presentation were exposed twenty-two indicators, which are approaching to measure the seven dimensions, consider for the method to achieve main aims in the field. Concerning the dimensions, there are two kinds of indicators (benchmarks and descriptive) that move across vital dimensions: economy, education, governance, social participation, gender equality, communication and heritage. The research has been tested in 11/12 countries and the collaboration of 150 partners. For further information visit: <http://en.unesco.org/creativity/cdis/>

Evaluation of European Capitals of Culture, KEA

María Iglesias Portela, Head of Research and Analysis – KEA European Affairs presented some insights about the evaluation of European Capitals of Culture. The European Commission has carried out many evaluations on the European level on its successful ECoC initiative. Notable evaluations come from: 1994 (Lisbon) – 2004 (Lille) – 2006 (Patras). These evaluations have been complemented with evaluations done by the cities themselves that take into account the local priorities that aren't represented in the EC evaluations. As a consequence, there is a lack of comparable data on ECoC since cities' reports are made up of different targets, contexts, frameworks and methodologies, etc. However, evaluations will be even more important and are part of the new EU rules. ECoCs must integrate cultural policy into their applications and already have an evaluation strategy and indicators to measure the impact of their activities and actions. It will also be important to: a) to promote close collaborations with other sectors; and b) to increase citizen awareness and participation. For further information visit: <http://www.keanet.eu>

The Better Life Initiative Index, OECD

Lorena Sanchez, Project Coordinator of Better Life Initiative, presented OECD's Index on Better Life. OECD's focus has been on GDP and not on culture, although brining culture in has been a hot discussion topic. As culture is not yet a dimension, should it be added? Actually it is more of a question of when it will be added. We are now at the beginning stages of culture becoming a dimension. The initiative undertaken by the OECD in terms of this approximation towards a cultural dimension that can introduce new components based on quality of life, human development and

well-being to be defined as "the better life initiative". There are five contended features, which are related to: people, outcomes, averages and inequalities, objectives and subjective aspects and time aspects (distinguish between today and tomorrow and the generation of future sources of "good outcomes" that people will be able to achieve). This entire work starts answering a question: "How's life?" in 2011, first edition, where it is provided a set of internationally comparable indicators to measure well being in 40 countries (OECD and BRIICS). At the second edition in 2013 it includes new components in the analysis concerning human costs on the finance crisis, well-being in the workplace and the importance of quality jobs, gender inequality in well-being and, finally, on sustaining well-being over time. For further information visit: <http://www.oecd.org/statistics/better-life-initiative.htm> and <http://www.oecdbetterlifeindex.org>

Holistic model of outcome evaluation for arts engagement, CDN Australia

Kim Dunphy, Research Programme Manager at the Cultural Development Network of Australia, introduced a *holistic model of outcome evaluation for arts engagement* developed by this independent non-profit organization held in Melbourne. For them it is essential to create links between local government, communities, artists and related agencies into the own process of/for culture, indeed, in their own words: "we advocate for the essential function of arts and cultural expression in the development of creative, healthy, engaged and sustainable communities. We support local government in their role of assisting and resourcing local communities to make and express their own culture". According to the holistic model presented, it starts questioning some problems about outcomes: which perspectives, data and subjective direction and dimension. It represents a global circle divided in five sets or domains, as called, about ecological, cultural, civic, social and

economic aspects. Within each, it is defining seven components bringing us to a complete and complex perspective for the real change and expected one. Community Indicators Victoria domains of local development have inspired it. For further information visit: www.culturaldevelopment.net.au and http://www.communityindicators.net.au/about_us

Measuring the quality impact, Erasmus University Rotterdam

Claudine de With, Researcher at Erasmus University Rotterdam, presented a project focused on measuring the quality impact: "an evaluation framework that provides an assessment of merit (quality) of cultural policies and activities", assume that this information help the cultural institutions and policymakers. The approach for a monitor of quality impact of cultural policies is given through four steps, in form of questions: What does the organization aim to achieve? What does the organization possess in order to achieve the values or ambitions? Who is on the receiving end of the organization's activities? How to make Quality Impact insightful? The design of this approach in terms of the *artistic and social value of Dutch arts*

centers showed during the seminar gives another way to tackle/address the measurement of quality of cultural policies. For further information visit: <http://www.aemuse.nl/encatc-seminar-paris/> and <http://www.aemuse.nl>

Keys to a sustainable creativity impact model, Vivendi

Pascale Thumerelle, Vice President CSR at Vivendi, introduced the private sector perspective to the debate. The insight from Vivendi in its presentation is facing across a media and content business where it is added value through corporate social responsibility (CSR). For this company CSR is articulated in ten priority areas for action of which three of them are emphasized into a cultural dimension: promoting cultural diversity, protecting and empowering young people and knowledge sharing. These three strategic issues stemming from human rights and other institutional reports support “the responsibility of enterprises for their impact on society” and are putting them into practice through a project to integrate them since 2003. The Head of CSR explained the project along last years and how they obtain very higher results, economical and socially, in comparison with others companies in the sector; through specific media indicators. For further information visit: <http://www.vivendi.com> and <http://www.vivendi.com/responsabilite-societale/>

New horizons of empirical research of cultural impacts of JRC (EC)

Dorota Weziak-Bialowolska’s from the European Commission, Joint Research Centre (JRC), introduced the work done in the Econometrics and Applied Statistics Unit Composite Indicators Research Group (JRC-COIN). She introduced the debate the contribution of Empirical research to out knowledge on the CCI. She pointed out the current difficulties to find data on CCIs. However, this situation will be improved with the Modernization and Social Statistics Unit that has been set up in

the Eurostat to deal with cultural data; and the Expert group on cultural statistics (composed of National Statistical Offices and possibly Ministries of Culture) that will start working in April 2015. She remarked the fact that more tailor-made research is needed to explore the impact of the CCI on other industries and on society. She finished her presentation with some examples of composite indicators underlining the need to integrate science and technology with arts.

A critic consideration of evaluation practices, e.c.c.e.

Bernd Fesel, Senior Advisor at the European Centre for Creative Economy (e.c.c.e.) introduced some reflections about the social sustainability of societies. Qualitative research leads to idea production and it is also a response to participatory needs. But how can we motivate citizens to participate in urban change? How can we combine quantitative and qualitative research? It is fundamental the kind of vision we have of society that will dictate or influence the kind of research that is carried out. The European Commission has also cited in its Europe 2020 strategy the importance of social cohesion and a sustainable society. The Communication “Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth” was surprising because it went beyond (or at least a little bit) the pure economic wording and ideology. Now perhaps is the time for researchers to take advantage of this. Culture is not about making an economically efficient society – it is about making a sustainable social society. For further information visit: www.e-c-c-e.de

Rethinking the experience of Forum d’Avignon

Olivier Le Guay, Editorial manager at the Forum d’Avignon from France introduced some issues for reflection. Is measurement of culture’s spillover a utopian idea? Forum d’ Avignon sought to take a look at spillover. Culture is a strong driver for the economy, but in order to take action we need

figures since evaluations lead to decisions. Figures and research are also important for comparing the cultural sector with other sectors. This drives the point of the importance of creativity. It's interesting to see how cultural indicators are completely spread all over the place. We need people who try to bring them all back. Together they can have a greater impact. Can measurement be dangerous for creativity? Public and private players need to work more together. What is our cultural footprint and what will this mean for future generations? As new funds become available this is the time to review where we are standing. And also to ask: What is our vision? It is crucial to bring in researchers, practitioners, policy makers, cultural players into these actions. If we invest in accessible culture it is possible to change the dimension of the local territory. But it is more than building a new museum – these decisions need to be strategic. A culture of change will go beyond the political term of the person who initiated it. This is why strategy is so important. For further information visit: www.forum-avignon.org

Current debates and future challenges

After a brief introduction, the Advanced Seminar started with a panel on open frameworks followed by a debate on methodologies and a final round table where discussion was focused on the following issues:

It is difficult to find existing indicators that are harmonised and comparable. During panel discussions several experiences about the process of developing indicators were shared. Besides the difficulties faced to measure culture, such as the diversity and broad scope, measuring spillover effects have to overcome further difficulties to make tangible the intangible and measure the indirect effects of CCIs such as subjective wellbeing. One of the first issues arose was the need to have a dialogue among the scientific

community, policy makers, private sector and society. Special attention was given to the lack of participation of artists from the beginning of the process when designing indicators as well as the value of social narratives.

Relevance of testing and developing context based tailored made indicators

During the discussion some issues such as the relevance of testing and developing context based tailored indicators were remarked. Indicators developed by experts in a meeting room or as a result of desk research do not always work once you get into the field. For international organizations this is particularly difficult because they are working with so many regions worldwide that some of the indicators are not very meaningful for some of the countries, but for others they are. Countries are usually encouraged to design additional indicators – more tailored - that reflect their unique situations in order to complement the international frameworks. These indicators should be elaborated in a participatory way in order to better interpret data. This data is crucial for facilitating broader discussions with both cultural and non cultural players because the discussions, interpretations, priorities, etc. are different from country to country.

Trans-sectorial thinking and dialogue

Learning from or communicating with other territories, organisations. Which indicators and data resources are they using? What methodologies are they developing? Collaboration with other sectors was highlighted during the discussions. We look for indicators among indexes that have been developed from other sectors such as innovation or human development. However, cultural indicators can also be highly valuable for other sectors. Dialogue between sectors and more collaboration among public, private, civil society, regions and cities should be highly encouraged to reflect together on how to advance measurement. Sometimes bringing different people together who usually do not dialogue around the same table is more important than the research results.

From participation to co-creation

How can this be done? From the very beginning, involving stakeholders: artists, cultural managers, citizens, local organisations, etc. – all these actors need to be engaged and feel part of the discussion. *This is a way to fine tune some of the indicators and data collection qualities.* It is also a way to engage with new audiences and empower the population. The more you know about what and who you are evaluating the more you can identify, adapt and frame your evaluation.

There are some experiences like the OECD index where any citizen can contribute to the discussion. Right now citizens can do two things with the OECD index: they can remove an indicator completely from factoring into the index and/or participants can add a comment for additional dimensions or indicators that they think are important. Being aware that it is enough, when the extended survey is constructed this should be more upfront. Based on the comments received to date, many people mention culture, the weather/ climate.

Regarding the nature of stakeholders involved in the development of international indicators, most of them are institutional: national and statistic offices, ministries of culture, professional associations, social affairs, gender, employment, etc. However, some professional organizations are not used to working with indicators. Including them in national workshops -when building frameworks and indicators- means a process of building capacities together -that is the case of CDIS. In other cases such as ECoC, cultural managers have been included in the process of evaluation. We need the sector and players to take ownership and we also need to better inform associations who aren't used to using this data.

From big to small data

It is difficult to go more deeply at the national level with the surveys and data sources we have to

evaluate culture's spillover effects. It's difficult to know who has answered. Have artists and creators responded? It is important that cities are involved because they can provide new insight where national evaluations cannot provide a better understanding. At the municipal level it is easier to work with cultural institutions, gather more detailed data and work with focus groups in order to really be able come up with new indicators.

Transforming intangible into the tangible

How can we look at qualities and if they are being achieved? The cultural sector is different from other sectors, among other issues because there are a lot of non-profit organisations which mean they have qualities that require other indicators. A value-based approach is required here, but it can be difficult to talk about values. Often it is easier for people to discuss not what values they have, but about what it is they want to achieve/goals. How do we translate these goals into values? Here language is also very important because not everyone uses the same definitions or has the same terminology to talk about values, objectives, aims, goals.

We need to find ways to turn qualitative data into quantitative. An example given: when a patient in a hospital is asked to rate their pain level on a scale of 1-10 this is a perfectly acceptable and considered a sound measurement of pain. Why can't it be the same for people's feelings about

culture? What needs to be done is to develop a framework where data can be entered. And the other way around we need new social narratives that could give new political senses or meanings to the pure figures.

Panels ended with many other reflections and questions posed by participants that might need further reflection and be discussed in next debates and seminars: How can we better connect people, business, environment, research centres? How can technology play a role? This has a great potential to get more people to participate: How can we invent/create new methodologies and compare them? How can we teach/inform cultural managers to use these evaluation tools? How can we better report data? How can organisations publish their results? Open access? How to measure/encourage civil participation taking into consideration that there are three indicators for a cultural dimension that reflect values of society from the point of citizens?: a) Access to cultural products and services, (b) Contexts favourable for one to develop his or her own creativity and enjoying abilities to be creative, (c) Contribution of media to generate the development of society. Culture has been around for thousands of years. We ourselves can be barriers in the measurement of culture's spillover effects. Is it a question about ideology? If we can figure out a way to measure quantum physics, we should be able to measure culture.

Most relevant conclusions

The debate concluded remarking the value of the following issues: awareness, rethinking and better understanding of CCI's measurement.

- *Awareness:* Awareness about how CCIs can stimulate other processes and contribute to more than just economic growth should be increased. The value of CCIs to development beyond GDP -such as human and societal development- should be enhanced.
- *Rethinking:* Rethinking development measurement beyond GDP demands rethinking not only the frameworks and indicators but also the methodologies. At this stage traditional approaches no longer apply and need to be rethought. We should respond to the drastic changes and advancements in technology and take advantage of TIC to better measure spillover effects since society is rapidly changing and the potential of new technologies has been undermined. More research needs to be done on: a) common definition/ understanding of spillover effects; and b) new measurements "beyond GDP": Frameworks, indicators and methodologies.
- *Further transfer of knowledge, understanding and empowerment:* There is a lack of knowledge of the potential, value and existence of indicators among organizations, associations, entrepreneurs, etc. They should be better informed on how to use collected and analysed data – they may not be used to using these resources. The sector and actors should also be encouraged to take ownership and be more involved. Feedback from citizens, artists, and those who can use this data and analysis is requested as well. Furthermore, awareness should be increase so that research gets into the hands and is read by those who can benefit the most.

BIBLIOGRAPHY

- Bayón, F. (2012). "The rhetorics of audience. The space of arts consumption as political construction", in *ARBOR*, vol.188-754, 409-426. Madrid: Spanish National Research Council.
- Beck, U.; Giddens, A.; Lash, S. (1994). *Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Cambridge: Polity Press.
- Bilbao Lan Ekintza (2011). "Estudio sobre el potencial de las Industrias creativas en Bilbao. Actualización de datos cuantitativos". Bilbao: Lan Ekintza.
- Chapain, C., Cooke, P., De Propriis, L. Macneill, S. and Mateos-García, J. (2010). *Creative clusters and innovation, Putting creativity on the map*. UK: NESTA. [http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/creative_clusters_and_innovation.pdf].
- Creative Industries Development Services (CIDS) and Cadence (on behalf of Derbyshire Arts Partnership, Arts Council England and Derby City Council). (2008). *Derby and Derbyshire Creative Industries Strategy*. UK: CIDS and Cadence.
- Cuenca, M., San Salvador del Valle, R. Aguilar, E., y Ortega, C. (2009), "Contribution of Leisure and Culture to the creativity and innovation of a región", in *Can Creativity be measured?*, Comisión Europea: Bruselas
- Einarsson, Á. (2008). "The economic impact of public cultural expenditures on creative industries under increasing globalization". *Timarit Um Félagsvísindí*, 2, 27.
- European Statistical System Network on Culture (ESSnet). (2012). *ESSnet-Culture Final Report*. [<http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/ess-net-report-oct2012.pdf>].
- FESEL, B. (2014). *Major Challenges for the Mayors Challenge*. [<http://ecbnetwork.eu/major-challenges-mayors-challenge-2/>]
- Forum d'Avignon Ruhr. *Preliminary Declaration of the digital Human Rights*. [<http://www.ddhn.org/index-en.php>]
- Forum d'Avignon Ruhr, (2013). *Culture is the key. Research. Interaction. Forum. Innovation*. [http://www.e-c-c-e.de/fileadmin/presse/Downloads/culture_is_the_key_EN_140124_doppelseiten.pdf]
- Forum d'Avignon Ruhr, (2014). *How much our personal data is worth? Watch Dogs tells you!* [<http://www.forum-avignon.org/en/how-much-our-personal-data-worth-watch-dogs-tells-you-laure-kaltenbach-and-olivier-le-guay-huffingto>]
- Grochowski, M. (2010). *The creative sector in Warsaw. The potential and Development Conditions*. [http://www.creativemetropoles.eu/uploads/files/eng_the_creative_sector_in_warsaw.pdf]
- INTERACT. (2013). *Inspiring Creativity. Promoting Culture and Creative Industries across Europe*. [http://www.interact-eu.net/library/interact_publication_inspiring_creativity/514/8412].
- KEA European Affairs. (2006). *The Economy of Culture in Europe*. European Commission. [http://ec.europa.eu/culture/keydocuments/doc873_en.htm].
- NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts). (2008). *Creative opportunities. A study of work-related learning opportunities in the creative industries for young people aged 14-19*. UK: Tom Fleming Creative Consultancy. [<http://www.nesta.org.uk/publications/creative-opportunities>].
- Nussbaum, M. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ortega, C. and San Salvador del Valle, R. (2012), Key co-creation and co-responsibility in the governance of cultural, in *The Cultural Component of Citizenship, an inventory of challenges*. European House of Culture, Brussels.
- Ortega, C and Claudio, M. (2012), Making better use of cultural research findings, in *CPU-Cultural Policy Update, Volume 2, Number 1, Summer 2012*, Boekman: Amsterdam, The Netherlands
- Ortega, C., (Ed.) (2011). *New Challenges of Cultural Observatories*, Bilbao: Universidad de Deusto.
- Ortega, C. y San Salvador del Valle, R. (2011). "The Rise of New Observatories in Europe: new perspectives", in Taormina, A. (Ed.), *Osservare la cultura*. Milan: Franco Angeli, p. 149-158.
- Ortega, C., Claudio, M. y Buntén, A. (2011), "The State of Art of Cultural Observatories in Europe", in
- Ortega, C., (Ed.), *New Challenges of Cultural Observatories*, Bilbao: Universidad de Deusto.
- Ortega, C. (2010) *Observatorios Culturales. Creación de Mapas de Infraestructuras y Eventos*, Barcelona: Ariel
- Palmer/Rae Associates. International Cultural Advisors. (2004). *European Cities and Capitals of Culture (Part I)*. European Commission [http://ec.europa.eu/culture/keydocuments/doc926_en.htm].
- Reeves, M. (2002). *Measuring the economic and social impact of the arts: a review*. UK: Arts Council of England. [<http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/documents/publications/340.pdf>].
- Titan, E., Voineagu, V. and Todose, M. (2008). "The impact of cultural-creative industries on the economic growth - A quantitative approach". *Analele Universitatii Din Oradea. Stiinta Economice*, 2(1), 930.
- UNESCO. *Culture for Development Indicators*. [www.unesco.org/culture/CDIS]
- UNESCO, (2012). *Batería de Indicadores UNESCO en Cultura para el Desarrollo: Una herramienta para integrar la cultura en las estrategias de desarrollo*, *Revisa Cultura y Desarrollo* N°7, p.12.

UNESCO, (2013). *Creative Economy Report 2013: Widening local development pathways*, statistical annex n°3, p167-168. <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-economy-report-2013-special-edition>

UNESCO, (2013). *The UNESCO Culture for Development Indicator Suite, Culture and Development Review* N°9, p.44. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002212/221297e.pdf>

UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation). (2007). *Creative Industries and Micro & Small Scale Enterprise Development. A Contribution to Poverty Alleviation*. [http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/69264_creative_industries.pdf].

United Nations/UNDP/UNCTAD. (2008). *Creative Economy Report, The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policy-making*, United Nations. [http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf].

United Nations/UNDP/UNESCO. (2013). *Creative economy report 2013. special edition: Widening local development pathways*. New York: UNDP. [<http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-economy-report-2013-special-edition/>].

Wirtschaftsförderung metropol Ruhr GmbH, and ecce. (Eds.) (2012). *Creative Economy Ruhr. Driver for Innovation in Economy, Culture and Urban Development*. [http://www.e-c-c-e.de/fileadmin/presse/Brochure_Creative_Economy_Ruhr.pdf]
Wirtschaftsförderung

Zallo, R. (2007). "La economía de la cultura (y de la comunicación) como objeto de estudio". *Zer*, 22, p. 215-234.

PROGRAMME

Wednesday, 21 October 2014 // Paris, France

09:15	Registration
09:30	WELCOME GiannaLia Cogliandro Beyens , ENCATC Secretary General
09:45	INTRODUCTION “The unbearable lightness of being (intangible): searching for Spillover Effects” Cristina Ortega Nuere , Director of the Institute of Leisure Studies, University of Deusto, Spain and Chair of the ENCATC Thematic Area “Monitors of Culture”
10:00	PANEL 1: OPEN FRAMEWORKS <i>Moderator:</i> Fernando Bayón , Researcher on the official Leisure and Human Development research team, University of Deusto, Spain <i>Panelists:</i> Melika Medici Caucino , Programme Specialist, Division of Creativity, UNESCO María Iglesias Portela , Head of Research and Analysis – KEA European Affairs Lorena Sanchez , Project Coordinator of Better Life Initiative, OECD
11:30	<i>Coffee Break</i>
11:45	PANEL 2: NEW METHODOLOGIES <i>Moderator:</i> Cristina Ortega Nuere , Director of the Institute of Leisure Studies, University of Deusto, Spain and Chair of the ENCATC Thematic Area “Monitors of Culture” <i>Panelists:</i> Kim Dunphy , Research Programme Manager at the Cultural Development Network, Australia Claudine de With , Researcher at Erasmus University Rotterdam, Netherlands Pascale Thumerelle , Vice President CSR at Vivendi, France
13:00	<i>Lunch Break</i>
14:45	ROUND TABLE DISCUSSION <i>Moderator:</i> Bernd Fesel , Senior Advisor at the european centre for creative economy (e.c.c.e.), Germany <i>Discussants:</i> Dorota Weziak-Bialowolska , Coordinator of the Cultural and Creative Industries activity, European Commission - Joint Research Center Olivier Le Guay , Editorial Manager at the Forum d’Avignon, France Bernd Fesel , Senior Advisor at the european centre for creative economy (e.c.c.e.), Germany
16:30	Closing Remarks Cristina Ortega Nuere , Director of the Institute of Leisure Studies, University of Deusto, Spain and Chair of the ENCATC Thematic Area “Monitors of Culture” Annick Schramme , ENCATC President
16:45	End of the seminar

SPEAKER BIOGRAPHIES

Fernando Bayón (Bilbao, 1971) earned his PhD in Philosophy from the University of Deusto (2002), where he works actually as senior research fellow at the Institute of Leisure Studies. He has been a visiting scholar at the Universities of Tübingen (Germany), ETH-Zürich (CH), Princeton and Yale (USA), and a postdoctoral fellow for five years at the Spanish National Research Council (CSIC) in Madrid. He held various guest professorships in universities in Europe and Latin America, inter alia at the universities of México D. F., TEC-Monterrey, Bogotá, Bologna and Siena. He has been co-editor of several monographs and author of over 60 scientific papers. His research interests lie at the intersection of Urban Studies and Cultural Heritage, Narrative Construction of identity and Politics of European Memory in the Late Modernity. His books have been reviewed in a range of scholarly journals as well as the press.

Claudine de With was trained as an art historian. She is currently a PhD student at the Faculty of History and Arts at Erasmus University Rotterdam, the Netherlands. Her research examines the dynamic relationship between artists and patrons in different times and cities. Its central theme is that there is no strict separation between the two, as is often assumed, but that the world of art and the world of finance are mutually dependent while off course also retaining their autonomy. Besides the PhD project she is also the co-founder of a creative consultancy firm called aemuse research and consultancy. Here the focus is on the measurement of qualitative impact. The consultancy is developing a system to evaluate and guide cultural organizations which respects their individual characteristics and the multifaceted nature of the sector in which they operate. Her other interests are the interconnections between painting and the 'sister arts' and the collecting of photography.

Dr. Kim Dunphy is the Research Program Manager of the Cultural Development Network, Victoria, Australia, where she contributes to knowledge about cultural development, particularly in the local government sector across Australia. CDN advocates for the essential function of arts and cultural expression in the development of creative, healthy, engaged and sustainable communities. The organisation supports local government in its role of assisting and resourcing local communities to make and express their own culture. Kim's research interests include arts evaluation, cultural indicators, accessibility and the arts, community revitalization, expressive arts and dance movement therapy. Her coming book, *Making Culture Count: the politics of cultural measurement*, (Blomkamp, Badham, Dunphy & Macdowall) will be published by Routledge in 2015. Kim has a background in community cultural development and arts education, with a particular interest in Asia-Pacific cultures. Her recent PhD examined the role of participatory arts in social change in Timor-Leste. She is also a Director of Many Hands International, an NGO that works in Timor-Leste to promote cultural asset-based community development. www.culturaldevelopment.net.au

Bernd Fesel is an independent promoter, researcher and senior advisor in the Cultural Creative Industries in Europe. He studied Economics and Philosophy in Heidelberg and Bonn from 1983 to 1990 and graduated with an economist degree. Bernd Fesel lectured f.e. at the University Bonn and University of Arts Berlin (UdK). In 1990 he started his career in art market as co-owner of the Gallery Karin Fesel, becoming 1997 Managing Director of the German Gallery Association in Cologne and later on of the European Gallery Association in Brussels. In 2003 he founded the Bureau for Cultural Policy and Economy and served as advisor of the German UNESCO Commission and the German Federal Foreign Office. He realized the first National Conference on Creative Industries in Germany in Berlin (Pariser Platz) from 2004 to 2009 as well as the first European Creative Industries Summit in Brussels in 2009. Since 2009 he served as senior advisor at the European Capital of Culture RUHR.2010, since 2011 at the european centre for creative economy (ecce) in Dortmund, www.e-c-c-e.com - a sustainable followup institution of RUHR.2010. He is advising

projects like Creative.Quarters Ruhr, Network for Innovations in Culture and Creativity (N.I.C.E.), LABKULTUR.tv and the Forum d'Avignon Ruhr. In 2011 Bernd Fesel was elected chair of the European Creative Business Network (ECBN) in Rotterdam, www.ecbnetwork.eu.

María Iglesias Portela is the Head of Research at Kea where she has been responsible for different assignments in the field of culture related policies. María is the project director of the evaluation “Longitudinal impact assessment of the socioeconomic and cultural impacts of Mons – European Capital of Culture 2015” for the Foundation Mons 2015 and of the study The contribution of arts to local development for the CREART, a Culture Programme project. Other recent assignments concern “Creating, Innovating, Disrupting through Arts and Business organisations” for the Arts and Business Culture Programme project, “The Use of Structural Funds for Cultural Projects” for the European Parliament or the study “Towards a “Benchmarking Raster”: A selection of indicators to measure and assess policies for CCIs” prepared for the INTERREG IVC project CREA.RE. In addition, María has led multiple research projects in the field of copyright and related policies. Her main research interests are culture and related policies, copyright and public policy evaluation.

Olivier Le Guay is the Forum d'Avignon Editorial manager, coordinator of EU project ‘Catalyse project’ and Manifesto (2013- 2014) with Essen (ecce) and Bilbao (BM30) with three international events and Research actions weeks (RAW), coordinator of Forum d'Avignon studies, and website. For 20 years (1984-2005) he worked as a consultant in corporate communications, financial and digital accounts for large communications agencies. Since 2005 he had the editorial responsibility for corporations such as Fondapol, Salle Pleyel / City of Music, and Générale de Santé. Since 1983 he has worked as a journalist writing about culture for Le Figaro Magazine, The Tribune, Evéne, Le Nouvel Economiste, and VSD among others.

Melika Medici Caucino, Programme Specialist within the UNESCO’s Culture Sector, is responsible of the coordination of the Creative Cities Programme since July 2014. In her previous position she was in charge for the design and field testing in 11 countries of a set of 22 indicators measuring culture’s contribution to human development, the UNESCO Culture for Development Indicators. Melika Medici is a lawyer specialized in public international law with a Master’s degree in International Administration. She has over 10 years professional experience in international cultural cooperation and cultural industries for development with UNESCO and the Spanish Agency of Cooperation for Development.

Cristina Ortega Nuere is Director of the Institute of Leisure Studies of the University of Deusto. She is the chair of the ENCATC network’s Policy Grouping Monitors of Culture that includes more than 90 members in over 20 countries. She also served as ENCATC President from 2009 to 2013. Professor Ortega Nuere has a Doctor in Leisure and Human Potential studies, and is the Principal Researcher of the Official Research Team of Leisure and Human Development of the University of Deusto. She has contributed to more than 30 research projects in the cultural field and in the last years was the leader of the project Monitors of Culture, financed by the European Commission. She organized more than twenty international events and scientific meetings, among them, the 6th World Leisure Congress of the Institute of Leisure Studies. She teaches in several PhD and Masters Programmes and specialized courses. She is also Director of the Master in Management of Leisure Projects, Master in Organization of Events and the Postgraduate Course in Local Cultural Management. She is also member of the Culture Council of the Basque Government. Among her publications she gave a valuable contribution to the publication for the European Commission Measuring Creativity; for the publication of the book “The events: functions and tendencies”, by Ortega C. and Izaguirre, M. (2010) Bilbao: University of Deusto;

and as the author Ortega, C. (2010) Observatorios Culturales. Creación de Mapas de Infraestructuras y Eventos, Barcelona: Ariel.

Annick Schramme is President of ENCATC and Professor and Academic Coordinator of the Master programme in Cultural Management at the University of Antwerp and the Competence Center Management, Culture and Policy (Faculty of Applied Economics). Besides, she is the Academic Director of the Competence Center Creative Industries at the Antwerp Management School. Over the last years she has published about arts policy, international cultural policy, heritage management, creative industries and fashion management. From 2004 until the end of 2012 she was the advisor of the Vice-Mayor for Culture and Tourism of the City of Antwerp. She is member of several boards of cultural organisations and advisory committees in Flanders and the Netherlands. She is member of the Arts Council of the Netherlands and of the Strategic Advisory Committee of Culture, Youth, Media and Sports of the Flemish Government and the Flemish UNESCO commission. She is also President of the Flemish Children Theatre house HetPaleis, member of the board of the Royal Flemish Opera house and Royal Ballet and member of the Flemish Fund for Literature, and some other organisations.

Lorena Sanchez is Project Manager in the Public Affairs and Communications Division of the Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), where she has worked for two years. Her main responsibility is supporting the Director, advising on communications projects, public engagement initiatives, and outreach to youth. She is the Project Coordinator of the OECD's Your Better Life Index (www.oecdbetterlifeindex.org), an interactive tool that allows citizens to measure and compare well-being across countries. Prior to joining the OECD, Lorena worked in higher education, focused on university admission (recruitment and retention). She has a postgraduate degree in Public Diplomacy (combined strategic communications and international affairs) from the University of Southern California, where she specialized in cultural diplomacy and the soft power of international institutions. Lorena speaks English, Spanish and French.

Pascale Thumerelle is Vice President, Head of Corporate Social Responsibility (CSR) at Vivendi. In this role she has formalized the scope of social responsibility of the media sector and cultural industries and defined three strategic CSR issues for Vivendi, directly linked to the Group's activities: promoting cultural diversity in the production and distribution of content, fostering the knowledge sharing, protecting and empowering young people in their use of digital media. These three issues are integrated into the variable remuneration of Vivendi Senior Executives. In 2012, Pascale launched "Culture (s) with Vivendi" (www.cultureswithvivendi.com), a new web site dedicated to the contribution of the cultural and media industries to sustainable development. In 2013, she led an integrated reporting pilot project based on indicators establishing the link between investments in cultural diversity and value creation. Pascale began her career in publishing. Subsequently she worked for the European Commission and at the French Ministry of Foreign Affairs before joining Vivendi in 2001. Pascale graduated from Sciences Po-Paris, Paris Sorbonne and New York University. She recently published an article on "[Culture is at the heart of sustainable development](#)".

Dorota Weziak-Bialowolska joined the European Commission Joint Research Centre in 2011. She has been working as a research fellow in the Econometrics and Applied Statistics Unit. She studied Statistical Methods at the Warsaw School of Economics and later obtained Ph.D. in Economics there. She worked as an assistant professor at the Warsaw School of Economics and at the Educational Research Institute in Warsaw. She was Visiting Fellow at the CEPS/INSTEAD centre of reference for research in the social sciences in the Grand Duchy of Luxembourg. Her main research interests comprise composite indicators, poverty measurement and measurement equivalence issues in social sciences.

PARTICIPANTS

LAST NAME	FIRST NAME	INSTITUTION	JOB TITLE	COUNTRY
Aldana Ortega	Lorena Dianel	University of Bologna	Student	France
Ambrousi	Claudia	Vivendi	Consultant	France
Andreeva	Tsveta	European Cultural Foundation	Policy officer	Netherlands
Antonaglia	Federica	Université de Bordeaux	Professor	France
Basa	Nilufer	Vivendi	Assistant	France
Bayón	Fernando	University of Deusto	Researcher	Spain
Biletska	Tetiana	RMCB Unit, Eastern Partnership Culture Programme	Capacity Building Expert	Germany
Caffo	Costanza	ENCATC	Project Officer	Belgium
Cogliandro	GiannaLia	ENCATC	Secretary General	Belgium
Coulibaly	Sandra	Organisation internationale de la Francophonie	Deputy Director	France
Crane	Annya	UNESCO	Consultant	---
Cuvelter	Elise	Vivendi	Trainee	France
Cuzin	Jean-Baptiste	Ministère de la culture et de la communication	Chef du bureau des affaires internationales et multilaterales	France
Darley	Elizabeth	ENCATC	Director of Communications	Belgium
De With	Claudine	Erasmus University Rotterdam	Researcher	Netherlands
Doustaly	Cecile	Université de Cergy-Pontoise	Senior Lecturer	France
Dunphy	Kim	Cultural Development Network	Research Programme Manager	Australia
Fauvel	Sophie	Amiens Métropole-Musée de Picardie	European projects officer	France
Felicité	Mbezele	---	Comédienne/Actrice	France/Italy
Fesel	Bernd	European centre for creative economy	Senior Advisor	Germany
Giola	Francesca	1PRISM	Communication Consultant	Belgium
Giordano	Silvia	IMT Lucca	PhD candidate	Italy
Gutierrez	Ruben	Fundacion SGAE	Head of Research	Spain
Hanemann	Nadine	European centre for creative economy	Project assistant (research activities & evaluation)	Germany
Iglesias Portela	Maria	KEA	Head of Research and Analysis	---
Koukouma	Victoria	European Commission DGEAC	Administrative Assistant	---
Krebs	Anne	Musée du Louvre	Head of Studies and Research	France
Kueppers	Philip	The Liszt University of Music	Researcher	Germany
Kurzweg	Anne	---	self-employed (cultural)	Spain

LAST NAME	FIRST NAME	INSTITUTION	JOB TITLE	COUNTRY
Lalieu	Melanie	IHECS	Teacher in communication	Belgium
Langdell	Anna	British Council	Culture & Development Manager	United Kingdom
Le Crom	Françoise	Vivendi	Director CSR Studies	France
Le Guay	Olivier	Forum d'Avignon	Editorial Manager	France
Lopez	Inigo	Kaos gunea	Director	Spain
Medici Caucino	Melika	UNESCO	Programme Specialist	- - -
Marques	MariaPaz	CultProd	Free-lance Cultural Manager	Spain
McNeilly	Nicole	Arts Council England	Officer	United Kingdom
Nikolas	Helen	MonashLink CHS Ltd	Primary Care Manager	Australia
Ortega Nuere	Cristina	University of Deusto	Director of the Institute of Leisure	Spain
Parain	Hélène	Amiens Métropole-Musée de Picardie	Education Officer	France
Piber	Martin	University Innsbruck	Professor	Austria
Ritondale	Manuela	IMT Institute for Advanced Studies Lucca	PhD Student	Italy
Rouzé	Camille	EuraTEchnologies	European Project Manager	France
Sampson	Frederic	UNESCO, UNCT Morocco	International Consultant	France/Morocco
Sanchez	Lorena	OECD	Project Coordinator of Better Life Initiative	- - -
Schramme	Annick	University of Antwerp	Professor	Belgium
Thumerelle	Pascale	Vivendi	Vice President CSR	France
Weziak-Bialowolska	Dorota	European Joint Research Centre	Coordinator of the Cultural and Creative Industries activity	- - -
White	Willie	Dublin Theatre Festival	Artistic Director and Chief Executive	Ireland
Yeung	Pui Man	ENCATC	Trainee	Belgium

ABOUT ENCATC

Who we are

ENCATC is the leading European network on Cultural Management and Cultural Policy Education. It is an independent membership organization gathering over 100 higher education institutions and cultural organizations in over 40 countries.

ENCATC was founded in 1992 to represent, advocate and promote cultural management and cultural policy education, professionalize the cultural sector to make it sustainable, and to create a platform of discussion and exchange at the European and international level. Supported by the Creative Europe programme of the European Union, ENCATC holds the status of an official UNESCO partner NGO and of observer to the Council of Europe's Steering Committee for Culture.

Our mission

"To stimulate the development of cultural management and cultural policy education in Europe and beyond, engaging and responding to new developments in politics, economics, societies and technology."

Our focus

As a cross-disciplinary network, ENCATC has eight Thematic Areas that stimulate innovative thinking by researching trends and developments that affect the future of arts and culture, by supporting businesses and organizations with strategy development by means of scenario planning, and by developing new curricula, services and business concepts based on these scenarios.

- Heritage
- Arts & Health
- Cultural Indicators
- Urban Management
- Cultural & Creative Industries
- Performing Arts Management
- Museums & Audience Policies
- Culture External Relations & Diplomacy

What we do

Our activities are structured around **5 strands**:

Advocacy

We develop and influence policies by engaging in advocacy actions through partnerships, advice, policy recommendations, consultations, meetings and public speeches.

Networking

Through a major Annual Conference, thematic forums, projects, activities and events, we enable academics, researchers, professionals, students, artists and policy makers to operate

transnationally, find new audiences, share ideas, projects, methodologies, experiences and research.

Building capacities

We offer our members and non members a wide range of opportunities to enhance and strengthen their knowledge, skills and competencies.

Research

To anticipate the future and better understand the past, we promote access to cutting-edge research in the fields of cultural management and cultural policy.

Communication

We transform information into knowledge by collecting, analyzing, and disseminating information inside and outside the network through a number of communication tools.

Who should join ENCATC?

ENCATC draws members from all parts of the world and from diverse areas of interests and disciplines in the field of arts and culture.

Membership is available on a full, associate and supporting basis for affiliate organizations such as educational and training institutions, foundations, cultural organizations, regional and local governments and any institution interested in cultural management and policy education.

Contact

info@encatc.org

ABOUT THE ENCATC THEMATIC AREA “MONITORS OF CULTURE”

ENCATC coordinates 8 Thematic Areas that were set up in 2007. They are a space for specialized knowledge in specific fields of Culture and External Relations – Diplomacy, Heritage, Museums, Performing arts, Arts and Wellbeing, Creative Industries, Cultural Data and Urban Management.

The Institute of Leisure Studies of the University of Deusto chairs the ENCATC Thematic Area “Monitors of Culture” since December 2007. Chaired by Cristina Ortega Nuere, “Monitors of Culture” aims to reflect on the role of Culture Observatories in the Future in Europe.

The needs and challenges of cultural observatories were defined during this Thematic Area’s first meeting held in Split in March 2008. The members agreed that the challenges of the Thematic Area should be to promote the role, essence and nature of cultural observatories; to assist in training and education to capitalize cultural observatories; and to support the system, that is cultural policies, in cultural development.

This Thematic Area offers a framework for discussion (platform) and exchange of best practices in order to improve the design and the evaluation of culture policies in Europe, mainly at a regional level.

So far the Thematic Area’s alliance has grown to over 40 European institutions and cultural observatories in 20 different countries and work in close synergy with major organisations at European level such as EUROSTAT, UNESCO, Council of Europe, IFACCA, as well as on other continents, such as OPCA – the Observatory of Cultural Policy in Africa- and OIPC -the Inter-American Cultural Policy Observatory.

Members of this Thematic Area are a mixture of old, recent and emerging observatories in Europe such as ATER Formazione, Culturlink, EUCLID, Interarts, The Budapest Observatory, LabforCulture, Observatoire des Politiques Culturelles, Osservatorio Culturale del Piemonte, Fundación Autor, the Croatian Cultural Observatory, and observatories from other continents. The Thematic Area also has over 100 subscribers to its Google Group. These members receive weekly updates and use this online space to: share experiences, enhance collaboration, keep in touch with peers, aid research, make new contacts, keep up to date with advancements in the field, and announce events.

Members are invited to meet once a year for the Thematic Area’s cultural seminar organized in the framework of the [Annual ENCATC Conference](#).

To date, the Thematic Area “Monitors of Culture” has organized more than 14 events, led a policy grouping of the same name supported by the European Commission, and publications.

Future working research lines or next fields of research areas:

The new lines of this Thematic Area want to contribute to the creation of space to foster exchange of experiences related to the development of social indicators of culture’s impact. This ENCATC Thematic Area aims to reinforce its position as a trusted meeting place to stimulate discussion and analysis for researchers who are committed to the development of new indicators, who are also aware of the role that they play in the sustainable human development in addition to the co-creation and exchange processes of knowledge associated with the intellectually more creative and professionally more emergent disciplines. Furthermore, this Thematic Area wants to put at the heart of this debate opportunities to share innovative theoretical frameworks from which interpret the social undertaking through art and culture.

Finally, this Thematic Area has the ambition to become an interdisciplinary forum for all those agents, producers and international researchers, interested in the generation of participative methodologies, inspired by “public engagement” and “community based”, which help to understand in a interdisciplinary way, and technologically original, the tangible and the intelligible effects, materials and symbolic, of the cultural and creative industries. All this taking into account the new re-significance dynamics of the public area and the social construction of the patrimony of the cities of the future.

Join “Monitors of Culture” on Google Groups:

https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/ENCATC_monitors-of-culture

Learn about all of ENCATC’s 8 Thematic Areas:

<http://encatc.org/pages/index.php?id=40>

Contact:

Cristina Ortega Nuere
cristina.ortega@deusto.es

The ENCATC Advanced Seminar was made possible thanks to the support of the Creative Europe Programme of the European Union.

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which maybe be made of the information contained therein.

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

ENCATC is the leading European network on Cultural Management and Cultural Policy Education. It is an independent membership organisation gathering over 100 higher education institutions and cultural organisations in over 40 countries. ENCATC was founded in 1992 to represent, advocate and promote cultural management and cultural policy education, professionalise the cultural sector to make it sustainable, and to create a platform of discussion and exchange at the European and international level.

ENCATC
Avenue Maurice, 1
B-1050 Brussels
Belgium

info@encatc.org
Tel/Fax: +32.2.201.29.12
www.encatc.org

encatc

ENCATC Séminaire Avancé

Repenser l'évaluation culturelle :
aller au-delà des indicateurs du PIB

22 octobre 2014 // Paris, France

RAPPORT

Organisé par

encatc

En partenariat avec

Reçu par

vivendi

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

BizkaiLab

TABLE DES MATIÈRES

Résumé du séminaire avancé	2
Bibliographie	11
<i>Documents du séminaire avancé</i>	
Programme	13
Biographies des orateurs	14
Liste des participants	18
A propos d'ENCATC	20
Les secteurs thématiques d'ENCATC « Moniteurs de la culture »	21

RESUME DU SEMINAIRE AVANCE

Ortega Nuere, C. and Bayón, F.¹

Le 23 octobre, 50 chercheurs, universitaires, opérateurs et praticiens culturels, gestionnaires culturels et représentants d'institutions européennes et internationales, se sont rencontrés à Paris pour discuter des avancées les plus récentes en matière d'évaluation culturelle. Au total, plus de 11 pays étaient représentés, avec des participants venant même du Maroc et d'Australie. Étaient présents des représentants de la Commission européenne, de l'UNESCO, de l'OCDE, la Fondation culturelle européenne, le Ministre français de la culture, le British Council, le Musée du Louvre, ainsi que des directeurs d'importants réseaux culturels et organisations artistiques.

Organisé à l'initiative d'ENCATC en partenariat avec l'Université de Deusto, BizkaiLab et la Diputación Foral de Bizkaia, l'événement a été accueilli par Vivendi Universal. Après les séminaires « Repenser l'évaluation culturelle : aller au-delà du PIB » (Anvers, 2013) et « Place de la culture au sein du développement durable : aller au-delà des indicateurs du PIB » (New-York, 2013), le débat sur les indicateurs culturels s'est poursuivi en 2014 avec le séminaire avancé organisé à Paris. Ce débat à Paris a constitué une plateforme unique pour les acteurs principaux de cette thématique, leur permettant de partager leurs recherches et les résultats de leurs politiques respectives et projets d'évaluation dans le domaine de l'art et de la culture. Les participants ont pris connaissance des avancées les plus récentes du

débat sur la culture en tant qu'indicateur de bien-être et de développement. S'ensuivit une discussion sur la manière de repenser l'évaluation des effets d'entraînement (spillover) des industries culturelles et créatives ainsi que l'évaluation des approches culturelles.

Le séminaire avancé était une initiative d'ENCATC et le résultat de l'étude SECTEUR THEMATIQUE « Moniteurs de Culture » dirigée par le Professeur Cristina Ortega Nuere, directrice de l'Institut des Sciences du loisir de l'Université de Deusto, en Espagne. Les secteurs thématiques d'ENCATC ont été créés en 2007 afin d'offrir un espace pour la connaissance spécialisée dans des domaines spécifiques de la Culture et des Relations Extérieures – Diplomatie, Patrimoine, Musées, Arts de la scène, Arts et Bien-être, Industries créatives, Données culturelles, Evaluation et Gestion urbaine.

Le pôle développé par le secteur thématique d'ENCATC « Moniteurs de la Culture » veut être un espace dans lequel des experts réputés, des universitaires et des acteurs en matière de politiques créatives et innovantes se retrouvent pour explorer de nouvelles dimensions d'évaluation culturelle en tant que défi politique en Europe. Dans le cas spécifique du séminaire avancé « Repenser l'évaluation de la culture : aller au-delà des indicateurs du PIB », des experts internationaux provenant d'institutions telles que l'UNESCO, l'OCDE, le centre commun de recherche, des universités telles que l'Université de Deusto et l'Université Erasmus de Rotterdam, des entreprises telles que VIVENDI, des consultants tels que KEA, des réseaux de recherche tels que Cultural Development Network ou d'autres organisations comme le Centre européen d'économie créative et le Forum d'Avignon ont présenté leurs contributions les plus récentes et pointues en matière d'évaluation culturelle avec une approche internationale et ont partagé leurs expériences et bonnes pratiques au niveau local et transrégional.

Le séminaire avancé a débuté par quelques mots d'introduction sur les défis actuels en matière de développement de nouveaux indicateurs relatifs aux effets intangibles et immatériels des ICC ainsi que des nouvelles méthodologies profitant du potentiel des TIC et de la participation des artistes par Cristina Ortega Nuere, Directrice de l'Institut des Sciences du loisir de l'Université de Deusto. Le séminaire s'est poursuivi avec un premier panel relatif aux « open frameworks » (cadres ouverts).

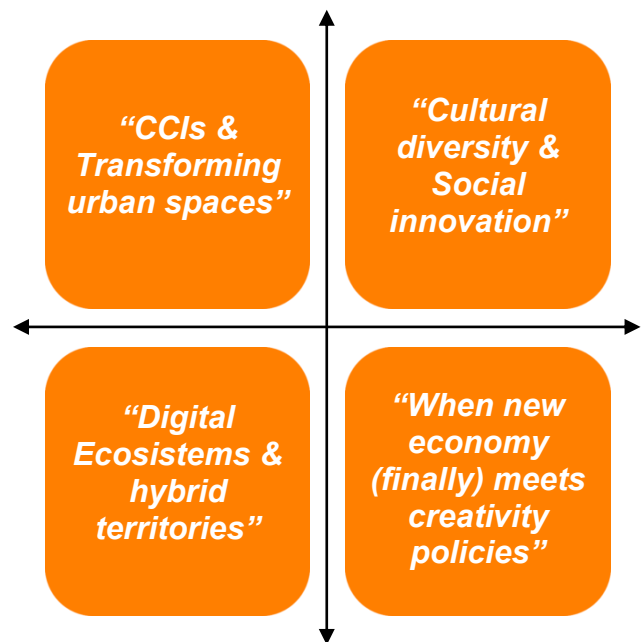
¹ Ortega Nuere, C. and Bayón, F. (2014). "Rethinking Cultural Evaluation: Going Beyond GDP". /encatcscholar, number 3, January, 2015. ENCATC. Retrieved from: <http://www.encatc.org/encatcscholar>, Accessed January 31, 2015.

Des experts tels que Fernando Bayon, chercheur faisant partie de l'équipe de recherche « Loisir et Développement humain » de l'Université de Deusto, Melika Medici Caucino, spécialiste de programme au sein de la Division de la Créativité, UNESCO, Maria Iglesias Portela, chef de recherche et analyse-KEA Affaires européennes, Lorena Sanchez, coordinatrice de projet de « l'initiative Vivre Mieux » de l'OCDE, ont apporté une perspective plus complexe concernant la mesure des impacts sur la culture, en s'attachant tout particulièrement à la diversité de sa dimension sociale et à la richesse de son effet d'entraînement.

Ensuite, un second panel composé de chercheurs et professionnels tels que Kim Dunphy, directrice de programme de recherche au sein du réseau de développement culturel australien, Claudine de With, chercheuse à l'Université Erasmus de Rotterdam aux Pays-Bas et Pascale Thumerelle, vice-présidente CSR chez Vivendi ont discuté de méthodologies innovantes, participatives et co-créatives inspirées par l'engagement communautaire. Le séminaire s'est terminé par une discussion ouverte concernant les nouveaux territoires de la culture. Au cours de ce débat, des experts tels que Dorota Weziak-Bialowolska, coordinatrice de l'activité relative aux industries culturelles et créatives du centre de recherche conjoint de la Commission européenne, Olivier Le Gualy, responsable éditorial du Forum d'Avignon et Bend Fesel, conseiller en chef au centre européen pour l'économie créative (c.e.e.c) ont lancé les débats les plus récents concernant les territoires de créativité émergents dans le monde global et numérique, en soulignant tout particulièrement le rôle joué par les ICC et les TIC.

Contexte

Dans sa résolution 65/309 intitulée « Le bonheur : vers une approche globale du développement », l'Assemblée Générale des Nations Unies s'est dite consciente que la recherche du bonheur est un objectif fondamental de l'être humain et a pris acte que le produit intérieur brut (PIB) n'était pas un indicateur conçu pour mesurer le bonheur et le bien-être de la population d'un pays et qu'il n'en donnait pas une image exacte. En conséquence, l'Assemblée a invité les états membres à élaborer de nouvelles mesures qui tiennent mieux compte de l'importance de la recherche du bonheur et du bien-être pour le développement afin d'orienter leurs politiques nationales. L'Assemblée y appelait également de ses vœux le regroupement des principales initiatives prises par les états membres pour élaborer de nouveaux indicateurs. Une autre initiative qui a entraîné des progrès notables à cet égard n'est autre que la publication du Rapport Stiglitz-Sen Fitoussi sur la remise à plat du PIB,

produit par la Commission, la mesure de la performance économique et du progrès social, dans lequel les auteurs ont noté que l'on s'attachait aujourd'hui davantage à mesurer le bien-être des individus que la production économique.

Le potentiel des industries culturelles et créatives (ICC) est largement reconnu. Dans l'Union européenne, elles représentent 3,3% du PIB et emploient 6,7 millions de personnes, 3% de l'emploi total. Outre, leur contribution directe à l'emploi et à la croissance dans les régions et les villes, les ICC peuvent stimuler d'autres processus qui vont au-delà du développement économique et qui sont susceptibles de générer de l'innovation dans des secteurs autres que la culture. Les effets d'entraînement produisent d'excellents résultats dans une vaste gamme de domaines, y compris les PME, la réhabilitation urbaine, les changements climatiques, la qualité de l'éducation, la créativité, l'innovation sociale, les employés qualifiés, l'égalité des sexes, le bien-être, la résilience le développement humain etc. Il existe une prise de conscience croissante de la grande diversité des effets d'entraînement que les ICCs peuvent avoir sur l'économie au sens large, à la fois sur la société et sur les individus.

La mesure des effets d'entraînement s'est concentrée sur le domaine économique. Par conséquent, les indicateurs développés pour nous permettre d'évaluer l'impact des ICC ont surtout été économiques, particulièrement orientés vers l'étude de l'impact du PIB et de l'employabilité. L'impact social des ICC a également été pris en considération par une génération plus récente d'indicateurs. Ainsi, les indicateurs développés vont au-delà – indicateurs post-PIB- afin de prendre en considération des effets tels que l'inclusion sociale ou la gentrification. A partir de l'angle d'approche méthodologique appliqué pour

développer ces indicateurs, des indicateurs économiques et indicateurs plus récents – tels que les indicateurs sociaux- sont créés à partir de méthodologies qui ne prennent pas en compte la voix, le rôle et les besoins des acteurs impliqués, ce qui de toute évidence est indispensable.

Peu de recherches ont été au-delà de la perspective économique et sociale, tenant compte, par exemple, de l'impact sur le développement humain de facteurs tels que le bien-être psychologique, le vieillissement actif, l'innovation et l'innovation sociale. Une des raisons de ce manque d'indicateurs est probablement leur nature indirecte et intangible ou leur qualité. Le développement d'indicateurs de mesure des effets immatériels et intangibles constitue, de toute évidence, un défi pour les sciences sociales.

Cadres et méthodes

Les pratiques mises en œuvre tout au long du séminaire avancé de Paris prévoyaient la constitution de deux panels et d'une table ronde. Les panels étaient appelés « cadres ouverts » et « nouvelles méthodologies ». Ils sont résumés dans les paragraphes qui suivent. Par le biais de ces panels et de la table ronde, le séminaire avait pour objectif de rassembler et coordonner les deux niveaux autour desquels s'articule l'évaluation culturelle actuelle : le cadre conceptuel et les méthodologies appliquées. Les deux ne peuvent se concevoir séparément. Le premier panel a tenté de répondre à la question « que devrions-nous entendre par impact culturel ? » et le second « quelles sont les méthodologies qui nous permettent de tester les nouveaux indicateurs de ces impacts » ?

Les indicateurs de l'UNESCO pour la culture et le développement

Melika Medici, spécialiste de programme, Division de la créativité, UNESCO, a présenté les travaux réalisés par l'UNESCO, plus spécifiquement ceux de la division spécialisée « Créativité ». Cette institution mène des recherches sur la relation entre culture et développement depuis longtemps et, en ce moment, ses travaux sont concentrés sur la poursuite de la culture pour le développement DNA (AND), en franchissant la délimitation d'une méthodologie de la culture pour le développement. Démontrer sur base de faits et de chiffres la contribution de la culture aux processus de développement et évaluer l'environnement pour encourager et soutenir les acquis culturels, les ressources et les processus de développement, tels sont les principaux objectifs poursuivis par cette recherche.

Vingt-deux indicateurs ont été présentés. Ils tendent à mesurer les 7 dimensions prises en considération par la méthode pour atteindre les principaux objectifs. En ce qui concerne les dimensions, il y a deux types d'indicateurs (normatifs et descriptifs) qui véhiculent des dimensions essentielles : économie, éducation, gouvernance, participation sociale, égalité des sexes, communication et patrimoine. La recherche a été testée dans 11/12 pays et en collaboration avec 150 partenaires. Pour obtenir des informations plus détaillées visitez : <http://en.unesco.org/creativity/cdis/>

Evaluation des Capitales européennes de la culture KEA

Maria Iglesias Portela, directrice de recherche et d'analyse- Kea Affaires européennes, a présenté un aperçu de l'évaluation des capitales européennes de la culture. La Commission européenne a réalisé de nombreuses évaluations au niveau européen de sa brillante initiative ECoC (Capitales européennes de la culture). Des évaluations remarquables émanent de : 1994 (Lisbonne) – 2004 (Lille) – 2006 (Patras). Ces évaluations ont été complétées par des évaluations effectuées par les villes elles-mêmes, qui prennent en considération les priorités locales qui ne figurent pas dans les évaluations de la Commission européenne. Par conséquent, il y a un déficit de données comparables sur les capitales européennes de la culture étant donné que les rapports des villes sont constitués de différents objectifs, contextes, cadres, méthodologies, etc. Cependant, les évaluations deviendront encore plus importantes et figurent dans les nouvelles réglementations communautaires. Les capitales européennes de la culture doivent intégrer la politique culturelle dans leurs applications et ont déjà une stratégie d'évaluation et des indicateurs pour mesurer l'impact de leurs activités et de leurs actions. Il sera également important de : a) promouvoir d'étroites collaborations avec d'autres secteurs ; et b) de développer la sensibilisation citoyenne et la participation. Pour plus d'information, visitez : <http://www.keanet.eu>

L'Indice du Vivre Mieux, OCDE

Lorena Sanchez, coordinatrice du projet « Initiative du Vivre Mieux », a présenté l'indice du Vivre Mieux de l'OCDE. L'OCDE s'est concentrée sur le PIB et non sur la culture même si l'intégration de la culture a été un sujet de discussion brûlant. Etant donné que la culture n'est pas encore une dimension, devrait-elle être ajoutée ? En fait, il s'agit plutôt de savoir quand elle le sera. Nous en

sommes actuellement aux prémices de la reconnaissance de la culture comme dimension. L'initiative prise par l'OCDE par rapport à cette évolution vers une dimension culturelle pouvant introduire de nouveaux composants basés sur la qualité de la vie, le développement humain et le bien-être est connue sous l'appellation « Initiative du Vivre Mieux ». Il y a cinq aspects pertinents, liés aux : personnes, résultats, moyennes et inégalités, aspects objectifs et subjectifs, aspects temporels (distinguer entre aujourd'hui et demain et la génération de sources futures de « bons résultats » que les gens pourront obtenir). L'ensemble de ces travaux se propose de répondre à une question : « Comment est la vie » ? En 2011, la première édition, fournit un corpus d'indicateurs comparables au niveau international permettant de mesurer le bien-être dans 40 pays (OCDE et BRIICS). La deuxième édition, en 2013, inclut de nouveaux composants dans l'analyse relative aux coûts humains de la crise financière, le bien-être sur le lieu de travail et l'importance des emplois de qualité, l'inégalité des sexes en matière

de bien-être et, enfin, la durabilité du bien-être. Pour information détaillée visitez : <http://www.oecd.org/statistics/better-life-initiative.htm> et <http://www.oecdbetterlifeindex.org>

Modèle holistique de l'évaluation de résultats de l'engagement artistique, CDN Australie.

Kim Dunphy, directrice de programme de recherche au réseau de développement culturel, Australie, a présenté un modèle holistique d'évaluation des résultats de l'engagement artistique développé par cette organisation indépendante sans but lucratif, à Melbourne. Pour eux, il est essentiel de créer des liens entre le gouvernement local, les communautés, les artistes et les agences impliquées dans le cadre de ce processus de/pour la culture : « nous plaillons pour la reconnaissance de la fonction essentielle des arts et de l'expression culturelle dans le développement de communautés créatives, saines, engagées et durables. Nous soutenons le gouvernement local dans son rôle d'assistance et de ressources pour les communautés locales afin de créer et d'exprimer leur propre culture ». Le modèle holistique présenté commence par l'analyse de certains problèmes liés aux résultats : perspectives, données, direction subjective et dimension. Il représente un cercle global divisé en 5 secteurs ou domaines, relatifs aux aspects environnementaux, culturels, civiques, sociaux et économiques. Au sein de chacun d'entre eux, 7 composants sont définis, ce qui donne une perspective complète et complexe pour le vrai changement attendu. Les indicateurs des domaines de développement local de la communauté Victoria l'ont inspiré. Pour plus d'information : www.culturaldevelopment.net.au et http://www.communityindicators.net.au/about_us

Mesurer l'impact de qualité, Université Erasmus, Rotterdam

Claudine de With, chercheuse à l'Université Erasmus de Rotterdam, a présenté un projet centré sur la mesure de la qualité de l'impact : « un cadre d'évaluation qui fournit une évaluation du mérite (qualité) des politiques et activités culturelles ». Cette information est censée aider les institutions culturelles et les décideurs politiques. L'approche pour un moniteur de l'impact de la qualité des politiques culturelles est proposée en 4 étapes, sous forme de questions : Quel est l'objectif poursuivi par l'organisation ? Quels sont les atouts de l'organisation pour atteindre les valeurs et ambitions ? Qui sont les bénéficiaires des activités de l'organisation ? Comment rendre l'impact de la qualité pertinent ? La conception de cette approche en termes de valeur artistique et sociale des centres artistiques néerlandais telle que présentée au cours du séminaire offre une autre manière de considérer, de traiter la mesure de la qualité des politiques culturelles. Pour plus d'information : <http://www.aemuse.nl/encatc-seminar-paris/> et <http://www.aemuse.nl>

Clés d'un modèle de l'impact de créativité durable, Vivendi

Pascale Thumerelle, Vice-Présidente CSR (RSE) chez Vivendi, a introduit la perspective du secteur privé dans le débat. Dans sa présentation, l'approche de Vivendi parcourt les activités des médias et l'exploitation des contenus, en soulignant la valeur ajoutée de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Pour cette entreprise, la RSE s'articule autour de 10 domaines prioritaires dont trois ont une dimension culturelle : la promotion de la diversité culturelle, la protection et l'accompagnement des jeunes et le partage des connaissances. Ces trois volets stratégiques, émanant des rapports sur les droits

de l'homme et institutionnels, soutiennent « la responsabilité des entreprises par rapport à leur impact sur la société » et ils sont mis en œuvre depuis 2003 par le biais d'un projet visant à les intégrer. La directrice RSE a expliqué le déroulement du projet au cours des dernières années et la manière dont ils obtiennent de très bons résultats, au niveau économique et social, en comparaison avec d'autres entreprises du secteur, par le biais d'indicateurs de médias spécifiques. Pour plus d'information: <http://www.vivendi.com> et <http://www.vivendi.com/responsabilite-societale/>

Nouveaux horizons de la recherche empirique des impacts culturels du JRC (CE)

Dorota Weziak-Bialowolska de la Commission européenne, centre commun de recherche (Joint Research Centre), a présenté les travaux réalisés par le JRC-COIN, groupe de recherche sur les indicateurs composites au sein de l'unité d'économétrie et de statistiques appliquées. Elle a présenté la contribution de la recherche empirique relative à la connaissance en matière de CCI. Elle a souligné les difficultés actuelles à trouver des données sur les CCI. Cependant, cette situation va s'améliorer grâce à l'unité de modernisation et statistiques sociales qui a été créée au sein d'Eurostat pour traiter les données culturelles, ainsi que le groupe d'experts sur les statistiques culturelles (composé des Instituts nationaux de statistiques et éventuellement des Ministères de la culture), qui débiteront leurs travaux en avril 2015. Elle a souligné la nécessité d'effectuer davantage de recherche sur mesure afin d'explorer l'impact des CCI sur les autres industries et la société. Elle a terminé sa présentation par quelques exemples d'indicateurs composites mettant en lumière la

nécessité d'intégrer la science et la technologie dans les arts.

Une observation critique des pratiques d'évaluation

Bernd Fesel, conseiller principal au centre européen pour l'économie créative (c.e.e.c) a présenté quelques réflexions sur la durabilité sociale des sociétés. La recherche qualitative engendre la production d'idées et constitue également une réponse aux besoins de participation. Mais comment encourager les citoyens à participer au changement urbain ? Comment combiner recherche quantitative et qualitative ? C'est la vision fondamentale que nous avons de la société qui dictera ou influencera le type de recherche. Dans sa stratégie Europe 2020, la Commission européenne a également souligné l'importance de la cohésion sociale et d'une société durable. La Communication Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive était surprenante car elle allait au-delà (du moins un peu) de la formulation purement économique et idéologique. Le moment est peut-être venu pour les chercheurs d'en tirer avantage. La culture, ce n'est pas rendre une société plus efficace économiquement – il s'agit de créer une société sociale et durable. Pour plus d'information: www.e-c-c-e.de

Réévaluer l'expérience du Forum d'Avignon

Olivier Le Guay, responsable éditorial au Forum d'Avignon, France, a présenté certaines pistes de réflexion. La mesure de l'effet d'entraînement (spillover) de la culture est-elle une idée utopique ? Le Forum d'Avignon a tenté de l'analyser. La culture est un puissant moteur pour l'économie, mais pour agir, nous avons besoin de chiffres car les évaluations mènent aux décisions. Les chiffres et la recherche sont également importants pour comparer le secteur culturel avec d'autres secteurs. Ceci démontre clairement l'importance de la créativité. Il est intéressant de voir comment les indicateurs culturels sont disséminés partout. Il nous faut des gens qui tentent de les regrouper. Ensemble, ils peuvent avoir un impact plus grand. La mesure peut-elle être dangereuse pour la créativité ? Les acteurs publics et privés doivent davantage travailler ensemble. Quelle est notre empreinte culturelle et quelle en sera l'impact pour les générations à venir ? Etant donné que de nouveaux fonds vont être alloués, le moment est venu de voir où nous en sommes et aussi de nous demander : quelle est notre vision ? Il est essentiel d'associer des chercheurs, des praticiens, des décideurs politiques, des acteurs culturels à ces actions. Si nous investissons dans une culture accessible, il est possible de changer la dimension du territoire

local. Mais il faut faire davantage que construire un nouveau musée – ces décisions doivent être stratégiques. Une culture du changement ira au-delà du mandat politique de la personne qui l'a initiée. C'est pourquoi la stratégie est si importante. Pour plus d'information: www.forum-avignon.org

Débats actuels et défis futurs

Après une brève introduction, le Séminaire Avancé a débuté par un panel sur les cadres ouverts, suivi d'un débat sur les méthodologies pour terminer par une table ronde au cours de laquelle les thèmes suivants ont été traités :

Il est difficile de trouver des indicateurs existants qui soient harmonisés et comparables. Au cours de la discussion du panel, diverses expériences relatives au processus de développement des indicateurs ont été partagées. Outre les difficultés à mesurer la culture, telles que la diversité et la portée, la mesure des effets d'entraînement (spillover) doit surmonter d'autres difficultés pour rendre tangible l'intangible et mesurer les effets indirects des CCI, tel que le bien-être subjectif. Un des premiers thèmes abordés a été la nécessité d'avoir un dialogue entre la communauté scientifique, les décideurs politiques, le secteur privé et la société. Le manque de participation des artistes en amont du processus de définition des indicateurs et de la valeur des narrations sociales a été souligné.

Pertinence du test et du développement d'un contexte basé sur des indicateurs faits sur mesure.

Au cours de la discussion, certaines questions telles que la pertinence du test et du développement d'un contexte basé sur des indicateurs faits sur mesure ont été abordées. Des indicateurs conçus par des experts dans une salle de réunion ou sur base de recherche documentaire ne fonctionnent pas toujours sur le terrain. C'est particulièrement difficile pour les organisations internationales car elles travaillent avec un si grand nombre de régions de par le monde que certains indicateurs ne sont pas très significatifs pour certains pays, mais le sont pour d'autres. Les pays sont généralement encouragés à concevoir des indicateurs additionnels – plus adaptés – qui reflètent des situations spécifiques afin de compléter les cadres internationaux. Ces indicateurs devraient être élaborés de manière participative afin de mieux interpréter les données. Ces données sont essentielles pour faciliter des discussions élargies avec les acteurs culturels et non-culturels car les discussions, les interprétations et les priorités sont différentes d'un pays à l'autre.

Réflexion et dialogue trans-sectoriels

Apprendre de ou communiquer avec d'autres territoires et organisations. Quels sont les indicateurs et données utilisés ? Quelles sont les méthodologies développées ? Les discussions ont

mis en évidence la nécessité de collaborer avec d'autres secteurs. Nous recherchons des indicateurs parmi les indices qui ont été développés dans d'autres secteurs tels que l'innovation ou le développement humain. Cependant, les indicateurs culturels peuvent également être très précieux pour d'autres secteurs. Il faudrait vivement encourager le dialogue entre secteurs et renforcer la collaboration entre le secteur public, privé, la société civile, les régions et les villes afin de réfléchir ensemble à la manière de perfectionner l'évaluation. Il est parfois plus important de rassembler autour d'une table de discussion différentes personnes qui ne se parlent généralement pas que d'analyser des résultats de recherche.

De la participation à la cocréation

Comment faire ? Il faut, dès le départ, associer les acteurs tels que les artistes, gestionnaires culturels, citoyens, organisations locales etc. Ils doivent tous être impliqués et se sentir intégrés à la discussion. C'est une manière d'affiner certains indicateurs et la qualité de la collecte de données. C'est aussi une manière d'être en prise avec d'autres publics et de responsabiliser la population.

Plus vous en savez au sujet de ce vous évaluez et plus vous pouvez identifier, adapter et encadrer votre évaluation.

Il y a des expériences, telles que l'indice de l'OCDE, qui permettent à tout citoyen de participer à la discussion. Actuellement, avec, cet indice, les citoyens peuvent faire deux choses : ils peuvent rayer un indicateur de l'indice et/ou les participants peuvent ajouter un commentaire proposant des dimensions additionnelles ou des indicateurs qu'ils jugent importants. Sur cette base, l'enquête détaillée devrait être plus pertinente. Selon les commentaires reçus à ce jour, beaucoup de gens mentionnent la culture, le temps et le climat.

En ce qui concerne la nature des acteurs impliqués dans le développement d'indicateurs internationaux, la plupart d'entre eux sont institutionnels : bureaux de statistiques nationaux, ministères de la culture, associations professionnelles, affaires sociales, sexe, emploi etc. Cependant, certaines organisations professionnelles n'ont pas l'habitude de travailler avec des indicateurs. Leur inclusion dans des ateliers nationaux – lors de la construction de cadres et d'indicateurs- implique un processus de construction de capacités ensemble – c'est le cas des CDIS. Dans d'autres cas comme les ECoC (capitales européennes de la culture), les gestionnaires culturels ont été intégrés au processus d'évaluation. Il faut que le secteur et les acteurs prennent les choses en mains et nous devons également mieux informer les associations qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces données.

Des grandes aux petites données

Au niveau national, avec les études et sources de données dont nous disposons pour évaluer les effets d'entraînement (spillover) de la culture, il est difficile d'aller plus loin. Il est difficile de savoir qui a répondu. Est-ce que ce sont des artistes et créateurs qui ont répondu ? Il est important que les villes soient impliquées car elles peuvent apporter un nouvel éclairage là où les évaluations nationales ne peuvent fournir une meilleure compréhension. Au niveau municipal, il est plus facile de travailler avec les institutions culturelles, collecter des données plus précises et travailler avec des groupes de réflexion pour pouvoir véritablement concevoir de nouveaux indicateurs.

Transformer l'intangible (immatériel) en tangible (matériel)

Comment étudier les qualités et leur concrétisation possible ? Le secteur culturel est différent d'autres secteurs, notamment parce qu'il y a un grand nombre d'organisations sans but lucratif, qui ont des qualités qui requièrent d'autres indicateurs. Dans ce cas, il faut une approche axée sur les valeurs, mais il peut s'avérer difficile de parler de valeurs. Il est souvent plus aisé pour les gens de parler non pas des valeurs qu'ils ont mais des objectifs qu'ils poursuivent. Comment traduire ces objectifs en valeurs ? Ici, le langage est également très important car tout le monde n'utilise pas les

mêmes définitions ni la même terminologie pour parler de valeurs, d'objectifs et de buts.

Nous devons trouver des moyens pour transformer les données qualitatives en données quantitatives. Voici un exemple : lorsqu' on demande à un patient dans un hôpital d'évaluer son niveau de douleur sur une échelle de 1 à 10, c'est parfaitement acceptable et c'est considéré comme une mesure de la douleur fiable. Pourquoi ne peut-il en être de même pour la culture ? Ce qu'il faut faire, c'est développer un cadre dans lequel on puisse entrer les données. Et nous avons également besoin de nouvelles narrations sociales qui pourraient donner de nouveaux sens politiques ou significations aux simples chiffres.

Les panels se sont clôturés par de nombreuses observations et questions émanant des participants, qui mériteraient plus ample réflexion et pourraient être l'objet de débats et séminaires ultérieurs. Comment mieux mettre en relation les gens, le monde de l'entreprise, l'environnement et les centres de recherche ? Il y a là un grand potentiel pour amener davantage de gens à participer. Comment pouvons-nous inventer/créer de nouvelles méthodologies et les comparer ? Comment pouvons-nous informer les gestionnaires culturels et leur apprendre à utiliser ces outils d'évaluation ? Comment pouvons-nous mieux diffuser les données ? Comment les organisations peuvent-elles publier leurs résultats ? Ouvrir l'accès ? Comment mesurer/encourager la participation civile en tenant compte de l'existence de trois facteurs de la dimension culturelle qui reflètent les valeurs de la société du point de vue des citoyens ? a) l'accès aux produits culturels et aux services, b) les contextes favorables pour qu'une personne développe sa créativité et jouisse de ses talents créatifs, c) la contribution des médias au développement de la société. La culture existe depuis des milliers d'années. Nous pouvons nous-mêmes être des obstacles à la mesure des effets d'entraînement de la culture. Est-ce une question d'idéologie ? Si nous sommes capables de mesurer la physique quantique, nous devrions être capables de mesurer la culture.

Conclusions les plus importantes

Le débat s'est clôturé par la mise en exergue de la valeur des points suivants : prise de conscience, réévaluation et meilleure compréhension de la mesure des CCI.

- *Prise de conscience* : prise de conscience plus grande de la manière dont les CCI peuvent stimuler d'autres processus et ne pas se borner à être un facteur de croissance économique. La valeur des CCI

dans le développement allant au-delà du PIB , comme le développement humain et sociétal, devrait être soulignée.

- *Réévaluation* : réévaluer la mesure du développement à d'autres aunes que le PIB demande non seulement une réévaluation des cadres et des indicateurs mais aussi des méthodologies. A ce stade, les approches traditionnelles ne sont plus valables et doivent être repensées. Nous devons répondre aux mutations profondes et aux progrès de la technologie et tirer profit des TIC pour mieux mesurer les effets d'entraînement (spill over) étant donné que la société évolue rapidement et que le potentiel des nouvelles technologies a été érodé. Il faut effectuer davantage de recherche sur : a) une définition/ appréhension commune des effets d'entraînement ; et b) de nouvelles mesures « au-delà du PIB » : Cadres, indicateurs et méthodologies.
- *Accroissement du transfert de connaissances, compréhension et responsabilisation* : Il y a un manque de connaissance du potentiel, de la valeur et de l'existence des indicateurs au sein des organisations, associations, chez les chefs d'entreprises, etc. Ils devraient être mieux informés sur la manière d'utiliser les données collectées et analysées. Il se peut qu'ils ne soient pas habitués à utiliser ces ressources. Le secteur et les acteurs devraient également être encouragés à prendre les choses en main et à s'impliquer davantage. Il faut également qu'il y ait un feedback des citoyens, des artistes et de ceux qui sont capables d'utiliser ces données et analyses. En outre, il faut développer la sensibilisation afin que la recherche parvienne à et soit lue par ceux qui peuvent en profiter le plus.

BIBLIOGRAPHIE

- Bayón, F. (2012). "The rhetorics of audience. The space of arts consumption as political construction", in *ARBOR*, vol.188-754, 409-426. Madrid: Spanish National Research Council.
- Beck, U.; Giddens, A.; Lash, S. (1994). *Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Cambridge: Polity Press.
- Bilbao Lan Ekintza (2011). "Estudio sobre el potencial de las Industrias creativas en Bilbao. Actualización de datos cuantitativos". Bilbao: Lan Ekintza.
- Chapain, C., Cooke, P., De Propriis, L. Macneill, S. and Mateos-García, J. (2010). *Creative clusters and innovation, Putting creativity on the map*. UK: NESTA. [http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/creative_clusters_and_innovation.pdf].
- Creative Industries Development Services (CIDS) and Cadence (on behalf of Derbyshire Arts Partnership, Arts Council England and Derby City Council). (2008). *Derby and Derbyshire Creative Industries Strategy*. UK: CIDS and Cadence.
- Cuenca, M., San Salvador del Valle, R. Aguilar, E., y Ortega, C. (2009), "Contribution of Leisure and Culture to the creativity and innovation of a región", in *Can Creativity be measured?*, Comisión Europea: Bruselas
- Einarsson, Á. (2008). "The economic impact of public cultural expenditures on creative industries under increasing globalization". *Timarit Um Félagsvísindí*, 2, 27.
- European Statistical System Network on Culture (ESSnet). (2012). *ESSnet-Culture Final Report*. [<http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/ess-net-report-oct2012.pdf>].
- FESEL, B. (2014). *Major Challenges for the Mayors Challenge*. [<http://ecbnetwork.eu/major-challenges-mayors-challenge-2/>]
- Forum d'Avignon Ruhr. *Preliminary Declaration of the digital Human Rights*. [<http://www.ddhn.org/index-en.php>]
- Forum d'Avignon Ruhr, (2013). *Culture is the key. Research. Interaction. Forum. Innovation*. [http://www.e-c-c-e.de/fileadmin/presse/Downloads/culture_is_the_key_EN_140124_doppelseiten.pdf]
- Forum d'Avignon Ruhr, (2014). *How much our personal data is worth? Watch Dogs tells you!* [<http://www.forum-avignon.org/en/how-much-our-personal-data-worth-watch-dogs-tells-you-laure-kaltenbach-and-olivier-le-guay-huffingto>]
- Grochowski, M. (2010). *The creative sector in Warsaw. The potential and Development Conditions*. [http://www.creativemetropoles.eu/uploads/files/eng_the_creative_sector_in_warsaw.pdf]
- INTERACT. (2013). *Inspiring Creativity. Promoting Culture and Creative Industries across Europe*. [http://www.interact-eu.net/library/interact_publication_inspiring_creativity/514/8412].
- KEA European Affairs. (2006). *The Economy of Culture in Europe*. European Commission. [http://ec.europa.eu/culture/keydocuments/doc873_en.htm].
- NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts). (2008). *Creative opportunities. A study of work-related learning opportunities in the creative industries for young people aged 14-19*. UK: Tom Fleming Creative Consultancy. [<http://www.nesta.org.uk/publications/creative-opportunities>].
- Nussbaum, M. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ortega, C. and San Salvador del Valle, R. (2012), Key co-creation and co-responsibility in the governance of cultural, in *The Cultural Component of Citizenship, an inventory of challenges*. European House of Culture, Brussels.
- Ortega, C and Claudio, M. (2012), Making better use of cultural research findings, in *CPU-Cultural Policy Update, Volume 2, Number 1, Summer 2012*, Boekman: Amsterdam, The Netherlands
- Ortega, C., (Ed.) (2011). *New Challenges of Cultural Observatories*, Bilbao: Universidad de Deusto.
- Ortega, C. y San Salvador del Valle, R. (2011). "The Rise of New Observatories in Europe: new perspectives", in Taormina, A. (Ed.), *Osservare la cultura*. Milan: Franco Angeli, p. 149-158.
- Ortega, C., Claudio, M. y Buntén, A. (2011), "The State of Art of Cultural Observatories in Europe", in
- Ortega, C., (Ed.), *New Challenges of Cultural Observatories*, Bilbao: Universidad de Deusto.
- Ortega, C. (2010) *Observatorios Culturales. Creación de Mapas de Infraestructuras y Eventos*, Barcelona: Ariel
- Palmer/Rae Associates. International Cultural Advisors. (2004). *European Cities and Capitals of Culture (Part I)*. European Commission [http://ec.europa.eu/culture/keydocuments/doc926_en.htm].
- Reeves, M. (2002). *Measuring the economic and social impact of the arts: a review*. UK: Arts Council of England. [<http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/documents/publications/340.pdf>].
- Titan, E., Voineagu, V. and Todose, M. (2008). "The impact of cultural-creative industries on the economic growth - A quantitative approach". *Analele Universitatii Din Oradea. Stiinta Economice*, 2(1), 930.
- UNESCO. *Culture for Development Indicators*. [www.unesco.org/culture/CDIS]
- UNESCO, (2012). *Batería de Indicadores UNESCO en Cultura para el Desarrollo: Una herramienta para integrar la cultura en las estrategias de desarrollo*, *Revisa Cultura y Desarrollo* N°7, p.12.

UNESCO, (2013). *Creative Economy Report 2013: Widening local development pathways*, statistical annex n°3, p167-168. <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-economy-report-2013-special-edition>

UNESCO, (2013). *The UNESCO Culture for Development Indicator Suite, Culture and Development Review* N°9, p.44. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002212/221297e.pdf>

UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation). (2007). *Creative Industries and Micro & Small Scale Enterprise Development. A Contribution to Poverty Alleviation*. [http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/69264_creative_industries.pdf].

United Nations/UNDP/UNCTAD. (2008). *Creative Economy Report, The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policy-making*, United Nations. [http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf].

United Nations/UNDP/UNESCO. (2013). *Creative economy report 2013. special edition: Widening local development pathways*. New York: UNDP. [<http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-economy-report-2013-special-edition/>].

Wirtschaftsförderung metropoluhr GmbH, and ecce. (Eds.) (2012). *Creative Economy Ruhr. Driver for Innovation in Economy, Culture and Urban Development*. [http://www.e-c-c-e.de/fileadmin/presse/Brochure_Creative_Economy_Ruhr.pdf]
Wirtschaftsförderung

Zallo, R. (2007). "La economía de la cultura (y de la comunicación) como objeto de estudio". *Zer*, 22, p. 215-234.

PROGRAMME

mercredi, 21 octobre 2014 // Paris, France

09:15 Inscription

09:30 ACCUEIL

GiannaLia Cogliandro Beyens, ENCATC Secrétaire générale

09:45 INTRODUCTION

« L'insoutenable légèreté d'être (intangible) : à la recherche d'effets d'entraînement (spill over) »

Cristina Ortega Nuere, Directrice de l'Institut des sciences du loisir, Université de Deusto, et Présidente du secteur thématique « Moniteurs de la Culture », ENCATC.

10:00 PANEL 1 : CADRES OUVERTS

Modérateur :

Fernando Bayón, Chercheur au sein de l'équipe de recherche officielle sur le Loisir et le développement humain, Université de Deusto, Espagne

Panelists:

Melika Medici Caucino, Spécialiste de programme, Division Créativité, UNESCO

María Iglesias Portela, Directrice de recherche et analyse, KEA Affaires Européennes

Lorena Sanchez, Coordinatrice du projet « Mieux Vivre », OCDE

11:30 *Pause café*

11:45 PANEL 2 : NOUVELLES METHODOLOGIES

Modérateur :

Cristina Ortega Nuere, Directrice de l'Institut des sciences du loisir, Université de Deusto, et Présidente du secteur thématique « Moniteurs de la Culture », ENCATC

Panelistes:

Kim Dunphy, Directrice de programme de recherche au Réseau de développement culturel, Australie

Claudine de With, Chercheuse à l'Université Erasmus, Rotterdam, Pays -Bas

Pascale Thumerelle, Vice-Présidente CSR, Vivendi, France

13:00 *Pause déjeuner*

14:45 TABLE RONDE

Modérateur :

Bernd Fesel, Conseiller en chef au Centre européen pour l'économie créative (c.e.e.c.) Allemagne

Débatteurs :

Dorota Weziak-Bialowolska, Coordinatrice de l'activité Industries culturelles et créatives, Commission européenne- Centre commun de recherche

Olivier Le Guay, Directeur éditorial au Forum d'Avignon, France

Bernd Fesel, Conseiller en chef au Centre européen pour l'économie créative (c.e.e.c.) Allemagne

16:30 Observations finales

Cristina Ortega Nuere, Directrice de l'Institut des sciences du loisir, Université de Deusto, et Présidente du secteur thématique « Moniteurs de la Culture », ENCATC

Annick Schramme, Présidente d'ENCATC

16:45 Clôture du Séminaire

BIOGRAPHIES DES ORATEURS

Fernando Bayón Bilbao, 1971 : Docteur en philosophie de l'Université de Deusto (2002). Il y travaille actuellement en tant que chargé de recherche principal à l'Institut des science du loisir. Il a été chercheur-invité aux Universités de Tübingen, (Allemagne), ETH-Zurich (CH), Princeton et Yale (USA) ainsi que chercheur postdoctoral pendant cinq ans au Conseil de recherche national espagnol (CSIC) à Madrid. Il a été Professeur invité de différentes universités en Europe et Amérique Latine, notamment les universités de Mexico D.F., TEC -Monterrey, Bogota, Bologne et Sienna. Il a été coéditeur de différentes monographies et auteur de plus de 60 publications scientifiques. Ses intérêts en matière de recherche sont à l'intersection des Etudes urbaines et du Patrimoine culturel, la Construction narrative de l'identité et la politique de la mémoire européenne de la fin de la Modernité. Ses ouvrages ont été recensés dans bon nombre de revues académiques ainsi que dans la presse.

Claudine de With a une formation d'historienne d'art. Elle est actuellement doctorante à la Faculté d'Histoire de l'Art de l'Université Erasmus de Rotterdam, Pays-Bas. Ses recherches portent sur la relation dynamique entre les artistes et les mécènes à des époques différentes et dans des villes différentes. La thèse centrale est qu'il n'y a pas de séparation stricte entre les deux, comme on le croit généralement, mais que le monde de l'art et le monde de la finance sont mutuellement dépendants tout en gardant leur autonomie, bien entendu. Outre son doctorat, elle est co-fondatrice d'une société de consultance créative appelée recherche AEMUSE . L'objectif ici est de mesurer l'impact qualitatif. La société développe un système pour évaluer et guider les organisations culturelles qui respectent leurs caractéristiques individuelles et la nature multidimensionnelle du secteur dans lequel elles opèrent. Ses autres intérêts se portent sur les interconnexions entre la peinture et les activités artistiques « sœurs », ainsi que la collection de photographies.

Dr. Kim Dunphy est la coordinatrice du programme de recherche culturelle du Réseau de développement culturel de Victoria, Australie, dans le cadre duquel elle contribue à la diffusion de la connaissance en matière de développement culturel, particulièrement au niveau du gouvernement local dans toute l'Australie. CDN souligne la fonction essentielle des arts et de l'expression culturelle dans le développement de communautés créatives, saines, engagées et durables. L'organisation aide le gouvernement local dans son rôle de soutien des communautés locales afin de leur apporter les ressources leur permettant de créer et d'exprimer leur propre culture. Les centres d'intérêts de la recherche de Kim englobent l'évaluation de l'art, les indicateurs culturels, l'accessibilité et les arts, la redynamisation de la communauté, la thérapie par les arts expressifs et les mouvements de la danse. Son prochain livre *Making Culture Count : the politics of cultural measurement* (Blomkamp, Badham, Dunphy & Macdowall) paraîtra chez Routledge en 2015. Kim a de l'expérience en matière de développement culturel au niveau communautaire et en éducation artistique, avec un intérêt particulier pour les cultures de la zone Asie-Pacifique. Sa thèse récente étudiait le rôle des arts participatifs dans les mutations sociales au Timor-Leste. Elle est également Directrice de Many Hands International, une ONG qui travaille au Timor-Leste et qui œuvre pour la promotion du développement d'une communauté basé sur les acquis culturels.
www.culturaldevelopment.net.au

Bernd Fesel est un promoteur indépendant, chercheur et conseiller en chef des Industries créatives culturelles en Europe. Il a étudié l'économie et la philosophie à Heidelberg et Bonn de 1983 à 1990. Il est diplômé en économie. Bernd Fesel a été maître de conférence f.e à l'Université de Bonn et l'Université des Arts de Berlin (UDK). En 1990, il a débuté sa carrière sur le marché de l'art en tant que copropriétaire de la Galerie Karin Fesel. En 1997, il est devenu Directeur général de l'Association des Galeries allemandes à Cologne, et plus tard, de l'Association des Galeries européennes à Bruxelles. En 2003, il a fondé le Bureau pour la Politique culturelle et économique et a travaillé comme conseiller de la Commission allemande de l'UNESCO et le Ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Il a organisé la première Conférence nationale sur les Industries Créatives en Allemagne, à Berlin (Pariser Platz) de 2004 à 2009 ainsi que le premier Sommet européen des Industries créatives à Bruxelles en 2009. Depuis 2009, il est conseiller à Capitale européenne de la Culture (RUHR) 2010, et depuis 2011, au Centre européen pour l'économie créative (C ;R ;E ;C) à Dortmund, www.e-c.c.e.com – une institution de suivi durable de RUHR 2010. Il est conseiller dans le cadre de projets tels que Creative.Quarters Ruhr, Réseau pour l'innovation dans la culture et la créativité (N.I.C.E.), LABKULTUR.tv et le Forum d'Avignon Ruhr. En 2011, Bernd Fesel a été élu président du European Creative Business Network (ECBN) à Rotterdam, www.ecbnetwork.eu.

María Iglesias Portela est Directrice de recherche à KEA, où elle a été responsable de différentes missions dans le domaine des politiques liées à la culture. Maria est Chef de projet de l'évaluation « Evaluation de l'impact longitudinal des impacts socioéconomiques et culturels de Mons- Capitale Européenne de la Culture 2015 » pour la Fondation Mons 2015 et de l'étude « La Contribution des arts au développement local » pour le CREART, un projet de programme culturel. D'autres missions récentes visent à « Créer, Innover, Déstabiliser par le biais d'organisations artistiques et du monde des affaires » pour le projet programme culturel pour les arts et le monde des affaires, « L'utilisation de fonds structurels pour des projets culturels » pour le Parlement européen ou l'étude « Towards a Benchmarking Raster » : une sélection d'indicateurs pour mesurer et évaluer les politiques pour les CCI, préparée pour le projet INTERREG IVC CREA.RE. En outre, Maria a dirigé de nombreux projets de recherche dans le domaine du copyright et politiques afférentes. Ses principaux domaines de recherche sont la culture et les politiques afférentes, le copyright et l'évaluation de la politique publique.

Olivier Le Guay est le Directeur éditorial du Forum d'Avignon, coordinateur du projet européen « Catalyse project » et Manifesto (2013-2014) avec Essen (ecce) et Bilbao (BM30) avec trois événements internationaux et semaines d'Actions de recherche (RWA), coordinateur des études du Forum d'Avignon et du site web. Pendant 20 ans (1984-2005), il a travaillé comme consultant dans le domaine de la communication d'entreprises, la comptabilité financière et numérique de grandes agences de communication. Depuis 2005 il a la responsabilité éditoriale de sociétés telles que Fondapol, Salle Pleyel/ Cité de la Musique, et Générale de Santé. Depuis 1983, il travaille comme journaliste. Il écrit notamment pour la rubrique culture du Figaro Magazine, La Tribune, Evéne, Le Nouvel Economiste, et VSD.

Melika Medici Caucino est Spécialiste de programme au sein du Secteur Culturel de l'UNESCO. Elle est responsable de la coordination du Programme « Villes Créatives » depuis juillet 2014. Elle était antérieurement responsable de la conception et test sur le terrain dans 11 pays d'un ensemble de 22 indicateurs mesurant la contribution de la culture au développement humain, Indicateurs de la Culture pour le Développement de l'UNESCO. Melika Medici est juriste, spécialisée en droit international, détentrice d'un Master en administration internationale. Elle a plus de 10 années d'expérience dans le domaine de la coopération culturelle internationale et des industries culturelles pour le Développement au sein de l'Unesco et de l'Agence espagnole de Coopération au Développement.

Cristina Ortega Nuere Nuere est Directrice de l'Institut des Sciences du Loisir de l'Université de Deusto. Elle est présidente du réseau ENCATC , secteur « Moniteurs de la Culture » (Policy Grouping Monitors of Culture) , qui compte plus de 90 membres dans plus de 20 pays. Elle a également été Présidente d'ENCATC de 2009 à 2013. Le Professeur Ortega Nuere détient un doctorat en études du Loisir et Potentiel humain et elle est aussi Chercheur principal de l'équipe de Recherche officielle sur le Loisir et le Développement humain de l'Université de Deusto. Elle a contribué à plus de 30 projets de recherche dans le domaine culturel et au cours des dernières années, elle a dirigé le projet Moniteurs de la Culture, financé par la Commission européenne. Elle a organisé plus de 20 événements internationaux et rencontres scientifiques, notamment le 6e Congrès Mondial sur le Loisir de l'Institut des Sciences du Loisir. Elle enseigne dans différents programmes de Doctorats, Masters et cours spécialisés. Elle est également Directrice du Master en Gestion de Projets de Loisir, Master en Organisation d'Événements et du cours de Post-graduat en Gestion culturelle locale. Elle est membre du Conseil Culturel du Gouvernement Basque. Parmi ses publications figure une précieuse contribution à la publication du Programme « Mesure de la Créativité » de la Commission européenne, et la publication du livre »Les Événements : fonctions et tendances », par Ortega C. et Izaguirre, M. (2010), Bilbao : Université de Deusto ; elle est également auteur de Ortega,C. (2010), Observatorios Culturales.Creación de Mapas de Infraestructuras y Eventos, Barcelona : Ariel.

Annick Schramme est Présidente de ENCATC , Professeur et Coordinatrice académique du programme du Master en Management Culturel à l'Université d'Anvers et au Compétence Centre Management, Culture et Politique (Faculté d'Economie Appliquée). En outre, elle est Directrice académique du Centre de Compétence des industries créatives à l'Ecole de Management d'Anvers. Au cours des dernières années, elle a publié dans le domaine de la politique artistique, la politique culturelle internationale, la gestion du patrimoine, les industries créatives et la gestion de la mode. De 2004 à fin 2012, elle a été conseillère du Maire-adjoint pour la Culture et le Tourisme de la ville d'Anvers. Elle est membre de différents conseils d'administration d'organisations culturelles et de comités consultatifs en Flandre et au Pays-Bas. Elle est membre du Conseil pour les Arts aux Pays-Bas et du Comité consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse ,les Médias et les Sports du Gouvernement flamand et de la Commission flamande à l'UNESCO. Elle est également Présidente du Théâtre flamand pour enfants Het Paleis, membre du conseil d'administration de l'Opéra flamand et du Ballet Royal, ainsi que membre du Fond flamand pour la littérature, et d'autres organisations.

Lorena Sanchez est Gestionnaire de projet à la Division des Affaires publiques et Communication de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE), où elle travaille depuis 2 ans. Sa tâche principale est d'aider le Directeur, en le conseillant en matière de projets de communication, initiatives d'engagement public, et sensibilisation de la jeunesse. Elle est coordinatrice du projet Indice « Mieux Vivre » (www.oecdbetterlifeindex.org), outil interactif permettant aux citoyens de mesurer et comparer le bien-être dans les différents pays. Avant de rejoindre l'OCDE, Lorena a travaillé dans la sphère de l'enseignement supérieur, principalement l'accès (recrutement et maintien). Elle détient un doctorat en Diplomatie publique (communications stratégiques et affaires internationales combinées) de l'Université du Sud Californie, où elle s'est spécialisée dans la diplomatie culturelle et la puissance douce des institutions internationales. Lorena parle anglais, espagnol et français.

Pascale Thumerelle est Vice-présidente, Directrice de la responsabilité sociétale d'entreprise (CSR/RSE) chez Vivendi. Elle y a formalisé la portée de la responsabilité sociétale du secteur des médias et des industries culturelles, et a défini 3 domaines stratégiques CSR pour Vivendi, en rapport direct avec les activités du groupe : promouvoir la diversité culturelle et diffuser le contenu, encourager le partage des connaissances, protéger et accompagner les jeunes dans l'utilisation des médias numériques. Ces 3 domaines sont intégrés dans la rémunération variable des cadres dirigeants de Vivendi. En 2012, Pascale a créé « Culture(s) avec Vivendi » (www.cultureswithvivendi.com), un nouveau site web consacré à la contribution des industries culturelles et de médias au développement durable. En 2013, elle a mené un projet pilote d'information intégrée basé sur les indicateurs établissant le lien entre les investissements dans la diversité culturelle et la création de valeur. Pascale a débuté sa carrière dans l'édition. Ensuite, elle a travaillé pour la Commission européenne et au Ministère français des affaires étrangères avant de rejoindre Vivendi en 2001. Pascale est diplômée en Sciences Politiques de la Sorbonne à Paris et de l'Université de New York. Elle a récemment publié un article sur « La Culture au cœur du développement durable ».

Dorota Weziak-Bialowolska a rejoint le Centre commun de recherche de la Commission européenne en 2011. Elle a travaillé en tant que chercheur associé dans l'Unité d'économétrie et de statistiques appliquées. Elle a étudié les Méthodes statistiques à la Warsaw School of Economics avant d'y obtenir son doctorat en économie. Elle travaille en tant que Professeur assistant à la Warsaw School of Economics et à l'Institut de recherche pédagogique de Varsovie. Elle a été maître de conférences au CEPS/INSTEAD, centre de référence pour la recherche en sciences sociales au Grand-Duché de Luxembourg. Ses recherches portent principalement sur les indicateurs composites, la mesure de la pauvreté et la mesure des questions d'équivalence dans le domaine des sciences sociales.

PARTICIPANTS

NOM	PRENOM	INSTITUTION	TITRE D'EMPLOI	PAYS
Aldana Ortega	Lorena Dianel	University of Bologna	Étudiante	France
Ambrousi	Claudia	Vivendi	Consultante	France
Andreeva	Tsveta	European Cultural Foundation	Chargée de mission	Pays Bas
Antonaglia	Federica	Université de Bordeaux	Professeur	France
Basa	Nilufer	Vivendi	Assistante	France
Bayón	Fernando	University of Deusto	Chercheur	Espagne
Biletska	Tetiana	RMCB Unit, Eastern Partnership Culture Programme	Experte du renforcement des	Allemagne
Caffo	Costanza	ENCATC	Chef de projet	Belgique
Cogliandro	GiannaLia	ENCATC	Secrétaire générale	Belgique
Coulibaly	Sandra	Organisation internationale de la Francophonie	Directrice adjointe	France
Crane	Annya	UNESCO	Consultante	---
Cuvelter	Elise	Vivendi	Stagiaire	France
Cuzin	Jean-Baptiste	Ministère de la culture et de la communication	Chef du bureau des affaires internationales et multilatérales	France
Darley	Elizabeth	ENCATC	Directrice des	Belgique
De With	Claudine	Erasmus University Rotterdam	Chercheuse	Pays Bas
Doustaly	Cecile	Université de Cergy-Pontoise	Maitresse de	France
Dunphy	Kim	Cultural Development Network	Responsable de programmes de	Australie
Fauvel	Sophie	Amiens Métropole-Musée de Picardie	Chef des projets	France
Felicità	Mbezele	---	Comédienne/Actrice	France/Italie
Fesel	Bernd	european centre for creative economy	Conseiller principal	Allemagne
Giola	Francesca	1PRISM	Consultante en	Belgique
Giordano	Silvia	IMT Lucca	Candidate de doctorat	Italie
Gutierrez	Ruben	Fundacion SGAE	Directeur de	Espagne
Hanemann	Nadine	european centre for creative economy	Assistante de projet (activités de recherche &	Allemagne
Iglesias Portela	Maria	KEA	Head of Research and Analysis	---
Koukouma	Victoria	European Commission DGEAC	Administrative Assistant	---

NOM	PRENOM	INSTITUTION	TITRE D'EMPLOI	PAYS
Krebs	Anne	Musée du Louvre	Chef des études et recherches	France
Kueppers	Philip	The Liszt University of Music	Chercheur	Allemagne
Kurzweg	Anne	- - -	indépendante (gestion culturelle)	Espagne
Lalieu	Melanie	IHECS	Professeur en communication	Belgique
Langdell	Anna	British Council	Responsable culture & développement	Royaume Uni
Le Crom	Françoise	Vivendi	Directrice des études RSE	France
Le Guay	Olivier	Forum d'Avignon	Responsable éditorial	France
Lopez	Inigo	Kaos gunea	Directeur	Espagne
Medici Caucino	Melika	UNESCO	Spécialiste de programme	- - -
Marques	MariaPaz	CultProd	Freelance gestionnaire culturel	Espagne
McNeilly	Nicole	Arts Council England	Membre	Royaume Uni
Nikolas	Helen	MonashLink CHS Ltd	Gestionnaire des premiers soins	Australie
Ortega Nuere	Cristina	University of Deusto	Directrice à the Insitute of Leisure Studies	Espagne
Parain	Hélène	Amiens Métropole-Musée de Picardie	Responsable de l'éducation	France
Piber	Martin	University Innsbruck	Professeur	Autriche
Ritondale	Manuela	IMT Institute for Advanced Studies Lucca	Étudiante en doctorat	Italie
Rouzé	Camille	EuraTEchnologies	Responsable des projets européens	France
Sampson	Frederic	UNESCO, UNCT Morocco	Consultant international	France/Maroc
Sanchez	Lorena	OECD	Coordinatrice de l'initiative Better Life	- - -
Schramme	Annick	University of Antwerp	Professeur	Belgique
Thumerelle	Pascale	Vivendi	Vice Présidente CSR	France
Weziak-Bialowolska	Dorota	European Joint Research Centre	Coordinatrice de l'activité des industries culturelle et créatives	- - -
White	Willie	Dublin Theatre Festival	Directrice artistique et directrice générale	Irlande
Yeung	Pui Man	ENCATC	Stagiaire	Belgique

À PROPOS D'ENCATC

Qui sommes-nous ?

ENCATC est le premier réseau européen sur la gestion de la culture et de l'éducation politique culturelle. Il s'agit d'un groupement d'organisations indépendantes comptant plus de 100 institutions éducatives et culturelles dans plus de 40 pays.

ENCATC a été créé en 1992 dans le but de représenter, défendre et promouvoir la gestion culturelle et l'éducation politique culturelle, professionnaliser le secteur culturel afin de le rendre durable, et créer une plate-forme de discussion et d'échange au niveau européen et international. ENCATC est soutenu par le programme Europe Créative de l'Union européenne et détient le statut officiel d'ONG partenaire de l'UNESCO et d'observateur du Comité de Pilotage pour la Culture du Conseil de l'Europe.

Notre mission

« Encourager le développement de la gestion culturelle et de l'éducation politique culturelle en Europe et au-delà, suscitant et répondant à de nouveaux développements en politique, économie, sociétés et technologies. »

Nos centres d'intérêt

En tant que réseau pluridisciplinaire, ENCATC a 8 Secteurs Thématiques qui encouragent la pensée créative en étudiant les tendances et développements qui affectent l'avenir des arts et de la culture, en soutenant les sociétés et organisations avec une stratégie de développement par le biais de planification de scénarios, et en développant de nouveaux programmes, concepts de services et de sociétés basés sur ces scénarios.

- Patrimoine
- Arts et Santé
- Indicateurs culturels
- Gestion des villes
- Industries culturelles et créatives
- Gestion des Arts du spectacle
- Politiques des Musées et du Public
- Relations extérieures de la Culture et Diplomatie

Que faisons-nous ?

Nos activités s'articulent autour de 5 volets :

Promotion

Nous développons des politiques et les influençons en menant des actions de promotion par le biais de partenariats, conseils, recommandations en matière de politique, consultations, réunions et discours publics.

Mise en réseau

Par le biais d'une grande Conférence Annuelle, de forums thématiques, de projets, activités et

événements, nous permettons aux universitaires, chercheurs, professionnels, étudiants, artistes et décideurs politiques, d'opérer au niveau transnational, trouver des publics nouveaux, partager des idées, des projets, méthodologies, expériences et recherche.

Renforcement des capacités

Nous offrons à nos membres et non-membres un large éventail d'opportunités pour développer et renforcer leurs connaissances, talents et compétences.

Recherche

Pour prévoir l'avenir et mieux comprendre le passé, nous promovons l'accès à la recherche de pointe dans les domaines de la gestion culturelle et de la politique culturelle.

Communication

Nous transformons l'information en connaissance en collectant, analysant et diffusant l'information à l'intérieur et à l'extérieur du réseau par le biais d'un certain nombre d'outils de communication.

Qui devrait rejoindre ENCATC ?

ENCATC a des membres originaires de toutes les parties du monde, ayant des centres d'intérêt et évoluant dans des disciplines variés dans le domaine de l'art et de la culture.

L'affiliation est possible sous le statut de membre à part entière, affilié et de soutien pour les organisations affiliées comme les institutions éducatives et de formation, les fondations, les organisations culturelles, les gouvernements régionaux et locaux et toute institution intéressée par la gestion culturelle et l'éducation politique.

Contact

info@encatc.org

LES SECTEURS THÉMATIQUES D'ENCATC « Moniteurs de la culture »

ENCATC coordonne 8 secteurs thématiques qui ont été définis en 2007. Ils constituent un espace de connaissance spécialisée dans des domaines spécifiques de la Culture et des Relations extérieures –Diplomatie, Patrimoine, Musées, Arts de la Scène, Arts et Bien –Etre, Industries Créatives, Données Culturelles et Gestion des Villes.

L'Institut des Sciences du Loisir de l'Université de Deusto préside le secteur thématique d'ENCATC « Moniteurs de Culture » depuis décembre 2007. Sous la présidence de Cristina Ortega Nuere, « Moniteurs de Culture » a pour but de réfléchir au rôle des Observatoires de la Culture dans le futur de l'Europe.

Les besoins et défis des observatoires culturels ont été définis au cours de la première rencontre de ce secteur thématique à Split en mars 2008. Les membres ont décidé que les défis du secteur thématique devraient être de promouvoir le rôle, l'essence et la nature des observatoires culturels, d'accompagner la formation et l'éducation afin de capitaliser les observatoires culturels, ainsi que de soutenir le système, à savoir les politiques culturelles, dans le développement culturel.

Ce secteur thématique offre un cadre de discussion (plate-forme) et d'échange des meilleures pratiques afin d'améliorer la conception et l'évaluation des politiques culturelles en Europe, principalement au niveau régional.

Jusqu'à présent, l'ensemble du secteur thématique a touché 40 institutions européennes et observatoires culturels dans 20 pays et travaille en étroite synergie avec de grandes organisations, au niveau européen, telles EUROSTAT, UNESCO, le Conseil de l'Europe, IFACCA, ainsi que sur d'autres continents, comme l'OPCA – Observatoire de la Politique culturelle en Afrique- et l'OIPC- l'Observatoire interaméricain de politique culturelle.

Les membres de ce secteur thématique composent un mélange d'observatoires anciens, récents et émergents en Europe tels que ATER Formazione, Culturlink, EUCLID, Interarts, l'Observatoire de Budapest Labforculture, l'OBSERVATOIRE des politiques culturelles, l'Osservatorio Culturale del Piemonte, Fundación Autor, l'Observatoire Culturel Croate, et des observatoires d'autres continents. Le secteur thématique compte plus de 100 membres sur son Google Group. Ces membres reçoivent des actualisations hebdomadaires et utilisent cet espace en ligne pour partager des expériences, développer la collaboration, garder le contact avec leurs pairs, aider la recherche, établir de nouveaux contacts, rester informés des avancées dans le domaine et annoncer des événements.

Les membres sont invités à se rencontrer une fois par an pour le séminaire culturel du « Secteur

Thématique » qui est organisé dans le cadre de la conférence annuelle d'ENCATC.

A ce jour, le secteur thématique « Moniteurs de la Culture » a organisé plus de 14 événements, a mené un groupement politique du même nom, soutenu par la Commission européenne, et a rédigé des publications.

Nouveaux volets de travaux de recherche ou prochains domaines de recherche :

Les nouveaux volets d'activité de ce secteur thématique entendent contribuer à la création d'un espace pour stimuler l'échange d'expériences liées au développement des indicateurs sociaux de l'impact de la culture. Le secteur thématique d'ENCATC vise à renforcer sa position comme espace de confiance pour stimuler les discussions et analyse pour les chercheurs qui sont engagés dans le développement de nouveaux indicateurs, et qui sont également conscients du rôle qu'ils jouent dans le développement humain, outre la création conjointe et les processus d'échange de connaissances associés à des disciplines intellectuellement plus créatives et professionnellement plus émergentes. De plus, ce secteur thématique veut mettre au cœur de ce débat des occasions de partager des cadres théoriques innovants à partir desquels interpréter l'engagement social par le biais de l'art et de la culture.

Enfin, ce secteur thématique a l'ambition de devenir un forum pluridisciplinaire pour tous les agents, producteurs et chercheurs internationaux intéressés par la création de méthodologies participatives inspirées par « l'engagement public » et « communautaire », permettant la compréhension, sous un angle pluridisciplinaire, et technologiquement original, des effets tangibles et intelligibles, matériels et symboliques, des industries créatives et culturelles. Et ceci en tenant compte de la nouvelle dynamique de resignification du secteur public et la construction sociale du patrimoine des villes du futur.

Rejoignez « Moniteurs de la Culture » sur Google Groups

https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/ENCATC_monitors-of-culture

Pour information sur les 8 secteurs thématiques d'ENCATC :

<http://encatc.org/pages/index.php?id=40>

Contact:

Cristina Ortega Nuere
cristina.ortega@deusto.es

Le séminaire avancé d'ENCATC a été rendu possible grâce au soutien du Programme Europe créative de l'Union européenne.

Cette publication reflète les vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de quelque utilisation que ce soit des informations qu'elle contient.

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

ENCATC est le premier réseau européen qui s'occupe de la gestion culturelle et de la politique d'éducation culturelle. Cette organisation de membres indépendants rassemble plus de 100 établissements d'enseignement supérieur et d'organisations culturelles dans une quarantaine de pays. ENCATC a été créé en 1992 pour représenter et promouvoir la gestion culturelle et la politique d'éducation culturelle, professionnaliser le secteur culturel pour le rendre durable et enfin créer une plate-forme de discussion et d'échange au niveau européen et international.

ENCATC
Avenue Maurice, 1
B-1050 Bruxelles
Belgique

info@encatc.org
Tél/Fax: +32.2.201.29.12
www.encatc.org

