

United Nations
Educational, Scientific and
and Cultural Organization

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation
la science et la culture

German Commission
for UNESCO

Commission allemande
pour l'UNESCO

MAPPING CULTURAL DIVERSITY KNOWLEDGE PARTNER- SHIPS IN TRANSFORMING SOCIETIES

MAPPING CULTURAL DIVERSITY – KNOWLEDGE PARTNERSHIPS IN TRANSFORMING SOCIETIES

– CONNEXIONS –
A PROJECT OF THE GERMAN-TUNISIAN AND GERMAN-EGYPTIAN TRANSFORMATION
PARTNERSHIP

Published by:

German Commission for UNESCO (DUK)
Colmantstr. 15, 53115 Bonn, Germany
Tel. +49 (0) 228 6 04 97 0
Fax: +49 (0) 228 6 04 97 30
sekretariat@unesco.de
www.unesco.de

Editors:

Christine M. Merkel (DUK)
Anna Steinkamp (DUK)

The editors reserve the right to select and edit contributions and photos for inclusion in the publication. Contributions by other authors do not always reflect the opinion of the editors.

Layout: MediaCompany – Agentur für Kommunikation GmbH, Germany

Printing: Silber Druck oHG, Niestetal, Germany

CONNEXIONS Logo: Caroline Paulick-Thiel, Berlin, Germany

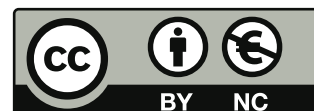
Print run: 2000

Download from www.unesco.de/connexions

This publication and the photos contained in it are licensed under an Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (CC BY-NC 3.0).

Photos

El Nafas, Mohamed (p. 9, 12, 30, 40, 54, 67)
Grupo Chaski (p. 53)
Rios, Italo (p. 42)
Steinkamp, Anna (p. 12, 17, 19, 20, 25, 29, 32, 36, 39, 47, 62, 64, 67)

Bibliographic Data of the German National Library

The German Library registers this publication in the German National Bibliography. Detailed bibliographic data may be found on the Internet under www.d-nb.de.

The publication is printed on chlorine-free bleached and recycled paper.

ISBN 978-3-940785-54-1

This publication received funding from the Federal Foreign Office within the framework of the German-Tunisian and German-Egyptian Transformation Partnership.

Bonn, December 2012

MAPPING CULTURAL DIVERSITY KNOWLEDGE PARTNERSHIPS IN TRANSFORMING SOCIETIES

– CONNEXIONS –

A PROJECT OF THE GERMAN-TUNISIAN AND
GERMAN-EGYPTIAN TRANSFORMATION PARTNERSHIP

Contents

Foreword	6
Walter Hirche President, German Commission for UNESCO	
Préface	7
Walter Hirche Président, Commission allemande pour l'UNESCO	
CONNEXIONS – Knowledge Partnerships for Cultural Diversity	8
Background and Genesis of the CONNEXIONS Programme Christine M. Merkel	
 I. CONNEXIONS	
CONNEXIONS 2012	13
Activities, Participants and Organisers Anna Steinkamp	
At a Glance	14
The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005)	
Du premier coup d'œil	15
La Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005)	
CONNEXIONS – For a Richer Cultural Life and Human Development Perspectives, Actions, Commitments	16
Results of the International Seminar at the International Cultural Centre of Hammamet, Tunisia, 6 to 8 September 2012	
In brief	22
FACT – Forum of Cultural Associations in Tunisia – an Initiative	
CONNEXIONS – pour une vie culturelle plus riche et le développement humain Perspectives, actions, engagements	23
Résultats du séminaire international organisé au Centre culturel international de Hammamet en Tunisie, 6 au 8 Septembre 2012	
En bref	30
FACT – Forum des associations culturelles tunisiennes – une initiative	
CONNEXIONS U40	31
International Capacity Building Workshop for Young Experts Alexandria, Egypt, 7 to 9 November 2012 Anna Steinkamp	
 II. Cultural Policies, Inspiring Practices and Players	
Proposal for a General Framework for a New Cultural Policy in Egypt	33
The Egyptian National Cultural Policy Group, 19 March 2012	
AGORA – Social and Cultural Development through Creative Community Involvement	38
An Experience from Alexandria, Egypt Reem Kassem	

Social and Cultural Development through Cultural Diversity	41
Living Culture Programme, Brazil	
Giuliana Kauark, Lillian Richieri Hanania	
Développement social et culturel grâce à la diversité culturelle	
Programme « Cultura Viva », Brésil	46
Giuliana Kauark, Lillian Richieri Hanania	
A Model for Cinematographic Diversity	51
The Micro-Cinema Network, Peru	
Julio César Vega Guanilo	
Un modèle de diversité cinématographique	56
Le réseau Microcinémas, Pérou	
Julio César Vega Guanilo	
Micro Project Funding as Incentive for Innovative Cultural Practice	60
The Socio-Cultural Fund, Germany	
Le micro-financement de projets, une incitation à la pratique culturelle innovante	61
Le Fonds socio-culturel, Allemagne	

III. Cultural Resources for Human Development

Selected Reading Materials on Cultural Diversity	
Lecture sur la diversité culturelle	63
Financial Resources for Cultural Diversity – Experiences and Opportunities	
Ressources financières pour la diversité culturelle – Expériences et possibilités	65
The German Commission for UNESCO	68
La Commission allemande pour l'UNESCO	69

This publication is a trilingual rainbow version. At the end respectively the beginning of this brochure you find selected texts in Arabic.

Cette publication est une version trilingue. À la fin respectivement au début, vous trouvez des textes sélectionnés en arabe.

Foreword by the President of the German Commission for UNESCO

Welcome to the work in progress of CONNEXIONS, a cooperation programme to strengthen a vibrant civil society and human development opportunities in and through arts and culture!

Without the courage and the resolve of hundreds of thousands and later millions of citizens of Tunisia and Egypt, this substantial new chapter in our cooperation with the Maghreb and the Mashreq would not have become possible. The historic moments of 2011 toppled long standing presidents in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen. Especially the youth led the way, a generation which is familiar with ICTs while their life opportunities are less promising than those of previous generations. Their social movements were joined by large parts of the population, opposing autocratic rule and inequalities.

Few had imagined or foreseen these large scale uprisings reasserting the inherent dignity of human beings. Like everyone else, the German Commission for UNESCO did not see these movements coming, despite our ongoing cooperation with academic networks, civil society partners and schools in the region. In 2011/2012, Germany concluded transformation partnerships with Tunisia and Egypt, in order to strengthen cooperation in the fields of culture, media, rule of law, higher and vocational education, economic counselling and energy policy. Also, NGO activities in Jordan, Libya and Morocco are being supported. Since autumn 2012, I have been leading a high level economic policy Tunisian-German transformation team. The team works on issues like public procurement, development of small and medium enterprises, trade policy and tourism.

Why transformation through arts and culture as well? In my experience as a former Minister of Economic Affairs, and learning from the history of development in Europe, intellectual resources and skills are key. Aspirations, participation, energies, imagination, values and ideas shape the future. Without a cultural project, without learning opportunities that strengthen problem solving and encourage forward looking activities, self-development of society stagnates. As

concluded by the authors of UNDP's 2011 Arab Development Challenges Report, the citizens ask for a new development model. For both Tunisia and Egypt, real gross domestic product (GDP) per capita had increased in the years leading up to 2011, by around 7% for Tunisia (2008 to 2010) and by around 34% for Egypt (2005 to 2010). However, the proportion of the population expressing satisfaction with their lives plummeted almost half over the same period (Gallup 2011). The widening of local development pathways needs to address this gap.

Building a new governmental order, developing a culture of democracy and achieving inclusive human development are no simple tasks. It requires the commitment of active citizens, ready to learn to understand the many lines of conflict, and working towards solutions and compromise.

As the German Commission for UNESCO we want to express our gratitude for the confidence and trust to all the knowledge partners who contributed to the CONNEXIONS Programme 2012. Without their inspiration, dedication and support, this learning journey would not have been possible. We intend to continue this cooperation as a reliable and committed partner.

Walter Hirche

Préface du Président de la Commission allemande pour l'UNESCO

Bienvenue à la présentation du travail en cours de CONNEXIONS, un programme de coopération visant à renforcer une société civile dynamique et des opportunités de développement humain dans et à travers les arts et la culture !

Sans le courage et la détermination de centaines de milliers et ultérieurement des millions de citoyens de la Tunisie et de l'Égypte, ce nouveau chapitre important dans notre coopération avec les pays du Maghreb et du Machreq ne se serait pas pu réaliser. Les moments historiques de 2011 ont renversé les présidents de longue date en Tunisie, en Égypte, en Libye et au Yémen. Surtout les jeunes, une génération qui est familier avec des TIC, tandis que leurs perspectives de vie sont moins prometteuses que celles des générations précédentes, ont ouvert la voie. Leurs mouvements sociaux ont été rejoints par une grande partie de la population opposant le régime autoritaire et les inégalités.

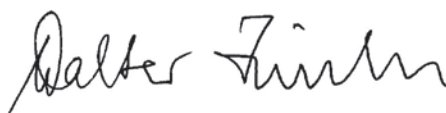
Peu avaient imaginé ou prévu ces soulèvements à grande échelle réaffirmant la dignité inhérente de l'être humain. Comme tout le monde, la Commission allemande pour l'UNESCO ne les a pas vus venir, en dépit de notre coopération en cours avec des réseaux universitaires, des partenaires de la société civile et des écoles dans la région. En 2011/2012, l'Allemagne a conclu des partenariats de transition avec la Tunisie et l'Égypte, afin de renforcer la coopération dans la culture, les médias, la primauté du droit, l'enseignement supérieur et professionnel, la guidance sur le plan économique et dans la politique énergétique. En outre, des activités des ONG sont promues en Jordanie, Libye et au Maroc. Depuis l'automne 2012, je préside une équipe d'experts de haut niveau tuniso-allemande en matière de transformation de la politique économique. L'équipe travaille sur des questions comme la passation des marchés publics, le développement des petites et moyennes entreprises, la politique commerciale et le tourisme.

Pourquoi la transformation à travers les arts et la culture ? Compte tenu de mon expérience comme ancien ministre des affaires économiques, et

tirant des leçons de l'histoire du développement en Europe, les ressources et les compétences intellectuelles sont primordiales. L'aspiration, la participation, les énergies, l'imagination, les valeurs et les idées façonnent l'avenir. L'auto-développement de la société stagne sans un projet culturel, sans possibilités d'apprentissage qui renforcent la résolution de problèmes et encouragent les activités tournées vers l'avenir. Les auteurs d'un rapport sur les défis du développement en Arabie, *Arab Development Challenges Report 2011*, concluent que les citoyens demandent un nouveau modèle de développement. Pour la Tunisie et l'Égypte, le produit intérieur brut réel (PIB) par habitant a augmenté dans les années qui ont précédé 2011, de l'ordre d'environ 7% pour la Tunisie (2008 à 2010) et d'environ 34% pour l'Égypte (2005 à 2010). Cependant, la proportion de la population qui a exprimé une satisfaction de leur vie a chuté de près de la moitié au cours de la même période (Gallup 2011). L'élargissement des voies de développement local doit combler cette lacune.

Construire un nouvel ordre gouvernemental, développer une culture de démocratie et réaliser un développement humain inclusif ne sont pas des tâches simples. Celles-ci nécessitent l'engagement des citoyens actifs, prêts à apprendre et à comprendre les nombreuses lignes de conflit, et prêts à trouver des solutions et des compromis.

Nous, la Commission allemande pour l'UNESCO, tenons à exprimer notre gratitude pour la confiance et la confiance de tous les partenaires de la connaissance qui ont contribué au programme CONNEXIONS 2012. Sans leur inspiration, leur dévouement et leur soutien, ce voyage d'apprentissage n'aurait pas été possible. Nous visons à poursuivre cette coopération en tant que partenaire fiable et engagé.

Walter Hirche

CONNEXIONS – Knowledge Partnerships for Cultural Diversity

Background and Genesis of the CONNEXIONS Programme

Christine M. Merkel

Why and how do arts and culture matter in times of rebellion, uprisings and transformation? Complex shifts in the overlapping cultural and political fields were discrete precursors to the events which erupted visibly throughout 2011. New opportunities for long-term cooperation with Arab colleagues in countries in transition became possible. The CONNEXIONS Programme is fruit and part of this momentum.

Changes in the cultural scene are part and parcel of broader political, social, economic and value changes, documented, observed and analysed by many brilliant minds from and within the Arab region since the last decade at least. One of the landmark publications was the 2010 UNDP Egypt Human Development Report “Youth in Egypt”¹, with the results of focus groups among Egyptian youth on a vision for ‘Youth 2020’ and an informal exploration into their concerns. Another substantial chapter offered a “Reading into the World Values Survey”, summarised under the headlines ‘Desire for the Good Life but With No Responsibility’, ‘Hope for Work Regardless of Competence’, ‘Values of a Free Economy’, ‘Political Views’, Nationalist Feelings and Concomitant Identities’, ‘Family Values and Patriarchal Legacy’, ‘The Centrality of Religion’ and ‘Attitude towards Others’. Internet and political involvement were other ‘hot’ topics analysed within this report.

Another corner piece was the 2010 pioneering “Anna Lindh Report on Intercultural Trends and Social Change”², a report on cross-cultural values which tackled historic social changes in the Euro-Med region and their implications for cross-cultural relations. Commissioned and published by the Alexandria-based Anna-Lindh Foundation, the report laid new ground for bringing people together from diverse social and religious backgrounds, and, following the 2011 uprisings, was broadly discussed and received among political stakeholders and civic and cultural activists alike in the 43 cooperating countries throughout 2011³ and well into 2012. For instance, the report laid the ground for the foundation’s ‘Citizens for Dialogue – Dawrak’ programme.

Cultural Actors Diagnose Needs for Change

From spring 2011 onwards, “protest art was proliferating in the region, from graffiti in Egypt to hip-hop in Morocco to massive photographic displays and political cartoons gone viral in Tunisia”⁴, one may also add Syria, not to forget the myriad of iconic protest songs spreading in all countries. Particularly in countries with strong, centralised ministries of culture, such as Egypt, Syria and Tunisia in the 2011/2012 momentum of opening, cultural producers, activists, intellectuals and politicians started asking fundamental questions about the role of government in the field of culture and vice versa⁵. All three countries had become early signatories to the 2005 UNESCO Convention on the Protection and the Promotion of the Diversity of Cultural Expressions which underlines the role and legitimacy of civil society in arts and culture as a central means for achieving the Convention’s objectives.

A peak momentum of this ground-breaking dialogue became visible at the “Independent Culture for Democracy” Conference in Cairo (15 to 17 December 2012), organised by the Egyptian NGO Al Mawred Al Thaqafy (Culture Resource) in order to highlight the role of the independent cultural sector in this exceptional and critical stage of democratic change and transformation in the Arab region⁶. Over 120 leaders in independent cultural work from Egypt, Tunisia, Syria, Libya, Yemen, Morocco, Algeria, Lebanon, Palestine, Jordan, Iraq, Kuwait, Mauritania and Sudan took part as well as representatives from international cultural institutions in Europe and Turkey⁷.

1 See www.hdr.undp.org/en/content/2010-egypt-human-development-report-youth-egypt

2 Accessible in English, French, Arabic via www.annalindhoundation.org/download-full-report

3 A discussion in Berlin was co-convened by the German network of the Anna-Lindh Foundation, the Goethe Institute, the German Commission for UNESCO and other partners in June 2011, including i.a. a keynote speech by Basma El Husseiny (Cairo).

4 Sonali Pahwa and Jessica Winegar, Culture, State and Revolution. In: Middle East Report No 263, The Arts & Culture of the Arab Revolts, summer 2012, p.2. The article offers a critical case study reflection on state involvement in culture in Egypt, the most populous Arab country, and on the struggles of independent artists and groups to form more democratic cultural institutions.

5 Ibid. The authors caution not to overlook two fundamental aspects of this emerging cultural politics: the support for culture industries in mainstream Islamist circles and the underlying structural transformation of the relationship between arts and the state: “The story is not simply one of liberation from authoritarian state, new desires to criticize such states or Islamist threats to freedom of expressions.”

6 Compare full conference report, online available at www.mawred.org

7 As well as from some international organisations based in Cairo.

Working group during CONNEXIONS U40 Workshop (Alexandria, Nov. 2012)

The topics addressed included the relationship between the independent cultural sector and political authority, funding of the independent sector, working in impossible circumstances, the rise of religious movements, sectarianism, and ethnic and regional strife, old structures and institutions. The discussions concluded in five sets of recommendations. In their opening keynote addresses, Basma El Hussein (Egypt) and Orwa Nyrabia (Syria) addressed the boundless hope for the potential of change that would extend for decades (Basma) as well as the need for cultural actors, themselves, to change, to realise that “we were not well...and should not accept remaining that way” (Orwa), concluding that the status of culture in the future of the region was contingent on “our ability to remember the past as we reinvent culture with an orientation to the public and the future.”

Resonance – Cooperation for Transformation and Participation

The 2011 wake-up-call from the Arab region had met with resonance throughout the world and especially in Europe as the immediate neighbouring region, with “the German government putting up € 100 million for democratic change in the Arab countries in transition in 2012 and 2013 in form of a transformation partnership, based on the principle of cooperation on an equal footing and a focus on actual needs which requires an on-going exchange with the partner countries”,

as explained in September 2012 by Ambassador Kreft⁸, in charge of this programme.

The rationale, philosophy and practicalities of this partnership are best explained in his own words:

“We want to help people who are striving for freedom and participation to build democratic structures on a long-term basis. With our commitment, we are having an impact deep into the heart of communities: we are building a stable basis of trust and creating networks for long-term cooperation. [...] We have agreed on a specific transformation partnership with Egypt and Tunisia. From the available funds, each year a sum of € 20 million will go to projects in each of the areas of training, and culture and media, as well as € 30 million to measures promoting democratization and creating jobs.

The Ministry of Foreign Affairs has commenced this dialogue in cooperation with its partners, principally in Tunisia and Egypt, and agreed on a multifaceted catalogue of measures that is intended to support efforts to tackle youth unemployment, make qualitative improvements to the educational system and support the professionalization of the media. For this reason, the Foreign Affairs Office is promoting cooperation between university institutions, among young scientists, within the media cooperation, and providing training and further education for those work-

⁸ Ambassador Dr Heinrich Kreft, Ministry of Foreign Affairs, Commissioner for German Communication and the Dialogue between Cultures, Welcome Address to the Conference “Culture. Market. Development.”, Bonn, 25 to 26 September 2012, convened by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in cooperation with the Culture and Development Working Group, formed by representatives of Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Deutsche Welle (DW), Goethe-Institut (GI) and Institut für Auslandsbeziehungen (ifa). Source: Conference Documentation November 2012.

ing in culture and the media, as well as cultural preservation and youth exchange. To do this, we are working closely and in confidence with our [German] partners.”⁹

Why and How do Arts and Culture Matter in these Transformation Processes?

Ambassador Kreft gave two key arguments: Firstly, “every artistic work is the expression of ideals, ideas, and worldviews. They reflect the personal development of those involved in the creative and cultural sector. Art and culture play an important role for the development of societies. Artists can often more easily go beyond the boundaries of a society and steer the thinking process in new directions. They can provide important impetus for societal change processes. This was shown in the political and civil upheaval in the Arab world that I have been able to follow closely since the beginning. It represents an historic opportunity for democracy and peace in the region, a region that has great significance for both Europe and us. Artists, bloggers, writers – from the heart of the community – were a mouthpiece and catalyst for the affairs of their citizens”.

Secondly, a “future-oriented strategy to strengthen the cultural and creative economy in developing countries” is indispensable, “material and economic potential is a crucial part of this”. [...] “Today, the cultural and creative economy already represents 3,7 % of world trade. Its share can be expected to grow even more in the coming years as a result of it having a crisis-resistant dynamic. The significance of the cultural and creative economy will therefore continue to grow as an economic factor, at home and abroad. Against this background, a profound knowledge of functional chains, interdependencies and potential is particularly important. [...] The [German] government, with its diversity of [transformation partnership] measures in the area of the cultural and creative economy, is seeking both to support the political and social transformation process that is already in motion and to provide important economic stimuli.”¹⁰

Both elements are key objectives of the above mentioned 2005 UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions. Already since its negotiation phase, this Convention has become a very potent platform for international networking among civil society capable and active in this field, as well as a shared framework for international cooperation. This includes capacity building for improving cultural governance and strengthening the arts and culture sector as a development strategy.

As had been concluded from the patchy progress on the Millennium Development Goals, in particular in the Arab region, ignoring cultural resources and cultural diversity would mean underusing a powerful resource for development, creativity, participation and social cohesion. “The Arab world is richer than it is developed”, stated the 2011 UNDP Arab Development Challenges Report¹¹, concluding that “the main mission of the Arab developmental state is to invest in its citizens.” The report argues “for a new Arab development model, where issues of stability are not addressed solely from a security standpoint and above all where progress is not simply viewed in terms of utility of goods and services (such as growth in per capita income), but rather in terms of substantive capabilities to choose a life one has reason to value”.

This is where the specific competence of the German Commission for UNESCO as a partner-in-transformation through arts and culture comes into play. For the CONNEXIONS Programme, it was possible to build on the long-term knowledge networks created since 1995 through the Barcelona Process, and since 2005 through the UNESCO Convention process within Europe and world-wide, the Coalitions for Cultural Diversity as well as the international U40 Network “Cultural Diversity 2030” of the next professional generations. In addition, I have been selected in 2011 as member of the expert facility created by the EU and UNESCO to assist governments and relevant stakeholders on improving cultural governance.

Transformation and Transition – “on ne développe pas, on se développe” (Joseph Ki-Zerbo)

It is also important that the German transformation partnership was launched in synergy with important European Union communications on the same issues, in particular the communication on the EU’s “Southern Neighbourhood” of March 8, 2011, firmly grounding EU’s engagement with all of its neighbours on the basis of the incentive-based “more for more” principle and on “mutual accountability”, considered to be the most promising strategy to stabilise and strengthen the important democratic gains prompted by the Arab spring.

Support for elections (for example, a full election observation mission was deployed in 2011 to Tunisia) has been a key focus of EU action, as well as strengthening the role of civil society, considered to be crucial to contribute to democratic debate and ensure better public accountability. To this effect, the EU Commission created

⁹ Most of them, but not limited to, members of the Culture and Development Working Group, see above.

¹⁰ Ibid.

¹¹ UNDP, Arab Development Challenges Report 2011, Overview, p.1, see www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/arab-development-challenges-report-2011.html

the Civil Society Facility to provide support in Arab transition countries, in addition to increasing the support to the Anna Lindh Foundation. Three-digit-million euro packages were mobilised by the EU in support for economic transition.

Drawing on lessons learned from other transition and transformation processes both within Europe and around the globe, transformation was recognised as a process to be measured in years rather than in months. As the High-Level Forum on Aid Effectiveness in Busan, South Korea (November 2011) had finally made a shift towards a more modern view of capacity development as being not just about technical assistance and training, but also about support for change and reform, including better access to knowledge¹², the EU explicitly recognised needs and opportunities for enhancing knowledge-sharing and development capacities.

The *European Transition Compendium*¹³, designed to disseminate transition information, has been made available through an online interactive database in 2012 and can be consulted by various stakeholders in the world, including in particular those in Arab transition countries. The EU-Commission was asked to set up a broader *platform or network for sharing knowledge on democratic transformation issues* with developing countries, other donors, emerging economies, civil society, the private sector and other relevant stakeholders, to be made available through the existing *capacity4dev* platform.¹⁴

Ideas that Change Lives Start with Conversations

One of the many beginnings of the CONNEXIONS Programme was a coffee break conversation at UNESCO Paris in October 2011 between myself and Bilel Aboudi, Tunisia's National Contact Point for the UNESCO 2005 Convention, who had gotten to know the work of the German Commission for UNESCO since 2009. He immediately grasped the opportunity of offering half a year of learning opportunities to a broad range of cultural stakeholders and young civil society activists throughout the country and the region. The Ministry's strong interest was to strengthen Tunisia's wind of democratic change through learning from admired practices in cultural action and participation in Brazil and Peru as well as from experiences throughout the Arab region and international culture networks. Thanks to the well-established German-Tunisian and German-Egyptian transformation partnerships the cooperation frameworks needed for the realisation of CONNEXIONS were agreed upon in

light-speed. High-calibre knowledge partnerships with a total of twenty partners were concluded. These partners took actively part as facilitators, moderators or speakers. Participation by motivation, per open call, was opted for. Activating dialogue work methodologies, addressing explicit, tacit and implicit knowledge sources of participants were chosen.

What Will You Find in this Publication?

This brochure is a compilation of texts and resources used or produced during the CONNEXIONS work process. The first part contains an overview and the outcome documents of the 2012 CONNEXIONS Programme components. It is followed by a presentation of inspiring cultural policies, practices and players from the Arab region, South America and Europe that were considered particularly relevant for the Arab transformation processes by the Tunisian and Egyptian partners. The materials show avenues how to achieve cultural democracy and participation. These good practices have been offered in the format of a reader as a travelling companion and log-book to the participants of the CONNEXIONS 2012 activities during the five-month working process. Thus it helped preparing common ground for the face-to-face working sessions in Hammamet (September 2012) and Alexandria (November 2012), complemented by short papers of the participants on their own hands-on development experiences in and through the arts and culture sector. The concluding part offers sources and resources for independent cultural action. This brochure is a trilingual rainbow-version, with English and French text versions stringed together consecutively, the guiding language being English. Selected texts can be found in Arabic at the end respectively the beginning of this publication.

We hope that this publication will be a source of inspiration for investing in creativity and transforming society!

Christine M. Merkel is the Head of the Division of Culture, Memory of the World at the German Commission for UNESCO. She is the programme director of the CONNEXIONS Programme and responsible for the overall conceptual planning and the programme's strategy. She is the author of numerous articles in the field of cultural diversity and human development, the 2005 UNESCO Convention and issues of civil society and conflict transformation

12 Cf. "EU Support for sustainable change in transition societies"; joint communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, issued by the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, Brussels 03.12.2012 JOIN (2012) 27 final, para. 2.5.
13 www.eutransition.eu/
14 capacity4dev.ec.europa.eu

Faces of CONNEXIONS 2012

The promotion of cultural diversity and cultural participation strengthens democracy and tolerance. This is the vision of the CONNEXIONS Programme of the German Commission for UNESCO and its knowledge partners. Based on this assumption, it contributes to the democratic development in the Arab region in the spirit of the 2005 UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.

This chapter presents the CONNEXIONS Programme 2012, highlights its back bone – the 2005 UNESCO Convention – and documents the results of the two 2012 CONNEXIONS events in Hammamet, Tunisia and Alexandria, Egypt.

CONNEXXIONS 2012

Activities, Participants and Organisers

Anna Steinkamp

Through an international seminar in Hammamet and a workshop for young experts in Alexandria CONNEXXIONS 2012 contributes to the democratic development in the Arab region. It is framed and inspired by the German-Tunisian and the German-Egyptian transformation partnership and the 2005 UNESCO Convention. Measures covered the fields of capacity building, training of young experts, knowledge transfer and networking in the fields of culture and development.

The CONNEXXIONS Programme of the German Commission for UNESCO promotes cultural diversity and cultural participation. It aims at strengthening democracy, tolerance and a strong culture sector in the Arab region. It offers a framework for sharing knowledge and experience, for networking and learning opportunities and dialogue tools in the spirit of the 2005 UNESCO Convention.

Hammamet Seminar, September 2012

The Hammamet seminar aimed at strengthening cultural participation, offering a platform for civil society dialogue in the field of arts and culture, enhancing self-organisation and connecting regional and international networks. Policy measures and programmes of implementing the 2005 UNESCO Convention were discussed.

About 100 cultural experts and practitioners, civil society activists from Tunisia, the Maghreb and the Mashreq region as well as experts from all world regions participated in the seminar. They had been identified through a widely spread call for participation. The seminar was characterised by intense work in groups and interactive plenary sessions. This first CONNEXXIONS activity was organised in cooperation with the Tunisian Ministry of Culture and the International Cultural Centre of Hammamet (see p. 16).

Alexandria Workshop, November 2012

The CONNEXXIONS U40 workshop strengthened the professional capacity of young experts in the field of culture and development. It offered medium- and long-term networking opportunities. It built on the results of the Hammamet seminar and on the activities of the international U40 Network "Cultural Diversity 2030". Examples of implementing the 2005 UNESCO Convention were presented.

50 cultural experts and practitioners, civil society activists from Egypt, the Maghreb and the Mashreq region as well as experts under the age of 40 from all world regions participated in the workshop. Personal networking among all participants was encouraged: The aim was to meet as many different people as possible. The workshop's general emphasis was on connecting knowledge and action through a methodological approach. CONNEXXIONS U40 was organised in partnership with the Anna Lindh Foundation and in cooperation with AGORA, Alexandria (see p. 38).

Follow Up

Following these events, two initiatives were further developed and supported in the framework of CONNEXXIONS 2012. A group of Tunisian activists gathered to examine possibilities of organising a Forum of Cultural Associations in Tunisia (FACT) to allow for a more coherent approach in Tunisian cultural policies, decentralisation of cultural activities and a better networking throughout the country. To translate the 2005 Convention into action in the Arab region, young experts of the Alexandria workshop felt the need to initiate an extension of the U40 Network in the Arab countries, namely U40 Arabesque.

More information:

www.unesco.de/connexions and
www.u40net.org

Anna Steinkamp works as senior programme specialist within the Division of Culture, Memory of the World at the German Commission for UNESCO. She was responsible for CONNEXXIONS programme design, organisation and communication.

The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005)

At a Glance

Cultural diversity creates a rich and varied world, which enhances democracy, tolerance, social justice, and mutual respect. Cultural diversity increases the range of choices, nurtures human capacities and values, and is as such a mainspring for sustainable development.

Unlimited cultural self-determination on the basis of human rights

Individuals and social groups have the right to make personal decisions about artistic and cultural expressions, and to access and participate in culture freely. The basis for this is the full realisation of the rights and freedoms proclaimed in the preamble to the Universal Declaration of Human Rights. No one may invoke the provisions of this Convention in order to infringe human rights and fundamental freedoms as enshrined in the Declaration.

Recognition of the “dual nature” of cultural goods and services

Cultural goods and services are both commodities and the means of conveying identities, values, and meanings. As such they are the subject of cultural policy. The goal is to create the conditions for “cultures to flourish and to freely interact in a mutually beneficial manner” (Article 1). It is in the broad interest of society not to leave the cultural sector to the whims of market forces.

Right to cultural policy

Every nation is entitled to formulate its own cultural policy to ensure fundamental public goods and to establish a framework for a pluralistic cultural landscape. The Parties to the UNESCO Convention commit themselves to protect and promote the diversity of cultural expressions within their territory (Article 6).

Participation of civil society

The Parties acknowledge the “fundamental role of civil society in protecting and promoting the diversity of cultural expressions” and encourage the active participation of civil society in the implementation process (Article 11).

International co-operation

The Parties commit themselves to international

co-operation with binding rules and regulations for exchange of cultural products. This includes the protection of sustainable local and regional markets of independent cultural industries (Article 6), the conclusion of co-production and co-distribution agreements (Article 12), and preferential treatment for developing countries for cultural exchange with developed countries (Article 16) – this particularly in situations of serious threat (Article 8 and 17).

Integration of culture in sustainable development

The Parties to the Convention integrate culture as strategic element at all levels in their national and international development policies and thus contribute towards sustainable development (Article 13).

Information sharing

In order to assess the global situation of diversity of cultural expressions, analyses, best practices, and relevant information should be shared and disseminated systematically (Article 19), for example by designating national points of contact (Article 9 and 28).

Equality with other international treaties

The UNESCO Convention is complementary to other international treaties, such as GATT (1994) and GATS (1995) of the World Trade Organisation, and is neither subordinate nor of higher ranking. The Parties shall also take the objectives of cultural diversity into account when implementing other agreements and consult each other to this end (Article 20 and 21).

More information:

www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention

La Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005)

Du premier coup d'œil

La diversité culturelle crée un monde riche et varié en épanouissant la démocratie, la tolérance, la justice sociale et le respect mutuel entre les peuples et les cultures. La diversité culturelle nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu'elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations.

L'autodétermination culturelle absolue à la base des droits de l'homme

Les individus et les peuples ont le droit fondamental de participer à l'art et l'expression culturelle et d'en jouir. Mais la diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.

Reconnaissance de la double nature des biens et services culturels

Les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu'ils sont porteurs d'identités, de valeurs et de sens. Ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale. L'objectif est alors de créer les conditions permettant aux cultures de s'épanouir et interagir librement de manière à s'enrichir mutuellement.

Principe de souveraineté/Droit de la politique culturelle

Les États ont le droit souverain d'adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire. Les parties de la Convention UNESCO s'efforcent eux-mêmes de créer, produire, diffuser sur leur territoire l'expression culturelle (article 6).

Participation de la société civile

Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d'atteindre les objectifs de la présente Convention (article 11).

Coopération internationale

Les Parties s'emploient à renforcer leur coopération internationale dans les cadres institutionnels et juridiques appropriés. Cela comporte la protection de l'industrie locale de la culture, la conclusion d'accords de coproduction et de codistribution (article 12) ainsi qu'un traitement préférentiel avec les pays en développement en facilitant les échanges culturels (article 16) – particulièrement dans les situations de danger (article 8 et 17).

Intégration de la culture dans le développement durable

Les Parties s'emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable (article 13).

Partage de l'information

Pour évaluer la situation globale de la diversité des expressions culturelles les Parties s'accordent pour échanger l'information et l'expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques ainsi qu'aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci (article 19). Un point de contact doit être désigné par chaque Partie (article 9).

Egalité avec autre Conventions

La Convention de l'UNESCO est complémentaire aux autres contrats internationaux, comme GATT (1994) et GATS (1995). Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités, les Parties reconnaissent qu'elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties (article 2 et 21).

Plus d'information :

www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention

CONNEXIONS – for a Richer Cultural Life and Human Development

Perspectives, Actions, Commitments

Results of the International Seminar at the International Cultural Centre of Hammamet, Tunisia, 6 to 8 September 2012

Shaping Cultural Diversity – A Connecting Framework in Times of Transitions

This international seminar was organised by the German Commission for UNESCO in cooperation with a substantial group of knowledge partners¹. It addressed options for strengthening cultural participation and regional development with the help of international comparisons.

Case studies from Brazil², Peru, Palestine, Spain et al³, Egypt⁴ and Germany⁵ as well as experiences from a total of 30 countries were mobilised and included in the learning and exchange process of the 98 participants. Inspiring examples of **implementing the 2005-UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions**⁶ were shared and analysed⁷.

The **CONNEXIONS work process** (July through September 2012) was based on selected reading materials as well as case-studies and preparatory contributions by the participants⁸. Thus a momentum for enhancing the self-organisation of civil society in the field of arts and culture was created. Relevant regional and international networks and their modalities of functioning were presented in Hammamet.

The seminar concluded with the public round table “CONNEXIONS – Shaping Cultural Diversity”, a dialogue session with the Tunisian Minister for Culture, Mehdi Mabrouk, and the German Ambassador to Tunisia, Jens Plötner.

The CONNEXIONS Programme is being funded by the German Federal Foreign Office in the framework of the German transformation partnership with Tunisia and Egypt.

Working together for Culture and Development – An Inclusive Perspective

Participation by motivation: Participation in the CONNEXIONS Programme was based on an invitation for participation set out jointly in Tunisia and Egypt as well as in the larger Maghreb-Mashrek region⁹ by all knowledge partners. The invitation was addressed to persons with a minimum of three years of professional experience and/or experience in NGO/civil society activity during the period of 2011/2012. 86 participants with a broad range of artistic, cultural and educational activities for human, local and regional development were thus identified.

A wealth of experiences: The participants professional fields include film/video/photography, acting/dancing/theatre, music (singing, instrumentalists, conducting), visual arts, web-based production (radio, music, bloggers), telecommunication/media/creative commons; archaeology and cultural (urban) heritage, cultural programming and festival organisation as well as cultural policy research and economics.

Space of action and cultural infrastructure: Participants work both as independent professionals, in and through NGOs and civic associations, in the private sector, as well as directors of public structures like Youth and Culture centres or libraries. Teachers in primary and secondary education and at university level were included in order to enhance synergy between culture and education.

Inclusion and diversity of place; age, experience, gender: 50% of all participants came from a broad range of governorates and districts in Tunisia¹⁰, 15% were from Egypt¹¹. 50% of the participants were women, 50% men. Gender balance was thus fully achieved. The youngest participants were 25 years old; the oldest ones were above 65. Intergenerational exchange was fostered: 65% of all participants were younger than

¹ See full list of knowledge partners at the end of this document.

² Social and Cultural Development through mobilising the diversity of cultural expressions. The Living Culture Strategy (“Cultura viva”), presented by Giselle Dupin, Brasília, Brazil, Ministry of Culture; see case study izmamet presentation under www.unesco.de/connexions.html?L=1

³ Presented by Jordi Pardo, Barcelona, Spain, Expert in Cultural Policy and Creative Economy, Member of the UNESCO Expert panel on Strengthening Cultural Governance in Developing Countries; see presentation under www.unesco.de/connexions.html?L=1

⁴ Work of the Egyptian cultural policy group 2011/2012, see Executive summary in English and Arabic under www.unesco.de/connexions.html?L=1 presented by Fayrouz Karawayya, Cairo, Egypt.

⁵ See conference reader, e.g. German micro project funds and national cultural platform as well as conference presentation on contemporary music and arts education by Thomas Oesterdiekhoff, Executive director of musikFabrik Cologne, Germany.

⁶ See the CONNEXIONS Conference Reader under www.unesco.de/connexions.html?L=1 for a one-page summary of the essential goals of this Convention, in English and French. For the full text of the 2005-UNESCO Convention in French, English, Spanish, Russian and Chinese see http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html For Arabic see <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919a.pdf>

Participants of Hammamet Seminar

40 years old, 30% of the participants younger than 30 years.

Voice and language: The seminar was conducted in French, Arabic and English during the plenary sessions. Small group work was done in French or English, with one group working in French, Arabic and English. Working languages matter for (regional, international) networking and advocacy.

For a Better Cultural World – Viral CONNEXXIONS to be continued

Actions, Commitments, Timing: WHAT, HOW, WHEN, WITH WHOM, TO WHOM Urgent/Important

a) The momentum of the **constitutional processes in Tunisia and Egypt**: Inscribing the freedom of artistic creation and the basic rights to access to culture as a rights based approach into the new Tunisian [and Egyptian] Constitution, on the basis of Article 19 and Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights as well as the Covenants of 1966, was indicated as a priority. The wording of the 2005-UNESCO Convention ratified by both countries is an important resource in this respect. Practical and policy options regarding cultural participation, cultural rights, basic freedoms and learning in arts and culture need clear wording regarding universal values. Currently, parts of the public debate relate issues of artistic creation to a new discussion about the sacred. In the week of October 8, 2012, the Tunisian Constituent Assembly held consultations on the aspect of **cultural rights and freedom of expression and creation**. A group of the Tunisian CONNEXXIONS participants was invited

to take part in a colloquy which was organised in this context.

b) **Security and safety of artists, cultural organisers and their audiences**. In the light of recurrent struggles around and aggressions against artistic expressions (cinema and film projections 2011, International Theatre Day and Spring exhibition 2012, some music festivals discontinued/cancelled during Ramadan 2012), which resulted in legal action against both artists and intruders, participants underlined the necessity to safeguard the public space as a safe space for developing democracy and broad based participation. Active dialogue with responsible authorities, including with the police, in order for them to assume an active role in enhancing freedom of expression, was underlined as an important confidence building measure and as the best way of overcoming tensions.

1. Mapping Cultural Needs, Identifying Existing (Local) Resources

While cultural issues don't make the daily headlines in mass media, people attach high value to it, when asked. In recent surveys, culture came third after basic needs such as quality education and livelihoods. Culture is understood as part of a life worth living, thus providing perspectives for everybody, in particular for the young. Learning to read, write, and count can and should to be combined with learning to see, hear and feel. Taken together, cultural life and the education system of a given region can produce a win-win situation for regional development. Cultural issues are important for the majority of the population,

- 7 State Parties to the 2005 UNESCO Convention: Egypt, Germany, Tunisia and 121 other countries have ratified this UNESCO Convention, as has the European Union. As of October 2012, in the Arab region Egypt, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Sudan, Syria, Tunisia, Palestine and the United Arab Emirates are Parties to this Convention. Arab States not yet parties to the Convention are: Algeria, Bahrain, Iraq, Lebanon, Libyan Arab Jamahiririya, Mauritania, Morocco, Saudi Arabia, and Yemen. The seminar also contributed to spread knowledge and awareness about this Convention, thus enhancing the ratification strategy adopted by the IGC in 2010 Full list of State Parties: <http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31038&language=E>
- 8 Available at www.unesco.de/connexions.html?L=1
- 9 65% of the participants came from Tunisia and Egypt. To enhance cooperation within the Maghreb-Mashrek region, participants from Algeria, Iraq, Lebanon, Libya, Morocco, Mauretania and Palestine were also included.
- 10 Ariana, Ben Arous, Dahmani, Djerba, Fouchana, Gabès, Gafsa, Hammam-Sousse, Hammamet, Hammam Chatt, Jendouba, Kasserine, La Marsa, Le Kef, Médenine, Meknessy/Sidi Bouzid, Metlaoui, Nabeul, Ras Jebel/Bizerte, Regueb, Sbeitla, Siba, Sfax, Sidi Bouzid, Sousse, Tabarka, Tozeur, Tunis, Zaghouan.
- 11 Mainly Cairo and Alexandria.

hence should be dealt with in substance, beyond party politics as dividing lines. NGOs should take an autonomous stand vis-à-vis political party.

1.1 Needs

- Start with basic socio-economic data and **household surveys of cultural habits and expressions**. Clarify understanding of culture and make conscious choices (highbrow culture? pop? street culture? All co-exist). Use a step-by-step approach, bottom up. NGOs could team up with universities in their governorate or region. Don't wait for a national government to start this work. Also, unemployed academics can contribute with their skills to this type of empirical groundwork. *Timeline*: medium term project
- Access to first experiences in arts and cultural at **a young age** matter most (the 'golden window' of learning, between 3 and 5, and between 7 and 10 years). As a priority, give children and youth a creative place in existing centres.
- The existing public institutions and infrastructure are perceived by many participants as neglected spaces (neglected libraries, dirty culture or youth centres). Convert these into publicly **accessible and inviting places**. Find out about locally specific talents and needs. Ask and document! Give youth a voice (e.g. in media).
- Administrations should encourage **partnership between school and cultural activities**. Learning is possible in playful/joyful ways, too! Good examples exist: for instance, in Sidi Bouzid, the Maison des Jeunes and the cultural centre have signed a contract of cooperation with the schools.
- **Moving images** play a crucial role: People are entitled to enjoy a rich diversity of images. This includes mirror images of regional and specific cultural expressions on the screen, not only soap operas imported from elsewhere.
- Tunisia used to have a solid and extended ciné-club network, with 200 clubs countrywide, of which currently only ten are left. This tradition needs to be reanimated, brought up-to-date and strengthened. The **micro-cinema network** of Peru is one inspiring example¹². Also, **cultural content in public broadcasting** and television is crucial and currently mostly absent. *Timeline*: start a campaign for cultural content in the media as soon as possible.
- Artists and cultural producers articulated the need to substantially **improve mobility in the region and internationally** (e.g. with Europe). This includes travel resources and visa procedures (compare for instance Article 16 of the 2005-UNESCO Convention).
- Participants identified the lack of vision as

one of the main challenges. A **vacuum of cultural leadership** in chaotic transition times – “a potentially strong locomotive in waiting”.

1.2 Resources

- Equal dignity and respect for all cultures¹³ begins at home, in one's own country, town, village. Tunisia benefits of an enormous **cultural wealth in terms of (local) diversities** to be valorised and recognised, in addition to artistic activities in the capital and in major cities. *Action*: Collect kaleidoscopes of existing practices appreciated by people, as for instance storytelling and performative traditions. Promote the passion for reading as a civic activity. Animate cultural life in smaller cities and villages. The festival of Regueb and its celebration of the anniversary of the revolution were quoted as a positive example. *Timeline*: short term.
- **Potential for social innovation**: stimulate more critical and pragmatic thinking of and about **(public) spaces** which can be used as **meeting places for cultural action** and conversations, for instance parks and public gardens, for instance conversations and 'invisible theatre' in cafés, or in collective cabs (louages). *Timeline*: short term.
- Establish an **inventory of public spaces** which could be used for arts and cultural activities. Flag such cultural spaces publicly; create a **label** and thus VISIBILITY. *Timeline*: short and medium term
- Negotiate with big cinemas to include **short films** as a pre-programme to blockbusters. *Timeline*: short and medium term.
- Build a portal of already existing **e-resources**, like creative commons licensed cultural goods and services etc, as part of a culture of sharing (wikis, etc). Popularise the new production tools widely. *Timeline*: six weeks.
- Build a network of '**flying universities**'. Distribute inspiring practice in Arabic (lack of accessible material). *Timeline*: medium term.
- Address the rivalry between cultural centres and youth centres (resulting i.a. from difference in salary levels of the staff) as this leads to **under-use of existing resources**. *Timeline*: short and medium term.
- **Funding**: De-bureaucratise, introduce funds structures and decision making processes which allow for swift decisions and responses to urgent needs. *Timeline*: medium term.
- **Devolution of public funding**: The Arab Fund for Arts and Culture is an independent fund supporting individuals and organisations in Arab countries. Study this fund as a reference model to be recreated as a local modality, for instance on a governorate level.
- Create a cultural lottery scheme, learning

¹² Compare Conference Reader, page 19.

¹³ Also one of the key principles formulated in the 2005-UNESCO Convention.

Creative workshop during Hammamet Seminar

from experiences like the British and German lotteries, administered by professionals. *Timeline*: medium term.

- **Strengthen interregional networking** in the Arab region as a source of new ideas, including for governments. Build a trans-Maghrebian network in three steps.

2. Democratising the Cultural Sector – Steps in Cultural Transition

- **Open up**: “Culture for All”¹⁴ should become the orientation of a national debate. The sector needs to reflect and address the image of art and culture, as well as its own image in the eyes of the larger population. Reach out. Strive for accessible and inviting language, beyond an (elitist?) self-understanding of one’s profession as an artist.
- Cultural expressions should be valued and appreciated as **vitamins of sense and orientation**. Musical repertoires, cultural practice and expressions from remote zones need to be made visible. Arts and culture is not an intelligentsia business in the capital city. Virtual museums for example can reach out across the country.
- **Connect** communities with NGOs as well as with artist and cultural professionals and their audiences.

- Start a **real public debate**. Don’t allow for demonising artists. Learn from marketing. Explain what arts and culture is about, and what not, in clear and accessible language. Connect. Make the message arrive also in rural areas.
- Start a conversation about how traditional forms of cultural expressions contribute to a **culture of democracy**. How should these traditional cultural expressions be further developed and opened up?
- **Visibility in mass media** such as broadcasting and television is key to support this change in valorisation and attitude. In Tunisia, arts and culture programmes in TV are practically non-existing. Also, the work of NGOs and associations is almost invisible. *Timeline*: start building a lobby for this item immediately. To be addressed in a structured way in 2013¹⁵.
- **Open culture/OpenGovTN**¹⁶: Working for transparent information and decision making in support for arts and culture. For instance:
 - The complete budget for the arts and culture should be known publicly, including technical details, as for instance funding allocated to festivals, funding allocated to the different professional sectors such as publishing, film production, theatres;

¹⁴ This is also the general orientation of the 2005 UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions. Its elements and objectives are very useful for such a dialogue. Arabic, English, and French language versions exist see http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, for Arabic see unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919a.pdf

¹⁵ Compare Article 6.2-h of the 2005 UNESCO Convention, which underlines the importance of media and public service broadcasting for protecting and promoting the diversity of cultural expressions within one’s own territory.

¹⁶ <http://www.opengov.tn/ar/>

Participants having fun while working in groups

- In the sense of knowledge resources, the advisory bodies and other networks of the Ministry for Culture should be opened up to include new voices; the terms of references for adherence to these bodies should be known and understood;
- Initiate dialogue with the local and national authorities, including with the police, e.g. when negotiating the right to use public spaces for cultural activities;
- "Confidence building measures" are needed to establish cooperation, also to contain envies in the sector and to make competition for funding more transparent (mediation? conflict resolution?);
- **Rules of cooperation** shall be clarified, documented and agreed upon, to be signed by all stakeholders, both for cooperation among NGOs and between NGOs and public institutions;
- Start with **consultation and debates** locally. Use the existing 200 cultural centres as a space, in cooperation with NGOs and other stakeholders in arts, culture, youth activities and education;
- Continue information and deepen understanding of **cultural rights, freedom of opinion, freedom to create**. Seek stronger cooperation with Human Rights organisations and networks. Keep and defend newly gained spaces, especially freedoms of expression.

3. Next Steps for Enhancing the Self-Organisation of Civil Society in the Field of Arts and Culture

Self-organisation is the key to self-confidence and success. From good ideas to orchestrated strategies!

3.1 Mapping of the Civil Society in Arts and Culture in Tunisia

Take a **joint cartography initiative** by the sector itself. It is necessary to develop a comprehensive, precise and clear understanding of the nature of the work of existing organisations as well as of their current outreach and impact. Of the currently approximately 9.000 NGOs in Tunisia, 70% are said to be 'cultural NGOs' or active in the cultural field.¹⁷ Identify and exchange success stories. *Timeline:* doable in approximately three to four months, building on already existing diagnostic studies.

3.2 A Joint Cartography Initiative for Local Networks

Find out whether and where they exist, whether they are open to or can be opened up to include cultural NGOs. Use online options (facebook and the like). **Networking needs a clear and specific vision** – why, what do we want, with, for and by whom, what are the expected benefits, what is the time horizon. Form an organisational unit. Stay discrete where the circumstances require (for instance, Algeria). Connect with the private and government sector, including parliament and ter-

¹⁷ Compare for instance "Rapport de Diagnostic sur la Société Civile Tunisienne", COWI and EU Mission Tunis, June 2012, 54 pages (in French), building on six regional consultations. See especially the synthesis on the current state of civil society on p.31/32 in the form of a SWOT analysis as well as the overview of current assistance programmes to strengthen the self-organisation of civil society in general, p. 33-40. For instance, UNDP is currently funding a qualitative cartography of Tunisian civil society organisations in general, using the CIVICUS Index.

ritorial collectivities. Bridge the distance. Practise dialogue-strategies for advocacy, prepare through research and role play.

3.3 Forum of Independent Cultural Organisers

Create a **country-wide forum (Tunisia) of independent cultural organisers**, inspired by the example of the Independent Culture Coalition in Egypt, launched on February 26, 2011 which has continued to support the revolution through cultural works by planning festivals, producing and distributing different works of arts and publications in all governorates. In Tunisia, there exist likeminded initiatives such as the National Coalition against corruption or the platform around Humanist Solidarity, connecting 50 NGOs inside the country and abroad who address the regional disparities. *Timeline*: doable in approximately three to four months.

3.4 Towards Fair Competition

Develop a cooperation culture in the reality of competing for funding; explore new ways of being a fair competitor to each other. For instance approaching (international) donors together. Build bidding communities of five or ten NGOs, responsible for 10 projects each. Develop the spirit of building synergy and complementarity. Become more effective, have more impact together. Convene a study day on “How we prevent ourselves from working more effectively together – obstacles, stumbling blocks to be addressed and overcome”.

3.5 Developing Operation Capacities – Technical Learning Needs

Ample needs of **technical learning on a micro and meso level** were **acknowledged**, for instance project and programme design based on needs analysis and a results-based approach, become versatile in the democratic governance of NGOs and associations, resource and finance, including book keeping and reporting, developing a culture of (self-)evaluation and learning from results. Build (local) learning tandems between more and less experienced NGOs and associations. Learn from the business sector and small and medium enterprises. Build training teams which can exchange locally.

Keep in mind: Self-organisation takes time, takes time, takes time...¹⁸

4. The Three Most Practical and Doable Options for Cooperative Cultural Policies in a Perspective of Sustainable Development

State-centred provisions of culture have become dysfunctional. In this sense, Tunisia has already started entering a profound cultural transition.

The public sector and the government have and will have a role to play, as enabler of cultural and artistic production and participation. The current and future roles of the State and of government need to be clarified, limited, and to become functional (towards cooperative cultural policies)¹⁹. Civil society groups, networks and coalitions should gather information, develop expertise and engage in direct conversations with other stakeholders, Ministry officials, Members of Parliament, local governments, businesses etc., as feasible and possible.

- It is very important to connect education and culture, but also culture and the Ministry for Employment and Social Affairs, or Culture and Tourism (eco-tourism). Transmit the inspiration and the lessons learned from the Brazilian CULTURA VIVA approach widely and publicly, beyond the arts world in a narrow sense. Develop a practical vision and narrative for pro-poor human development.
- Convene a think-tank or working group for reflection, collecting information and planning, composed by all stakeholders in the field of cultural policies and development, for drafting a road map for cultural policy transition ready for 2013 to use the momentum of the next general elections in Tunisia. The road map should aim at a work process for one year.
- Establish and/or expand existing cultural policy development expert teams for each country in the Maghreb-Mashrek region, connecting with Arterial and Al Mawred groups where they exist.

Interjection

“This reads as if we’ve made great progress... but something tells me it might not be going to work...”
(Ray Shonholtz)

What do you think yourself? True? Not true?
What will work? What not?

How to Continue Transfer of Competencies, Knowledge and Know-How – Synergies and Connecting with (Inter-)regional and International Networks

The following knowledge and practice network initiatives were presented to the participants:

1. **Doustourna**: a country-wide network with local community activity at Hammamet: Zayneb Ferhat
2. **Al Mawred Al Thaqafy/Cultural Resource**: Peter Fares and Hanane Hajj Ali
3. **Arterial Network**: Ouafa Belgacem and Sinda Ouertani
4. **International Federation of Coalitions for Cultural Diversity**: Charles Vallerand, Beat Santschi

¹⁸ Compare the Conference Reader page 27: for instance in Germany, it took the Arts and Culture community several decades to establish a country-wide and inclusive structure for acting together as civil society in the arts.

¹⁹ See as a framework Article 11 of the 2005 UNESCO Convention and its Operational Guidelines as well as the technical assistance programme for cultural governance of UNESCO and the EU, 2011-2013.

5. **U40 Network “Cultural Diversity 2030”**: Anna Steinkamp and Daniel Lima
6. **Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures**: Nagla Abed and Stefan Winkler
7. **International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA)**: Christine M. Merkel and Bilel Aboudi

CONNEXIONS Group Facilitators

Tsveta Andreeva, European Cultural Foundation, Amsterdam, Netherlands (Bulgaria)
Elyes Baccar, Film Director, Association Cine-ACTIF, Tunis, Tunisia
Hatem Hassan Salama, Centre Rezodanse, Alexandria, Egypt
Zümray U. Kutlu, Anadolu Kültür Foundation, Istanbul, Turkey
Daniel Lima, U40 Africa, Cape Town, South Africa
Irinell Ruf, Akademie crearTaT, Hamburg, Germany
Ramy Salhi, Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders, Tunis, Tunisia
Beat Santschi, Swiss Coalition for Cultural Diversity, Berne, Switzerland
Charles Vallerand, International Federation of Coalitions for Cultural Diversity, Montreal, Canada
Stefan Winkler, Goethe-Institute Cairo, Egypt (Germany)

CONNEXIONS Conference Team

Christine M. Merkel, Head, Division of Culture, Memory of the World: Project director, concept and programme, partnerships, chair
Anna Steinkamp, Programme Specialist, Division of Culture, Memory of the World: Programme, organisation, communication
Rihab Masmoudi, project assistance
Charlotte Schüller, project assistance
Mayke Stauch, Young Professional

CONNEXIONS Knowledge Partners

The CONNEXIONS seminar was organised by the German Commission for UNESCO (Bonn/Germany) in cooperation and consultation with UNESCO Headquarters (Culture Sector, Section Diversity for Cultural Expressions/Creative Industries), UNESCO Offices Tunis and Cairo, the European Commission (Brussels DEAC, the Tunis mission), the Goethe-Institutes in Tunis and Cairo, EMHRF (Tunis), Maison de la Culture Ibn Rachiq (Tunis), ARTERial Network (Cape Town), Al Mawred Al Thaqafy (Cairo), Anna Lindh Foundation (Alexandria), African Development Bank (North Africa Division), IFACCA, IFCCD, U40 Africa, U40 Network “Cultural Diversity 2030”, European Cultural Foundation, European Music Council, Tunisian Ministry for Culture, the Tunisian Commission for UNESCO.

In brief

FACT – Forum of Cultural Associations in Tunisia – an Initiative

At the international seminar CONNEXIONS – held from 6 to 8 September 2012 in Hammamet – a core group of Tunisian participants developed the project idea of FACT (Forum of Cultural Associations in Tunisia). FACT translates the results of CONNEXIONS Hammamet from a regional Arab perspective into a local Tunisian framework.

The initiative aims at offering a platform of networking and knowledge sharing for Tunisian cultural organisers, professionals, institutions and associations. FACT puts a special emphasis on participation of all regions and governorates in Tunisia. The platform fosters civil society action in the field of arts and culture. During FACT, policy recommendations should be developed and submitted to the Tunisian government. The Forum will be held in 2013 in Tunisia.

CONNEXIONS – pour une vie culturelle plus riche et le développement humain

Perspectives, actions, engagements

Résultats du séminaire international organisé au Centre culturel international de Hammamet en Tunisie, 6 au 8 Septembre 2012

Concevoir la diversité culturelle – un cadre d'échange en période de transition

Ce séminaire international a été organisé par la Commission allemande pour l'UNESCO en collaboration avec de nombreux partenaires de premier rang¹. Il s'est penché sur les moyens à mettre en œuvre pour consolider la participation culturelle et le développement régional en établissant des comparaisons au niveau international. Le processus d'échange et d'apprentissage auquel se sont livrés les 98 participants a mobilisé et incorporé des études de cas du Brésil², du Pérou, de la Palestine³, de l'Égypte⁴ et de l'Allemagne⁵, ainsi que des initiatives provenant de 30 pays. Plusieurs exemples édifiants de **mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005)**⁶ ont été présentés et étudiés⁷.

Le **processus de travail du séminaire CONNEXIONS** (de juillet à septembre 2012) s'est appuyé sur une sélection de textes à lire, sur des études de cas et sur les contributions des participants⁸. Une dynamique de renforcement de l'auto-organisation de la société civile dans les domaines de l'art et de la culture a ainsi pu voir le jour. Le séminaire de Hammamet a également mis en lumière les principaux réseaux internationaux et régionaux ainsi que leurs modalités de fonctionnement. Le séminaire s'est achevé sur une table ronde publique intitulée «CONNEXIONS – concevoir ensemble la diversité culturelle» à laquelle ont pris part le ministre tunisien de la Culture, Mehdi Mabrouk et l'ambassadeur allemand en Tunisie, Jens Plötner.

Le programme CONNEXIONS est financé par le ministère des Affaires étrangères allemand dans le cadre du processus de transformation mené en partenariat avec la Tunisie et l'Égypte.

Œuvrer ensemble pour la culture et le développement Une perspective inclusive

Motivation des participants : une invitation à participer au programme CONNEXIONS a été divulguée conjointement en Égypte et en Tunisie, et plus largement dans toute la région du Maghreb/Machrek⁹ par nos partenaires. Cette invitation s'adressait aux personnes ayant au moins 3 ans d'expérience professionnelle et/ou ayant travaillé pour le compte d'une ONG ou d'une organisation de la société civile en 2011/2012. 86 participants menant des activités artistiques, culturelles et éducatives en faveur du développement humain aux niveaux local et régional ont été retenus.

Un foisonnement d'expériences : Les participants provenaient d'horizons aussi variés que le cinéma, la vidéo, la photographie, la danse, le théâtre, la musique (interprètes, musiciens, chefs d'orchestre), les arts visuels, la production en ligne (radio, musique, blogueurs), les télécommunications, la production multimédia, l'archéologie et le patrimoine culturel (urbain), la programmation culturelle et l'organisation de festivals, la recherche en politiques culturelles et l'économie de la culture.

Sphère d'intervention et infrastructure culturelle : Les participants sont des professionnels indépendants travaillant au sein ou en lien avec des organisations de la société civile et des associations, dans le secteur privé, ou en tant que directeur de structures publiques telles que les centres culturels, les maisons des jeunes ou les bibliothèques. Des enseignants d'établissements primaires, secondaires et universitaires ont également été conviés à prendre part au séminaire afin de renforcer les synergies entre la culture et l'éducation.

Inclusion et diversité de la région d'origine, de l'âge, de l'expérience et du sexe : 50% des participants provenaient de différents gouverno-

1 Voir la liste des partenaires à la fin du présent document.

2 Développement social et culturel par la mobilisation de la diversité des expressions culturelles. Présentation du programme Cultura Viva (Culture Vivante) par Giselle Dupin, Brasília, Brésil, ministère de la Culture. Étude de cas (en anglais, français et arabe) et présentation disponibles sur www.unesco.de/connexions.html?L=2

3 Présenté par Jordi Pardo, Barcelone, Espagne, expert en politique culturelle et économie créative, membre du groupe d'experts de l'UNESCO sur le renforcement de la gouvernance de la culture dans les pays en développement. Présentation disponible sur www.unesco.de/connexions.html?L=2

4 Travaux du Groupe de travail égyptien sur les politiques culturelles 2011/2012. Synthèse d'analyse présentée par Fayrouz Karawayia, Le Caire, Égypte, disponible en anglais et arabe sur www.unesco.de/connexions.html?L=2

5 Voir le recueil de textes du séminaire, notamment sur le micro-financement de projets en Allemagne et la plateforme culturelle allemande ainsi que la présentation sur la musique contemporaine et l'enseignement artistique de Thomas Oesterdieckhoff, directeur exécutif de musikFabrik Cologne, Allemagne.

6 Voir le recueil de textes du séminaire sur www.unesco.de/connexions.html?L=2 pour un résumé des principaux objectifs de cette Convention, en anglais et français. Version complète du texte de la Convention de l'UNESCO en arabe, français, anglais, espagnol, russe et chinois disponible sur: portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Pour l'arabe, voir unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919a.pdf

7 États parties à la Convention de l'UNESCO 2005: l'Égypte, l'Allemagne, la Tunisie et 121 autres pays ont ratifié la Convention de l'UNESCO, tout comme l'Union européenne. Depuis octobre 2012, les pays du monde arabe suivants sont également parties à la Convention: la Jordanie, le Koweït, Oman, le Qatar, le Soudan, la Syrie, la Tunisie, la Palestine et les Émirats arabes unis. États arabes qui ne sont pas encore parties à la Convention: l'Algérie, Bahreïn, l'Iraq, le Liban, la Jamahiriya arabe libyenne, la Mauritanie, le Maroc, l'Arabie saoudite, le Yémen. Ce séminaire a également permis de faire mieux faire connaître la Convention, dans le droit fil de la stratégie de ratification adoptée en 2010 par la Conférence intergouvernementale. Liste complète des États parties: www.unesco.org/eri/la-convention.asp?language=F&K_O=31038

8 Disponible sur: <http://www.unesco.de/connexions.html?L=2>

rats de Tunisie¹⁰, 15% venaient d'Égypte¹¹. Il y avait 50% de femmes et 50% d'hommes. Nous sommes donc parvenus à l'équilibre des sexes. Les plus jeunes avaient 25 ans et les plus âgés plus de 65 ans. L'échange intergénérationnel a été encouragé par le fait que 65% de l'ensemble des participants avaient moins de 40 ans et 30% moins de 30 ans.

Voix et langue : Les langues de travail au cours des séances plénières étaient l'arabe, l'anglais et le français. Les échanges au sein des groupes de travail se sont déroulés soit en français, soit en anglais. Seul un groupe a eu recours au français, à l'arabe et à l'anglais. L'utilisation de différentes langues de travail favorise le travail en réseau et la sensibilisation au plan régional et international.

Pour un monde culturel meilleur – Poursuivre l'élan de CONNEXIONS Actions, engagements, calendrier: QUE FAIRE, COMMENT, QUAND, AVEC QUI ET POUR QUI ?

Urgent/Important

a) La dynamique des **processus constitutionnels en cours** en Égypte et en Tunisie: l'inscription de la liberté de la création artistique et de l'accès à la culture en tant que droits fondamentaux dans la nouvelle constitution tunisienne (et égyptienne) est considérée comme prioritaire. Cette approche se fonde sur les articles 19 et 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que sur les Pactes de 1966. Le texte de la Convention de l'UNESCO de 2005, ratifiée par ces deux pays, offre une base de départ. Les choix pratiques et politiques qui sont faits au niveau de la participation culturelle, des droits culturels, des libertés fondamentales et de l'apprentissage des arts et de la culture doivent être clairement énoncés en tant que valeurs universelles. Actuellement, une partie du débat public établit des liens entre les questions liées à la création artistique et un nouveau dialogue sur le sacré.

Semaine du 8 octobre 2012 : L'Assemblée constituante tunisienne a mené des consultations sur les **droits culturels et la liberté d'expression et de création**. Un groupe de participants tunisiens du séminaire CONNEXIONS a été convié à un colloque organisé dans ce contexte.

b) **Sûreté et sécurité des artistes, des organisateurs d'événements culturels et du public**. Au vu des difficultés et des manifestations d'hostilité dont font l'objet certaines formes d'expression artistique (projections de films 2011, Journée internationale du théâtre et Exposition de printemps 2012, festivals de musique interrompus ou annulés pendant le ramadan 2012), lesquels ont donné lieu à des poursuites judiciaires aussi bien

à l'encontre des artistes que des pourfendeurs, les participants ont souligné l'importance de la préservation de l'espace public en tant qu'espace de promotion de la démocratie et de la participation. Il convient d'instaurer un dialogue constructif avec les autorités responsables, y compris avec les forces de police, afin que celles-ci prennent part activement au renforcement de la liberté d'expression. Cette approche est fondamentale lors qu'on souhaite renforcer la confiance mutuelle et éviter les tensions.

1. Cartographie des besoins culturels et des ressources (locales) disponibles

Bien que les questions culturelles ne fassent pas la une des médias, les populations, lorsqu'on les interroge, déclarent y attacher une très grande importance. Dans de récentes études, la culture arrive en troisième position derrière certains besoins fondamentaux tels que l'éducation de qualité et les moyens de subsistance. La culture est perçue comme essentielle pour une vie de qualité, et offre des perspectives aux jeunes.

Apprendre à lire, à écrire et à compter peut et doit rimer avec apprendre à voir, à entendre et à sentir. Considérés comme un tout, le système éducatif et la vie culturelle favorisent le développement régional. Les questions culturelles sont importantes pour la plupart des individus. Elles doivent donc être abordées sur le fond, et ne doivent pas tomber sous la coupe des partis politiques ni des lignes de clivage qu'ils tracent. Les organisations de la société civile doivent adopter une position autonome face à ces partis.

1.1. Besoins

- Commencer par recueillir des données socio-économiques élémentaires et sonder les ménages quant à **leurs habitudes et leurs modes d'expression culturelle**. Clarifier la notion de culture et faire des choix éclairés (culture élitiste ? culture populaire ? culture de rue ? Toutes coexistent). Procéder par étapes, en privilégiant les initiatives partant de la base. Les organisations de la société civile doivent créer des partenariats avec les universités dans leur région ou leur gouvernorat. N'attendez pas que le gouvernement entame ce travail. En outre, les universitaires au chômage peuvent collaborer et apporter leurs connaissances du terrain. *Calendrier* : projet à moyen terme.
- L'accès aux expériences artistiques et culturelles **dès le plus jeune âge** (l'âge le plus propice à l'apprentissage se situe entre 3 et 5 ans et entre 7 et 10 ans) est essentiel. La priorité est de donner aux enfants et aux jeunes un espace de créativité dans les centres existants.
- De nombreux participants perçoivent la plupart des institutions et infrastructures publiques

9 65% des participants étaient originaires de Tunisie et d'Égypte. Des participants originaires d'Algérie, d'Irak, du Liban, du Maroc, de la Mauritanie et de la Palestine ont également été invités afin de renforcer la coopération entre les pays de la région Maghreb/Machrek.

10 Ariana, Ben Arous, Dahmani, Djerba, Fouchana, Gabès, Gafsa, Hammam-Sousse, Hammamet, Hammam Chatt, Jendouba, Kasserine, La Marsa, Le Kef, Médenine, Meknessy/Sidi Bouzid, Metlaoui, Nabeul, Ras Jebel/Bizerte, Regueb, Sbeitla, Sbiba, Sfax, Sidi Bouzid, Sousse, Tabarka, Tozeur, Tunis, Zaghouan.

11 Surtout du Caire et d'Alexandrie.

Working group during Hammamet Seminar

existantes comme des lieux à l'abandon (bibliothèques délabrées, maisons de la culture et des jeunes sales). Transformez ces lieux en des **espaces accessibles et attrayants**. Identifiez les talents et les besoins locaux spécifiques. Informez-vous et documentez-vous ! Donnez une voix aux jeunes (par exemple, dans les médias).

- Les administrations doivent favoriser le **partenariat entre l'école et les activités culturelles**. On peut aussi apprendre par le jeu et le plaisir ! Les exemples ne manquent pas. Ainsi à Sidi Bouziz, la Maison des jeunes et le Centre culturel ont signé un accord de partenariat avec les écoles.
- **Les images animées** jouent un rôle fondamental. Les populations doivent pouvoir accéder à une riche diversité d'images. Cela suppose de montrer à l'écran des images qui soient le reflet des expressions culturelles locales et régionales, et pas seulement des séries venues d'ailleurs.
- La Tunisie disposait autrefois d'un vaste réseau de ciné-clubs bien implantés sur l'ensemble du territoire. Sur les 220 ciné-clubs de ce réseau, seuls dix ont survécu. Il faut faire revivre cette tradition, la moderniser et la renforcer. **Le réseau de microcinémas du Pérou** constitue un bel exemple à suivre en la matière¹². D'autre

part, la diffusion de **contenus culturels à la radio et à la télévision publiques**, bien qu'essentielle, est quasiment inexistante à l'heure actuelle. *Calendrier* : lancer une campagne au plus vite.

- Les artistes et les producteurs culturels ont exprimé le besoin **d'améliorer la mobilité régionale et internationale** (voir l'exemple européen). Cela couvre les ressources allouées aux déplacements et les procédures de visa (voir article 16 de la Convention de l'UNESCO de 2005).
- Les participants ont à plusieurs reprises identifié l'absence de vision comme le principal défi à relever. En cette période de transition chaotique, on constate une **absence totale d'encadrement de la culture** – «une locomotive potentiellement très puissante est à l'arrêt».

1.2 Ressources

- La dignité pour tous et le respect de toutes les cultures commencent chez nous, dans nos propres pays, nos villes et nos villages¹³. La Tunisie jouit au niveau local **d'une grande richesse et diversité culturelle** qui doit être reconnue et valorisée au-delà des activités artistiques des grandes villes et de la capitale.

¹² Consulter à cet égard le recueil de textes du séminaire, p.19.

¹³ C'est également l'un des principes fondamentaux énoncés dans la Convention de l'UNESCO de 2005.

Action à mener : dresser l'inventaire des différentes formes de pratiques culturelles existantes appréciées par la population, comme par exemple la narration orale ou les spectacles traditionnels. Promouvoir la passion de la lecture en tant qu'activité citoyenne. Créer une vie culturelle dans les villages et les petites villes. Le festival de Regueb qui célèbre l'anniversaire de la révolution a été cité en exemple. *Calendrier* : action à court terme.

- **Potentiel d'innovation sociale** : susciter une vision plus critique et plus pragmatique des espaces (publics) afin que ceux-ci deviennent de véritables lieux de rencontre en faveur de l'action culturelle et du dialogue, par exemple les parcs et les jardins publics, les cafés qui peuvent servir de 'théâtre invisibles' et de lieu d'échange, les taxis collectifs (louages). *Calendrier* : action à court terme.
- **Dresser l'inventaire des espaces publics** qui peuvent être utilisés pour des activités culturelles et artistiques. Signaler ces lieux culturels au public. Créer un label, et une VISIBILITÉ. *Calendrier* : court et moyen terme.
- **Négocier avec les grandes salles de cinéma** afin qu'elles programment **des courts métrages** en première partie des films à succès. *Calendrier* : court et moyen terme.
- **Créer un portail répertoriant les ressources internet existantes**, telles que les biens et services culturels placés sous licence *Creative commons*, dans un esprit de partage (wikis, etc.). Diffuser massivement cet outil. *Calendrier* : six semaines.
- **Tisser un réseau d'«universités volantes»**. Distribuer du matériel faisant état de pratiques exemplaires en arabe (manque de matériel accessible). *Calendrier* : moyen terme.
- **Mettre fin aux rivalités entre centres culturels et maisons des jeunes** (dues aux écarts de rémunération du personnel), car cela entraîne **une sous-utilisation des ressources existantes**. *Calendrier* : court et moyen terme.
- **Financement** : réduire les charges administratives, créer des structures de financement et des processus de prise de décision permettant d'accélérer les décisions et de répondre rapidement aux besoins urgents. *Calendrier* : moyen terme.
- **Décentralisation du financement public** : Le Fonds arabe pour la culture et les arts est un fonds indépendant qui apporte un soutien aux individus et aux organisations dans les pays arabes. Étudier ce fonds en tant que modèle de référence à reproduire au niveau local, par exemple à l'échelle des gouvernorats.
- **Créer un système de loterie culturelle** géré par des professionnels, s'inspirant des expériences britannique et allemande. *Calendrier* : moyen terme.

- **Renforcer le travail en réseau interrégional** à l'échelle du monde arabe afin de générer des idées nouvelles, y compris pour les gouvernements. Mettre en place un réseau trans-maghrébin en trois étapes.

2. Démocratiser le secteur culturel – un pas vers la transition culturelle

- **Ouverture** : «La Culture pour tous»¹⁴ doit être le mot d'ordre d'un débat national. Le secteur doit se pencher sur l'image de l'art et de la culture, ainsi que sur sa propre image aux yeux de la population. Nouer le dialogue. Trouver un langage accessible et attrayant, qui aille au-delà du discours autocentré (élitiste ?) de sa profession en tant qu'artiste.
- Les expressions culturelles doivent être reconnues et valorisées en tant que **vitamines des sens et sources d'inspiration**. Les répertoires musicaux, la pratique et les expressions culturelles des zones les plus reculées doivent acquérir une visibilité. L'art et la culture ne sont pas la chasse gardée d'une élite vivant dans les capitales. Les musées virtuels permettent par exemple de toucher un vaste public sur l'ensemble du territoire.
- **Établir des contacts** entre les communautés, les organisations de la société civile, les artistes, les professionnels de la culture et leur public.
- **Lancer un véritable débat public**. Empêcher la diabolisation des artistes. S'inspirer du marketing. Expliquer ce que sont l'art et la culture et ce qu'ils ne sont pas dans un langage clair et accessible à tous. Aller à la rencontre des populations rurales et leur faire parvenir le message.
- **Lancer un débat sur la manière dont les formes traditionnelles d'expression culturelle contribuent à une culture de la démocratie**. Comment ces formes traditionnelles d'expression culturelle peuvent-elles se développer et s'ouvrir sur l'extérieur ?
- **La visibilité dans les médias de grande diffusion** tels que la radio et la télévision est essentielle pour favoriser ce changement d'attitude et cette valorisation. En Tunisie, il n'existe pratiquement aucun programme consacré aux arts ou à la culture à la télévision. *Calendrier* : mettre en place un groupe de pression dès à présent. En 2013, cette question devra être abordée de façon plus structurée.¹⁵
- **Pour une culture de l'ouverture/Open-GovTN**¹⁶ : œuvrer en faveur de la transparence de l'information et du processus de prise de décision dans le domaine de l'art et de la culture. À titre d'exemple :
 - Le budget des arts et la culture doit être rendu public dans son intégralité. Cela comprend également les détails techniques tels que les fonds alloués aux festivals, ceux alloués aux

¹⁴ C'est également l'orientation générale de la Convention sur la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO de 2005. Ses éléments et objectifs sont très utiles pour ce genre de dialogue. Des versions en anglais et français sont disponibles sur : portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Pour l'arabe, voir unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919a.pdf

¹⁵ Dans cet esprit, consulter l'article 6.2 h de la Convention de l'UNESCO de 2005 qui souligne l'importance des médias et des services publics de radio et de télévision pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles au niveau national.

¹⁶ www.opengov.tn/ar/

secteurs de l'édition, de la production cinématographique et du théâtre.

- Sur le front de l'expertise, il convient d'ouvrir les organes consultatifs et autres réseaux du ministère de la Culture afin que des voix nouvelles puissent y être entendues. Les conditions générales d'accès à ces organes doivent être clairement énoncées et comprises.
- Entamer un dialogue avec les autorités locales, dont la police, par exemple lors de la négociation de l'utilisation d'espaces publics pour des activités culturelles.
- Des «mesures de mise en confiance» sont nécessaires pour établir une coopération, réfréner les jalousies à l'égard du secteur et rendre les procédures de recherche de financements plus transparentes (médiation ? résolution de conflit ?)
- Les **règles de coopération** doivent être clarifiées, documentées et convenues, à être signé par toutes les parties prenantes, à la fois pour la coopération entre les ONG et entre les ONG et les institutions publiques ;
- Commencer par des **débats et des consultations** au niveau local. Utiliser comme espaces les 200 centres culturels existants en partenariat avec les organisations de la société civile et autres acteurs du secteur de l'art, de la culture, de l'éducation et des activités de jeunesse.
- Continuer à informer sur les **droits culturels, la liberté d'opinion, la liberté de création** et à en approfondir la compréhension. Viser une coopération plus forte avec les organisations et les réseaux de droits de l'homme. Conserver et défendre les espaces récemment conquis, notamment sur le terrain de la liberté d'expression.

3. Prochaines étapes vers le renforcement de l'auto-organisation de la société civile dans les domaines de l'art et de la culture

L'auto-organisation est à la base de la confiance en soi et de la réussite. Cela va des bonnes idées aux stratégies savamment orchestrées.

3.1 Cartographie de la société civile dans les domaines de l'art et de la culture en Tunisie :

l'élaboration d'une cartographie conjointe doit partir du secteur lui-même. Il convient d'avoir une vision complète, claire et précise de la nature du travail des organisations de la société civile existantes ainsi que de la portée et de l'impact de leurs actions. Parmi les quelques 9000 organisations de la société civile qui existent en Tunisie, 70% sont considérées comme des «associations culturelles» ou étant actives dans le secteur culturel¹⁷. Identifier et partager les expériences couronnées de succès. *Calendrier* : trois ou quatre mois doivent suffire si l'on se base sur les études de diagnostic existantes.

3.2 Initiative conjointe de cartographie des réseaux locaux existants :

déterminer si ces réseaux existent, où ils se trouvent et s'ils sont ouverts ou susceptibles de s'ouvrir aux associations culturelles. Exploiter les solutions en ligne (Facebook et autres). **Le travail de mise en réseau suppose une vision claire et précise** – pourquoi ce réseau, que voulons-nous exactement, avec qui, pour qui, de la part de qui, quels sont les résultats escomptés, quel est le calendrier. Créer une unité organisationnelle. Rester discret là où les circonstances l'exigent (cas de l'Algérie). Établir des contacts avec le secteur privé et public, y compris le parlement et les collectivités locales. Réduire les distances. S'entraîner aux stratégies de dialogue pour mieux défendre ses positions, se préparer en effectuant un travail de recherche et des jeux de rôle.

3.3 Créer un forum national (Tunisie) des organisateurs culturels indépendants

en s'inspirant de l'exemple de la Coalition de la culture indépendante en Égypte. Cette dernière, créée le 26 février 2011, n'a eu de cesse de soutenir la révolution par l'action culturelle en organisant des festivals, en produisant et en divulguant des œuvres et des publications dans tous les gouvernorats. En Tunisie, de telles initiatives existent, à l'instar de la Coalition nationale de lutte contre la corruption ou de la Plateforme solidarité humaniste qui regroupe 50 organisations de la société civile nationales et étrangères qui combattent les disparités régionales. *Calendrier* : réalisable en trois ou quatre mois.

3.4 Vers une concurrence loyale :

développer une culture de la coopération dans la course aux financements et explorer de nouvelles façons de rester loyaux les uns envers les autres. Par exemple, frapper ensemble à la porte des donateurs (internationaux). Créer des communautés de cinq à dix organisations responsables de 10 projets chacune. Promouvoir la recherche de complémentarités et les synergies. Devenir plus efficace, avoir un plus grand impact ensemble. Organiser une journée d'étude sur «Comment travailler plus efficacement ensemble – obstacles et difficultés à prendre en compte et à surmonter».

3.5 Développer des capacités opératives :

De grands besoins d'**apprentissage technique au niveau micro et méso** ont été recensés, comme par exemple la conception de programmes et de projets basée sur l'analyse des besoins et en fonction des résultats escomptés, besoin de plus de flexibilité concernant la gouvernance démocratique des associations et des organisations de la société civile, les ressources et le financement, y

¹⁷ Dans le même esprit, consulter le Rapport de diagnostic sur la société civile tunisienne rédigé par COWI et la Mission de l'UE à Tunis (juin 2012, 54 pages, en français), basé sur six consultations régionales. Voir notamment la synthèse sur la situation de la société civile actuelle présentée sous forme d'analyse SWOT (pp. 31-32) et le panorama des programmes d'aide existant voués à renforcer l'auto-organisation de la société civile dans son ensemble (pp. 33-40). Le PNUD finance actuellement une cartographie qualitative des organisations de la société civile tunisienne utilisant l'indice CIVICUS

compris la comptabilité et la rédaction de rapports, développement d'une culture de l'(auto-)évaluation et de l'apprentissage par l'expérience. Mettre en place localement des tandems d'apprentissage entre associations et organisations de la société civile peu expérimentées et celles qui détiennent davantage d'expérience. S'inspirer du secteur privé et des PME. Mettre sur pied des équipes de formation pour réaliser des échanges localement.

Souvenez-vous : l'auto-organisation demande du temps, beaucoup de temps...¹⁸

4. Trois solutions concrètes et réalisables pour des politiques culturelles coopératives dans une perspective de développement durable

La gestion centralisée du secteur culturel est devenue dysfonctionnelle. À cet égard, la Tunisie est en train d'opérer une profonde transition culturelle. Le secteur public et le gouvernement ont et auront toujours un rôle à jouer, en tant que catalyseurs de la production et de la participation culturelle et artistique. Il faut néanmoins clarifier, délimiter et rendre opérationnel le rôle actuel et futur de l'État et du gouvernement (vers des politiques culturelles coopératives)¹⁹. Des groupes de la société civile, des réseaux et coalitions devraient rassembler des informations, développer une expertise et engager des conversations directes avec d'autres intervenants, des représentants du ministère, des membres du Parlement, des collectivités locales, entreprises, etc. comme faisable et possible.

- Il est essentiel d'établir des ponts entre la culture et l'éducation, mais aussi entre la culture et le ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, entre la culture et le tourisme (écotourisme). Transmettre le modèle et les enseignements tirés du programme brésilien *Cultura Viva* au-delà de la sphère artistique au sens strict. Développer une vision concrète et allant dans le sens du développement humain des plus défavorisés.
- Mettre sur pied un groupe de réflexion, de collection d'information et de planification composé de tous les acteurs du secteur des politiques culturelles et du développement pour développer une feuille de route pour une transition de politiques culturelles d'ici les prochaines élections générales en Tunisie, prévues pour 2013. Cette feuille de route doit prévoir un processus de travail sur un an.
- Mettre en place et/ou développer les équipes spécialisées dans la mise en place des politiques culturelles au sein de chaque pays du Maghreb et du Machrek, en connectant avec les réseaux et groupes existants d'Arterial et Al Mawred.

Interpellation

« Tout cela semble indiquer que nous avons fait d'immenses progrès...mais quelque chose me dit que cela risque de ne pas marcher... »

(Ray Shonholtz)

Qu'en pensez-vous ? Vrai ou Faux ? Qu'est-ce qui va marcher/échouer ?

Comment poursuivre le transfert de compétences, de connaissances et de savoir-faire ? Synergies et contacts avec les réseaux (inter)régionaux et internationaux.

Les initiatives et expériences de travail en réseau suivantes ont été présentées aux participants:

1. **Doustourna** : Réseau national menant des activités auprès des communautés locales à Hammamet – Zayneb Ferhat ;
2. **Al Mawred Al Thaqafy/Ressource culturelle** – Peter Fares et Hanane Hajj Ali ;
3. **Arterial Network** – Ouafa Belgacem et Sinda Ouertani ;
4. **Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle** – Charles Vallerand et Beat Santschi ;
5. **Réseau U40 «Diversité culturelle 2030»** – Anna Steinkamp et Daniel Lima ;
6. **Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures** – Nagla Abed et Stefan Winkler ;
7. **Fédération internationale de conseils des arts et des agences culturelles (FICCAC)** – Christine M. Merkel et Bilel Aboudi.

CONNEXIONS animateurs des groupes

Tsveta Andreeva, Fondation culturelle européenne, Amsterdam, Pays-Bas

Elyes Baccar, Réalisateur, Association Ciné-AC-TIF, Tunis, Tunisie

Hatem Hassan Salama, Centre Rêzodanse Égypte, Alexandrie, Égypte

Zümrü U. Kutlu, Fondation Anadolu Kültür, Istanbul, Turquie

Daniel Lima, Réseau U40 Afrique, Le Cap, Afrique du Sud

Irinell Ruf, Akademie crearTaT, Hambourg, Allemagne

Ramy Salhi, Fondation euro-méd. de soutien aux défenseurs des droits de l'homme, Tunis, Tunisie

Beat Santschi, Coalition suisse pour la diversité culturelle, Berne, Suisse

Charles Vallerand, Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle, Canada

Stefan Winkler, Institut Goethe, Le Caire/Égypte (Allemagne)

¹⁸ Consulter à cet égard la page 27 du recueil de textes du séminaire : en Allemagne, le secteur des arts et de la culture a mis plusieurs décennies pour mettre en place une structure d'envergure nationale et inclusive.

¹⁹ Consulter à titre de référence l'article 11 de la Convention de l'UNESCO de 2005 et ses directives opérationnelles, tout comme le programme d'assistance technique en gouvernance de la culture de l'UNESCO et l'UE 2011-2013.

Plenary Session of Hammamet Seminar

CONNEXXIONS Equipe du séminaire

Christine M. Merkel, chef de la Division culture et Mémoire du monde :

Directrice de projet, concept et programme, partenariats, présidence.

Anna Steinkamp, spécialiste de programme, Division culture et Mémoire du monde : Programme, organisation, communication

Rihab Masmoudi, assistance de projet

Charlotte Schüller, assistance de projet

Mayke Stauch, Young Professional

EMHRF (Tunis), la Maison de la Culture Ibn Rachiq (Tunis), ARTerrial Network (Le Cap), Al Mawred Al Thaqafy (Le Caire), la Fondation Anna Lindh (Alexandrie), la Banque africaine de développement (Division Afrique du Nord), la FICCAC, la FICDC, le réseau U40 Afrique, U40 International, la Fondation culturelle européenne, le Conseil européen de la musique, le ministère tunisien de la Culture, la Commission tunisienne pour l'UNESCO et le Centre culturel international de Hammamet.

CONNEXXIONS Partenaires

Le séminaire "CONNEXXIONS" a été organisé par la Commission Allemande pour l'UNESCO (Bonn/Allemagne) en partenariat et en consultation avec le siège de l'UNESCO (Secteur de la Culture, Section de la diversité des expressions culturelles et des industries créatives), les bureaux de l'UNESCO à Tunis et au Caire, la Commission européenne (DEAC Bruxelles, mission Tunis), l'institut Goethe à Tunis et au Caire,

En bref

FACT – Forum des associations culturelles tunisiennes – une initiative

Dans le cadre de l'atelier international CONNEXIONS, qui a été lieu du 6 au 8 septembre 2012 à Hammamet, un groupe de travail de participants tunisiens a développé l'idée de FACT – un Forum des associations culturelles tunisiennes. Le projet transfère les résultats de CONNEXIONS d'une perspective régionale à l'échelle nationale tunisienne.

L'initiative FACT vise à offrir une plateforme pour le réseautage et le transfert du savoir des acteurs, professionnels, institutions et associations culturels tunisiens. FACT tient à insister sur la participation de toutes les régions en Tunisie. Une telle plateforme renforce la société civile dans le secteur culturel. Pendant FACT, des recommandations pour une politique culturelle tunisienne seront élaborées afin de les présenter au gouvernement tunisien. Le forum aura lieu en Tunisie en 2013.

Participants of CONNEXIONS U40 Workshop

CONNEXXIONS U40

International Capacity Building Workshop for Young Experts

Alexandria, Egypt, 7 to 9 November 2012

Anna Steinkamp

Following the Hammamet Conference, the German Commission for UNESCO organised an international workshop for young experts – CONNEXXIONS U40 – in Alexandria in November 2012 in cooperation with the Anna Lindh Foundation and the Egyptian NGO AGORA.

The CONNEXXIONS U40 workshop offered a collaborative experience on culture, human development and dialogue for over 40 young people, mainly from the Arab region. Its aim was to strengthen the professional capacity of young experts and to offer medium and long-term networking opportunities. It built on the work of the international U40 Network “Cultural Diversity 2030” – a network of young professionals from all over the world, united in the passion to promote cultural diversity through the means of the 2005 UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions.

Working Methodology

During the workshop, personal networking was encouraged among all participants, coming mainly from Egypt and Tunisia and other Arab countries, as well as from Southern Africa, South and North America, Europe, and Asia. The aim was to meet as many different people as possible which was reflected through varying seating arrangements. Knowledge and action was brought together through a methodological approach.

Programme

The first day was the day of the 2005 Convention on the Diversity of Cultural Expressions. Through experience based inputs participants learnt how the Convention can be applied at the operational level. During the breakaway sessions participants discussed cultural resources and shared lessons learnt from their individual working experiences and own contexts: NGOs, SMEs, associations, networks etc. The first day was concluded by a question & answer session on the 2005 Convention to deepen the understanding of the Convention.

The second day was all about networks and networking. Examples of local, national, regional and trans-regional networks were presented. Through the lens of the SWOT analysis, participants worked out what makes networking for culture, development and dialogue successful and sustainable. The BarCamp methodology for participatory workshop events left open space for content and contributions of the participants. A public exchange session on cultural initiatives from Alexandria concluded the second day. During the last day results and discovered synergies were reviewed, as for example commonalities among the Tunisian and Egyptian situation of artists and the freedom of cultural expressions.

The results are documented in a digital publication. It contains also a methodological manual on those tools applied during the workshop for further use and adaption to the participants’ individual contexts and needs.

Download the full documentation from
www.unesco.de/connexions

Anna Steinkamp works as senior programme specialist within the Division of Culture, Memory of the World at the German Commission for UNESCO. She assumes responsibilities of the German point of contact for the 2005 UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions. She is the executive coordinator of the international U40 Network “Cultural Diversity 2030”. She is part of the CONNEXXIONS team and was responsible for programme design, organisation and communication as well as for the concept of the Alexandria workshop.

II. Cultural Policies, Inspiring Practices and Players

Creative workshop during Hammamet Seminar

The right to adopt measures aimed at protecting and promoting the diversity of cultural expressions makes the 2005 UNESCO Convention a Magna Charta of cultural policy. This provision is one of the Convention's key messages. Therefore, this chapter gathers policy measures, programmes, cultural initiatives and players set up by various stakeholders at national or regional level. Examples from Egypt, Brazil, Peru and Germany illustrate how governments and civil society are joining efforts to protect and promote the diversity of cultural expressions. These examples are to support civil society actors and governmental players when planning and making policies and cultural activities. They are replicable by others and could, therefore, inspire for more and better policies and activities for cultural diversity.

Proposal for a General Framework for a New Cultural Policy in Egypt

Submitted to the Egyptian People's Assembly
Culture, Media and Tourism Committee by the
Egyptian National Cultural Policy Group,
19 March 2012

In June 2012, this outline was officially adopted, after a series of hearings and discussions, by the cultural committee of the Egyptian Parliament before the Parliament was dissolved (by ruling of the constitutional court June 15th, 2012).

Introduction

A clear, comprehensive and public cultural policy is vital. It furnishes a national vision for work in culture, the arts, and heritage, and it sets the general framework for the goals and courses of action to which the state and all cultural actors should commit themselves in the interest of supporting and strengthening the cultural realm in their country. A cultural policy, then, is a compilation of plans, actions and practices that seek to fulfil the cultural needs of a country or society through the optimum investment of all the available material and human resources in that country or society.

In practical terms, a cultural policy is a working plan that the cultural sector submits to parliament in the hope that parliament approves this plan together with a budgetary allocation sufficient to enable the realisation of the plan's stated goals. Following such approval, parliament assumes the responsibility of monitoring government's performance in putting the plan into effect.

A cultural policy serves two crucial purposes. It averts needless squandering of material and human resources, and it ensures that cultural work is integrated alongside diverse aspects of political, economic and social action into a single national plan.

As important as the existence of such a policy is in any country, Egypt has never had an explicit national cultural policy. There have been individual initiatives that some might metaphorically term a cultural policy (such as those by Taha Hussein, Badr al-Din Abu Ghazi, Tharwat Okasha and Farouq Hosny), but they remained linked with the individual and they lacked the compre-

hensiveness of a policy that addresses an entire society. A national cultural policy must be drawn up by a group that represents a society in all its diversity and trends, and it must be made public.

The National Cultural Policy Group (NCPG), which is made up of 25 cultural innovators, university professors and experts in cultural administration, was founded through an initiative launched by the Al Mawred Cultural Foundation for the purpose of formulating an Egyptian Cultural Policy. As a framework for its efforts, the NCPG used the cultural policy template developed by the cultural policy task group formed by Arterial Network, the largest non-governmental cultural network in Africa. The purpose of this template created by the Arterial Network is to facilitate the task of cultural policy makers in African countries by supplying them with a generic policy that can be adapted to the particular contexts of each country. In January 2006, the African Union adopted the Charter for Cultural Renaissance which emphasises the need to carry out "an in-depth renewal of national and regional approaches in terms of cultural policy." The second session of the conference of African Union ministers of culture, which met in Algiers in October 2008, adopted a Plan of Action on the Cultural and Creative Industries in Africa. The Plan of Action aims to encourage "member states to harmonise and coordinate their respective national policies on the development of the cultural and creative industries," and it holds that member states "have to create favourable policy and legal/institutional frameworks for the promotion of cultural and creative industries." Arterial Network's cultural policy template is a response to these recommendations and principles.

This proposal for a cultural policy adopts UNESCO's definition of culture "as the whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features that characterise a society of a social group. It encompasses not only the arts and letters, but also modes of life, the fundamental rights of the human being, value systems, traditions, and beliefs." The definition further states, "It is culture that gives man the ability to reflect upon himself. It is culture that makes us specifically human, rational beings, endowed with a critical judgement and a sense of moral commitment. It is through culture that we discern values and make choices. It is through culture that man expresses himself, becomes aware of himself, recognises his incompleteness, questions his own achievements, seeks untiringly for new meanings and creates works through which he transcends his limitations."

In addition to this definition adopted by the World Conference on Cultural Policies in Mexico City, in 1982, this proposal also rests on a number of regional and international cultural conventions to which Egypt is a signatory party and which are concerned with contemporary cultural works and cultural industries and seek to meet the current and future needs of these fields and those working in them.

This General Framework, which NCPG has submitted to the People's Assembly Culture, Media and Tourism Committee, contains the major features of a proposed cultural policy which will be divided into several sections covering all the cultural sectors in Egypt. It should be stressed that all components of this General Framework should be regarded as part of an integrated and inseparable whole.

General Principles for the Proposed Cultural Policy

The Cultural Policy for the Arab Republic of Egypt is committed to the following basic principles:

1. **The preservation of the Egyptian cultural identity:** Egyptian cultural identity is one that is fed by a multiplicity of diverse sources that are deeply rooted in Islamic, Arabic, ancient Egyptian, Coptic, African and Mediterranean cultural heritages. It is a living identity that is continually renewing itself. Its various components are constantly interacting with the developments of life in Egypt and the world, and with contemporary cultural production, making it a permanently vibrant and dynamic system.

2. **The cultural dimension of economic and social development:** Culture is a fundamental component of economic and social development plans. It can influence them positively or negatively, which is why development cannot be isolated from the needs and demands for developing people culturally, which is to say cognitively and psychologically.
3. **Democracy and the respect for human rights:** Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts, and to share in scientific advancement and its benefits." The realisation of this principle demands that all avenues of cultural work remain open, in a democratic and just manner, to all Egyptians in all the diversity of their cultural backgrounds, opinions and beliefs.
4. **Sovereignty:** The state retains its sovereign right to maintain, adopt and implement policies and measures that they deem appropriate to protect and promote the diversity of cultural expressions in its territory, while ensuring the free flow of ideas and works. This sovereign right is enshrined in the Charter of the United Nations and upheld by the principles of International Law, and should be exercised in a manner that does not conflict with the basic freedoms protected under the International Declaration of Human rights and International Law, and particularly the freedoms of opinion and expression.
5. **Transparency, accountability and evaluation:** The cultural policy of the state must abide by a set of codified mechanisms that work to ensure complete transparency so that all information relevant to the cultural domain is available to regulatory bodies, civil society organisations, and to the citizenry, in general. The cultural policy must therefore provide for the development of indexes, evaluation tools, and appropriate and systematic review. A national convention should be held to ratify and adopt the final version of the cultural policy.

The Main Pillars of the Proposed Cultural Policy

1. **The preservation of Egyptian material and moral cultural heritage:** This is one of the most important established principles of the Egyptian people. It applies not only to the ancient Egyptian, Coptic and Islamic antiquities that must be protected and that all Egyptians should be encouraged to take pride in. It also embraces all the architectural, visual, musical, literary, linguistic and mode of life legacy that the Egyptian people have accu-

culated over the diverse eras and epochs of their history. This legacy must be protected and documented, and efforts should be made to increase the public's awareness of its importance and to regulate the ways it is used.

2. Promoting and supporting contemporary Egyptian cultural production:

Attention to the support for, production, documentation and distribution of contemporary Egyptian cultural creativity, in its various fields and disciplines, and in its methodological and stylistic diversity, should be a top priority of the Egyptian Cultural Policy. This steadily growing cultural domain forms a major link between a huge and growing sector of cultural producers and the public at home and abroad.

3. Stimulating cultural cooperation between Egypt and other countries of the world:

Given Egypt's important position historically and geographically, and in light of the unique role that Egypt has played in the Arab region and in the African and European continents, and out of the aspiration of a more effective and influential Egyptian role at the international level, this policy stresses the need to adopt more effective strategies in the area of international cultural relations as based on equality and mutual respect between the Egyptian culture, in all its diversity, and other cultures of the world.

The Aims of the Egyptian Cultural Policy

The general objective of the Egyptian Cultural Policy is:

To support and develop a rich, creative, dynamic and productive cultural life in which all Egyptians may participate and from which all Egyptians may benefit without discrimination. This Policy also affirms the intrinsic right of every Egyptian citizen to receive, in a free and equitable manner, the cultural services that are supported by public funds and to the unrestricted creative expression of his/her views and feelings.

To achieve this general objective, this cultural policy has set the following strategic aims for the next three years:

1. Raising the level of governmental expenditure on culture to 1,5 % of the national budget over a period of 3 years and publicising how this allocation is to be distributed and spent.
2. Decentralising culture politically, administratively and geographically, and ending the hegemony of the capital and other major urban centres over cultural life.
3. Integrating cultural policy and educational policy in Egypt, starting at the primary school level, and elevating the standards of art education as a specialised field of instruction.
4. Restructuring the Ministry of Culture and all the frameworks for the funding and administration of culture so as to enable civil society to play an effective role in cultural life and in order to increase transparency and prevent corruption.
5. Promoting the respect for the freedom of cultural work, eliminating laws and regulations that restrict cultural freedoms, and raising public awareness of the need to respect and protect the freedoms of opinion, creativity and expression.
6. Supporting dialogue among and the involvement of all social and political forces in the design and implementation of the cultural policy, and pursuing all possible means to ensure the respect for cultural diversity as a permanent tenet of Egyptian culture.

Means of Implementation

In order to attain the general objective of this cultural policy through the above-mentioned subsidiary aims, we propose that the following decisions, measures and instruments be pursued through the People's Assembly, government agencies and civil society:

I. The People's Assembly should:

1. Undertake a comprehensive revision and development of the entire corpus of laws and regulations that affect cultural work. Legislators should focus, especially, on laws pertaining to the freedom of opinion and expression, the freedom of publication, the creation of public service companies, the use of public spaces, taxes and customs, the operation of artistic and cultural sites, intellectual property rights, support for artists and writers, and other such areas where effective legislation can promote the aims of this cultural policy. It is simultaneously important to bring legislation in line with and to compel the executive authorities to implement the regional and international conventions to which Egypt is a state party but the provisions of which have yet to be put into effect. One such convention is the UNESCO Convention for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005). The National Cultural Policy Group is currently preparing a detailed list of the legislation that needs to be revised and developed.
2. Determine – following a broad-based discussion – the selection criteria and methods that determine how monetary allocations are dis-

Fayrouz Karawayya presenting the Egyptian proposal at Hammamet Seminar

tributed across governorates, cultural institutions and individuals. Once established, the criteria and methods must be made public and implemented in a transparent way.

3. Adopt this cultural policy complete with the agreed-upon mechanisms that will enable government agencies and the institutions of civil society to monitor follow-through and to objectively assess government performance. The results of evaluation processes and all other information pertaining to this Policy must be made public. Stakeholders should subsequently agree to a system for revising and improving this policy in three- or five-year intervals.

II. Government Agencies should:

1. Ensure the democratic and equitable distribution of national budgetary allocations to culture across all governorates in accordance with population density and in a manner that is consistent with development priorities and that particularly takes into account the needs and concerns of the marginalised governorates. The distribution of allocations must take place in accordance with publicised and transparent criteria and procedures so as to enable stakeholders in the cultural sector to participate in the decision-making processes related to the distribution of the allocations to their governorates among cultural projects, independent cultural organisations, and individual creators. The distribution of the allocations should also strive to strike a balance between support for

the preservation and documentation of material and cultural heritage, and support and encouragement of contemporary Egyptian creativity.

2. Reformulate the role of the Minister of Culture so that it can act as the coordinator between the various ministries and thereby ensure that government agencies play their required role in the implementation of this cultural policy in the various sectors to which it applies. Such a coordinating role is essential in view of the overlap between the cultural sphere and the domains of other ministries, such as the Ministries of Education, Information, the Economy, Industry and Trade, Youth and Sports, Awqaf (Religious Endowments), Tourism, Finance, the Interior, and Local Development. The Ministry of Culture should also act as the major funder and sponsor (as opposed to the producer, executor and distributor) of cultural activities and services. In addition, the Ministry has an important role to play in representing the cultural sector before the People's Assembly.
3. Conclude the agreements and design the programmes needed to integrate the services of the Ministries of Education and Culture. These ministries must commit to proper arts and literature instruction in public primary schools, to develop appropriate courses and syllabi for the creative arts and cultural administration, and to link these with technological development in order to enhance the ability of the national creative industries to compete in local and international markets. They should promote the inclusion of art instruction and appreciation into the secondary school and university curricula.
4. Set into motion the gradual administrative reform of the Ministry of Culture with an eye to resolving the problem of its overstaffing and to facilitating the shift of the ministry's role from producer and distributor of cultural services and products to chief funder and sponsor of cultural work. This cultural policy also recommends reincorporating the Ministries of Culture and Antiquities into a single ministry. There should also be a shift away from "government administration" and toward the "public institution" mode thereby promoting the independence of culture from the executive authority while simultaneously providing for financial and administrative oversight of cultural work by government regulatory agencies and the public.
5. Develop and institute plans and measures to enable the Ministry of Culture to assume a pivotal role in boosting strong national cultural industries as major contributors to the national economy. Toward this end, the Minis-

try of Culture must coordinate closely with the Ministries of Economy and Trade and Industry, and with the private sector. In addition, it must seek to foster a legislative and regulatory environment conducive to stimulating investment in these industries and enhancing their competitiveness.

6. Set into motion a Ministry of Culture sponsored initiative to document all aspects of cultural work in Egypt through an information network that brings on board independent cultural institutions. The collected information must be made available to the Egyptian people, tourists and scholars of all disciplines through cultural information centres established in every governorate.

III. The Civil Society should:

1. Independent cultural organisations should be included as effective participants in the processes of drafting, implementing, monitoring and evaluating this cultural policy. To ensure this, there must be a legal framework conducive to facilitating the creation of and the activities of community-based cultural organisations, such as public service companies, the nature of whose work differs radically from the community associations that fall under the

Ministry of Social Solidarity. In addition, the laws and regulations pertaining to the production and distribution of cultural services and products must be streamlined and unified.

2. Independent cultural organisations must commit to the sound management of public moneys, to transparency in their budgets and sources of finance, and to the respect of the laws governing cultural work in Egypt, bearing in mind the need to develop these laws in order to free the realm of cultural work.
3. Artist syndicates and unions must be freed from government control and intervention. Simultaneously, they must be encouraged to exercise their functions to elevate the professional standards of their members while protecting their interests and refraining from intervening in the artistic practices and processes.

The National Cultural Policy Group (NCPC) includes 25 Egyptian academics, artists, writers and cultural activists. The group was formed on a volunteer basis in September 2010. Following the revolution in 2011, it began setting a vision for cultural policies in Egypt.

AGORA – Social and Cultural Development through Creative Community Involvement

An Experience from Alexandria, Egypt

Reem Kassem

AGORA's Mission is to provide an outlet for creative community involvement through education, production and dissemination of Arts and Culture.

Background

In 2009, cultural operators noticed the inevitable need for public space events, street arts and the exploration of a new kind of audience: the public not yet engaged in cultural and artistic activities. Attempts towards achieving those objects were unsuccessful due to the rigidity and corruption of the government. The government prohibited collective gatherings for any reason even if for the sake of arts. The decision making positions in big and influential cultural institutions did not support any initiative towards going out to the public rather than waiting for them behind fancy walls. Nevertheless, we did not give up trying to go out to new audiences through many other creative – less risky – ways.

In July 2009, a network of cultural centres in Alexandria was initiated. The network advocated for the first big street event in Alexandria. Network members co-organised on 4 June 2010 the first street arts festival in the Es3af Garden opposite to Alexandria Stadium. The plan of this network was to organise a series of street festivals. However, with the political happenings in July 2010 and the killing of Khaled Saeed in Alexandria it was impossible to implement the plan.

This struggle came to what has become known as the “Cultural Revolution”. When the protests started on 25 January, a new window was opened, giving artists a sign that they should take the lead. In less than five days, songs were composed, poetry was written, theatre productions were initiated, photography exhibitions were prepared, and short films were made. Stages were built in public spaces for artists to give revolutionary artistic performances. As a result, community arts became one of the representations

of Egypt's contemporary culture and, in a way, served to advocate for new cultural policies.

Start With Yourself Festival – Towards Positive Social Change (First Edition)

After the stepping down of Mubarak on 11 February, I, now director of AGORA Arts and Culture, decided to make use of the revolutionary energy where people were receptive and open for change. Vision for this action was to put culture on the priorities agenda as a tool for social and cultural development. The tool to achieve this vision was to engage people in meaningful dialogue and help them understand and appreciate the cultural diversity through getting them together in a public space arts festival. On 24 February 2011 the first edition of the festival in Shalalat Gardens took place. The preparation process was very quick and spontaneous since it was just 13 days from the stepping down/resignation when the whole country was in real mess and danger. Shalalat was previously used by the Ministry of Culture and already had a stage. A public call for volunteers was launched, and the response from young people was impressive. Cleaning, painting and restoring the stage were carried out by the volunteers two days prior to the festival. Everyone brought basic cleaning materials from his home. There were some contributions from the inhabitants of the neighbourhood, when they saw the young people painting and cleaning the garden in preparation of the festival. The stage supplier gave us the equipment as a contribution. Rotary Club Alexandria Cosmopolitan covered the printing cost and some other miscellaneous expenses. Many aspects proved the response of the community to the urge for social and cultural development.

At the beginning, we had only one confirmed band who agreed to perform without any fees,

Band Massar Egbari at the 4th Edition of Start with Yourself-Festival (Alexandria, Nov. 2012)

but after announcing the event on Facebook we received phone calls from other artists who were very generous and offered to perform for free. The programme of the festival ended up with five young bands, two of which came from Cairo, one theatre group and one folk dance group. There were also some children activities, such as painting, face painting, spin art and origami. Young people were also engaged in small roundtable discussions to talk about possible suggestions for rebuilding and reforming the country through the use of arts and culture.

Start With Yourself Festival – Dream, Achieve, Change (Second Edition)

On 7 October 2011 the second edition of the festival took place on the magnificent Stanley Beach. The festival was attended by approximate 9000 people. 22% of the expenses of the festival were contributed by the audience as donations, which is

another aspect for social and cultural responses. The festival was preceded by an awareness building campaign through graffiti and flag painting. The theme of the festival was 'Dream, Achieve, Change'. One of the basic features of the festival is to engage the audience in the preparation and the choice of the venue and the programme. After the first edition we launched a questionnaire on Facebook to designate the festival's venue.

Start With Yourself Festival – Exchange to Change (Third Edition)

The festival on its third edition has added the international dimension with the performance/project of the 'Batti7'a Group'. Meeting up with the theme 'Exchange to Change' meaning to exchange with the other, engage in dialogue and promote mutual understanding. Keeping the original objectives of the festival and integrating them with the new theme, the

Reem Kassem during CONNEXXIONS U40 Workshop

festival highlighted through its pre-activities and programme the idea of knowing the other, exchanging before judging; thus promotion for appreciating cultural diversity. The festival took place on 27 April 2012 in the historical quarter, the Roman Theatre. Due to the importance of the location the logistics of organising the festival were very difficult to handle.

Outcomes so far

1. Government Officials: Due to the logistical arrangements and security preparations of public space events, cooperation with government officials is a must. In doing so, a relationship has been developed and some advocacy activities have been taking place towards accepting public space activities.
2. Other Initiatives: After the first festival in February 2011, many youth initiatives and other organisations started exploring the public space for similar activities. Lights have been shed on the right of self-expression using a meaningful vehicle such as arts and cultural activities.
3. The public space: We noticed that the use of public space in artistic and cultural activities has numerous benefits for the space itself. Such activities transform the space for good and increase its attraction and importance. A significant example is the Shalalat Park; Agora was the first to use the Park for an arts festival. After Agora's festival other organisations used the park for other activities, which made the venue nearly a cultural hub. A testimony by

the Engineer managing the Park's affairs: "The Park was an attraction for young people who smoke drugs; they used to come at night where they can sit in the dark and smoke. Many families prevented their children from coming to the park. You returned life to this beautiful park by showing that respectable activities and good people can come here".

4. Diversity of Audience: The festival works on attracting all social classes from very diverse backgrounds. Usually it is free entry or has a very small entrance fee which anyone can afford. The festival's unique feature is its diverse locations, where it explores every time a new neighbourhood. Thus, it assures the exploration of new kinds of audience.
5. Social and Cultural Development: The festival works on engaging the audience in the art making/preparation process, where each edition has an awareness raising campaign.

Yet a lot needs to be done.

Further information on AGORA and its activities:

www.facebook.com/AgoraOrganization

Reem Kassem is the founding Director of the Egyptian NGO AGORA Arts and Culture, which was established in 2011 as an independent arts education institution based in Alexandria. She works also as a performing arts curator at the Bibliotheca Alexandrina Arts Centre.

Social and Cultural Development through Cultural Diversity

Living Culture Programme, Brazil

Giuliana Kauark, Lilian Richieri Hanania

The Living Culture Programme was launched by the Brazilian Government following the adoption of the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (2001) and during the negotiations of the 2005 UNESCO Convention. Since its inception, the Programme has been presented as a practical and viable initiative aiming at fostering cultural diversity. Initially implemented within Brazil, the Programme is now being replicated in other countries.

Brazil's *Programa Cultura Viva* (Living Culture Programme) is an innovative and inspirational measure introduced by the government to provide all citizens with equal access to cultural production and dissemination. In this task, its partners are mainly varied civil society initiatives. The Programme acknowledges local cultures and supports the development and production of cultural content and contemporary arts, while also improving access to arts and arts education. By doing so, it consolidates cultural policies at the local and national levels and supports grassroots cultural initiatives. This initiative also successfully links culture and development by promoting social development through cultural diversity.

Born from a Simple Idea

The Living Culture: Culture, Education and Citizenship Programme was initiated by the Brazilian Government as the most important measure of its new cultural policy approach idealised by the famous musician Gilberto Gil (who served as Brazil's Minister for Culture from 2003 to 2008) and implemented since 2003. The Programme brings together three dimensions pursued by the current Brazilian cultural policy: culture as a symbolic expression, both aesthetic and anthropological; culture and citizenship as a right for all Brazilians; and culture as an economic and productive asset for development.

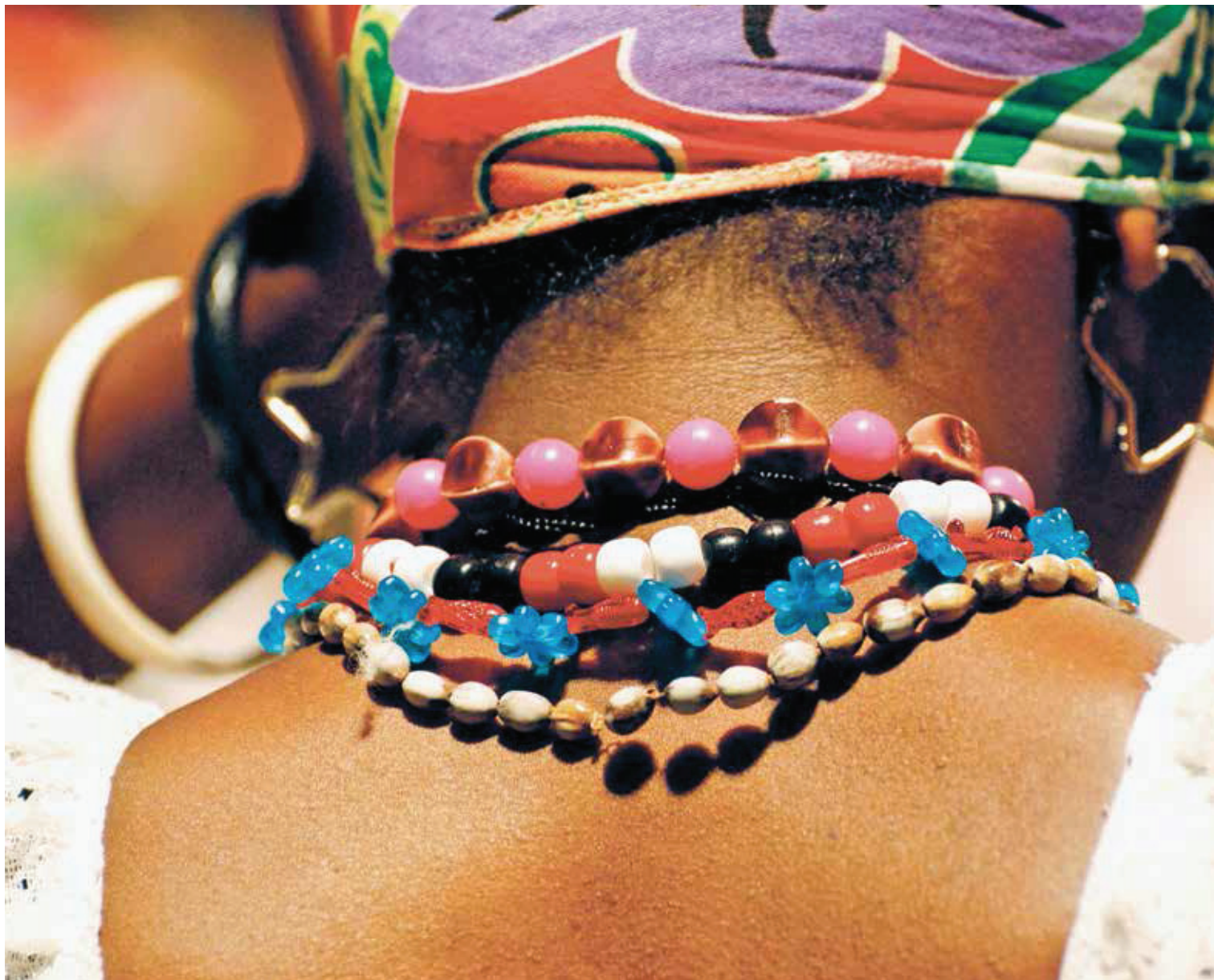
The Programme, created by the Decree n°156 of the Brazilian Ministry of Culture in July 2004, aims to finance already existing cultural initiatives – mainly developed by civil society stakeholders – through the mechanism of tenders. The first call for proposals for participation and partnership under the Programme was launched in July 2004. Living Culture falls under the responsibility of the Department of Cultural Citizenship

of the Ministry of Culture¹, which is in charge of developing, implementing and evaluating strategic programmes and projects required for the effective renewal of cultural policy. The Department also coordinates and promotes studies and researches to subsidise the development, implementation and evaluation of cultural programmes and projects (Internal Regime of the Department, 2004).

During its conceptualisation, Living Culture was designed to build cultural centres in the slums of large Brazilian cities and in specific smaller cities deprived of cultural spaces (such as libraries, museums, and cinemas). However, anticipating that the impact of such a programme would be limited, the Brazilian Ministry of Culture instead proposed to finance pre-existing civil society projects, but from a new perspective, which considers culture as a way to bring citizenship and social development to less favoured communities. The Living Culture Programme reaffirms the self-organisation of the working class, of traditional communities and also the funding of cultural spaces for different social groups.

The main initiative of Living Culture has been the creation of 'Culture Points', which act as the central players in charge of implementing the Programme. The size of each Culture Point and the cultural activities developed therein (such as sound recording, video, dance and theatre) remain variable and flexible, as they attempt to respond to community needs and aspirations. The freedom of action, respect for local dynamics and responsibility in the use of financial resources within the Programme are based on the concept of 'shared and transformative management' between the government and local communities, which endorses the ideas of autonomy and

¹ Hereinafter "the Department".

Ponto de Cultura Floresta Criativa – Tambores da Floresta, Brazil

empowerment. So far, approximately 3.000 Culture Points have been funded across Brazil, even if part of them existed only for a short period of time.

Other initiatives fostered in the framework of Living Culture have attempted to promote the involvement of different ministries, Brazilian states and municipalities. Between 2004 and 2007, namely, the first three years of the Programme, the following initiatives were promoted:

- The Living Culture Agent initiative, a partnership between the Ministry of Culture and that of Labour and Employment, stimulates young people to get interested in artistic careers by granting them financial support during a six-month period wherein they develop activities in Culture Points.
- The Digital Culture initiative allows communities to record their own images with digital

equipment. The initiative promotes the use of free software and the reuse of equipment considered outdated, allowing for technological appropriation and autonomy.

- The Living School initiative, a partnership between the Ministries of Culture and Education, promotes innovative teaching projects focusing on culture.
- The Griô initiative protects and promotes the oral traditions of communities held by storytellers called Griôs, who have acquired knowledge from ancestors and pass them on through stories.

From 2007, new initiatives have been fostered within the framework of the Programme:

- The Culture and Health initiative, a partnership between the Ministries of Culture and Health, aims to encourage projects that humanise hospitals and health facilities through artistic expression.

- The Small Culture Points initiative funds activities aimed at preserving childhood culture, as well as guaranteeing child and adolescent rights, especially the right to play.
- The Experience Economy initiative strengthens social sector organisations wishing to transform themselves into viable cultural enterprises capable of selling their products and services. Based on the assumption of an ‘economy of solidarity’, the initiative promotes autonomy through networking, collaboration, sustainable and fair trade.

By these means, Living Culture aims to develop cultural citizenship and to stimulate local cultural productions throughout the country. Through this Programme, the Brazilian Ministry of Culture has attempted to promote discussion with cultural groups (whose very existence in some cases was unknown) on alternatives for sustainable human development. This demonstrates the willingness on the part of the government to seek sustainable models for effective social and cultural development in working classes and traditional communities.

The Culture Point Model

The Culture Points initiative is at the heart of the Living Culture Programme and is an inspirational model with great potential for replication.

Culture Points are variously hosted by NGOs, schools, community radio stations, museums and targeted communities (such as low-income groups, youth-at-risk, traditional communities including indigenous people and the *quilombolas*, Afro-Brazilian communities descending from African slaves brought to Brazil until the end of the 19th century). These host institutions are existing organisations that have previously developed cultural activities independent of government support.

Call for host organisations is made through a public tender and selection is done by an evaluation committee. A carefully thought-out selection process is in place. In addition to qualitative criteria relating to the type of cultural project developed, the government has established special selection criteria for effective regional distribution of resources. The selection criteria take into account the Human Development Index of various Brazilian regions; the population density of Brazilian states; and the proportion of proposals submitted by each state. In fact, cultural industries and public cultural services are concentrated in the richer South and Southeast regions of Brazil. The North and the Northeast, among the poorest regions in the country, have very few cultural spaces. The distribution of cultural spaces is directly related to the socio-economic character of the regions.

The Living Culture Programme aims to improve this situation. In 2008, 40,55% of the Culture Points were located in the Southeast and 33,79% in the Northeast. Hence, a certain balance has been reached between the richest and poorest regions. The South, North and Midwest regions accounted for 10,60%, 7,83% and 7,22% of Culture Points respectively².

Furthermore, since 2010, agreements have been signed with state governments and municipalities across the country for the selection of new Culture Points. These partnerships have increased the number of initiatives as well as the financial investment in the Programme and have contributed to a greater balance between Brazilian states and local governments.

Once selected, the organisations receive governmental funding support over three years to develop the proposed project. After those three years, and even if they do not benefit from public funding anymore, the organisations can continue to present themselves under the “Culture Point” label, which helps in the search for new funding.

According to 2006 research by the Public Policy Laboratory at the Rio de Janeiro State University³, 67% of Culture Points cited access to cultural products as the main motivation to engage with the Programme, while 14% pointed to preservation of community traditions.

The vast majority of Culture Points (79%) target public school students, while 60% of initiatives are aimed at people in social risk, 53% at African descendants, 51% meet the needs of low-income populations living in areas with precarious supply of public services and 43% of initiatives work with women. The vast majority of beneficiaries (97%) are aged between 16 to 24 years old. The research also shows that the Living Culture Agent appeared in 88%, the Digital Culture in 44% of the Points. The initiatives Living School and Griô were present in only 6% of the Points⁴.

The Ministry of Culture is meant to play an important role in the management and supervision of all Culture Points initiatives. The Programme foresees that the Ministry shall provide financial resources, undertake monitoring, support training and build networks. Culture Points are progressively linked within a network (still insufficiently developed nowadays), aiming at allowing them to exchange experience, information and results. These networks are increasingly built at the national and state levels and meetings have taken place since 2006.

2 DOMINGUES, João.
Programa Cultura Viva:
políticas culturais para a
emancipação das classes
populares. Ed. Multifoco. Rio
de Janeiro, 2010, p. 272.
3 Idem, p. 287.
4 Idem, p. 285-286.

There are three main instances of network participation of Culture Points at the national level: Teia (web), the annual national meeting of Culture Points; the National Forum of Culture Points, which is the political body that brings together representatives of Points; and the National Commission for Culture Points, which represents triumph for civil society actors in the context of their relationship with the Ministry. Besides these instances, institutions are also selected through tenders to become “Big Culture Points”, whose function is to articulate Culture Points and promote sharing among those entities. Nowadays there are 126 Big Points in Brazil.

Difficulties to overcome

The monitoring and evaluation of the Living Culture Programme is conducted by the Ministry of Culture through reports by and meetings with the Culture Points at the end of each stage of the work plan. These reports point notably to delays in the transfer of resources by the Ministry. According to the research by the Rio de Janeiro State University mentioned earlier, 82% of the funds were released late, causing both disorder in the work and distrust in the government.⁵ A second issue is that of accountability by beneficiary organisations, as most of them do not have the necessary experience on budget management and no training is provided by the Ministry of Culture in this sense. In fact, many of them experience difficulties in submitting the documentation required by the government. These institutional-bureaucratic inefficiencies do not question, however, the concept on which the Programme is founded.

The financial aspect of the Programme is one of the most delicate to address. Between 2004 and 2009, more than 210 million USD were invested through the Programme. Each selected institution annually receives approximately 34.000 USD from the Ministry of Culture. Governmental support lasts for three years. During this initial phase, activities of the Culture Points are financed by government grant and by any other funding source the Points can count on. After three years, the organisations are expected to become financially independent. Without the support of governmental funding, however, some Culture Points have disappeared, while others have merged with bigger entities in order to survive.

An Inspirational Practice that Promotes the UNESCO Convention

The simplicity of the Living Culture Programme model is disproportional to the impact of its achievement. For it has enabled various segments of Brazilian society to have real access to innova-

tive means of cultural production and diffusion, which has in turn promoted digital inclusion in the country.

The Programme was launched by the Brazilian Government following the adoption of the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (2001) and during the negotiations of the UNESCO Convention. It shares the objectives and guiding principles of the Convention, like the importance of traditional knowledge as a source of intangible and material wealth, the importance of culture for social cohesion, and the importance of the vitality of cultures, including for persons belonging to minorities and indigenous peoples. Since its inception, the Programme has been presented as a practical and viable initiative aiming at fostering cultural diversity.

Living Culture is a good example of the kind of political measures called for in Article 6 (right to protect and promote the diversity of cultural expressions in the national territory, *inter alia* through “providing domestic independent cultural industries and activities in the informal sector effective access to the means of production, dissemination and distribution of cultural activities, goods and services”; “providing public financial assistance”; “nurturing and supporting artists and others involved in the creation of cultural expressions”), Article 7 (creation in the national territory of “an environment which encourages individuals and social groups: (...) to create, produce, disseminate, distribute and have access to their own cultural expressions”), Article 10 (promotion of the “understanding of the importance of the protection and promotion of the diversity of cultural expressions”), Article 11 (participation of civil society) and Article 13 (culture and sustainable development).

This Programme model can be easily transposed to the particular circumstances of other countries and cultures owing to its conceptual simplicity, flexible format and relatively low costs. It is especially relevant for countries with social inequalities, as it empowers the lowest strata of society with the resources needed to create an alternative horizontal system of cultural production and distribution.

Living Culture is attracting and inspiring governments, arts councils and cultural organisations across Europe and Latin America. *Officine dell’Arte*, a project by the Italian government, follows the Brazilian model. Another project inspired by Living Culture is *Points of Contact*, organised by the UK Department for Culture,

⁵ Idem, p. 294.

Media and Sport; Queen Mary University of London; Arts Council England; and the British Council. Points of Contact fosters cultural exchange between the Living Culture Programme in Brazil and social projects in the UK through reciprocal learning visits between arts organisations, policy makers and funders.

Latin American countries have also demonstrated interest in the Living Culture Programme. During the *II Congresso de Cultura Ibero-Americana*, at the meeting of the Ministers of Latin America, the Community of Portuguese-Language Countries and the Caribbean in 2009, representatives of 15 countries pledged to present a proposal for an Ibero-Culture Programme along the lines of the Culture Points at the Summit of Heads of State for Ibero-America. Technical cooperation agreements have been concluded with Paraguay and Uruguay in 2010 to implement the model of Culture Points abroad. In September 2010, a proposal to establish a *Programa Nacional de Apoyo a la Cultura Comunitaria y Autogestiva* (National Programme for Supporting Communitarian and Self-managed Culture) – an adaptation of the Living Culture Programme – was also presented to the Argentinean Parliament.

The above-mentioned efforts at replication are a good measure of the inspirational quality of the Living Culture Programme, in which cultural diversity has been linked to cultural democracy and cultural economy. The Programme has fostered social development and a networked economy by empowering communities and collective processes. Living Culture, thus, embodies the concept of cultural diversity through the redistribution of public funding and the empowerment of civil society stakeholders.

More information:

www.cultura.gov.br/culturaviva

Giuliana Kauark is a cultural manager and currently serves as the Director of Cultural Centres of the Cultural Foundation of Bahia, Brazil. She is also a professor of the post graduate programme in Cultural Management at SENAC, Bahia. Giuliana holds a Master's Degree in Culture and Society from the Federal University of Bahia; her thesis was on "Timely Diversity: Participation of the Brazilian Ministry of Culture during the negotiation of the Convention for Cultural Diversity". Her undergraduate degree is in Communication. She is a Fellow of the U40 Network "Cultural Diversity 2030" since 2010.

Lilian Hanania, a lawyer admitted to the São Paulo and Paris Bars, currently works at the French Ministry of Foreign and European Affairs. She holds a Master's degree in International Economic Law and a PhD from the University of Paris I – Panthéon-Sorbonne; her PhD thesis was on "Cultural diversity and trade in cultural goods and services". She obtained her Graduation degree in Law from the University of São Paulo. She is a Fellow of the U40 Network "Cultural Diversity 2030" since 2009.

The authors thank their Brazilian U40-Fellows Guilherme Mendonça, Nísio Teixeira and Piatã Stoklos Kignel for their valuable commentaries and contributions.

Développement social et culturel grâce à la diversité culturelle

Programme «Cultura Viva», Brésil

Giuliana Kauark, Lilian Richieri Hanania

Le programme Cultura Viva (Culture vivante) a été lancé par le gouvernement brésilien suite à l'adoption de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2001) et à l'occasion des négociations de la Convention de l'UNESCO de 2005. Depuis son lancement, le programme s'est révélé être une initiative concrète et viable de promotion de la diversité culturelle. Initialement mis en œuvre au Brésil, le programme fait désormais des émules dans d'autres pays.

Le programme Culture vivante est une mesure innovante et exemplaire mise en place par le gouvernement brésilien en vue d'offrir à tous les citoyens un accès équitable à la production et à la diffusion culturelle. Dans cette tâche, ses partenaires sont essentiellement des initiatives de la société civile. Le programme reconnaît les cultures locales et soutient le développement et la production de contenus culturels et des arts contemporains, tout en améliorant l'accès à l'éducation artistique et à l'art. Ce faisant, il consolide les politiques culturelles aux niveaux local et national, et stimule les initiatives culturelles locales. Cette initiative parvient également à établir des liens entre la culture et le développement en faisant la promotion du développement social au travers de la diversité culturelle.

Un concept né d'une idée simple

Le programme Culture vivante: Culture, éducation et citoyenneté, mis en place par le gouvernement brésilien, est la mesure la plus emblématique de la nouvelle politique culturelle pensée par le célèbre musicien Gilberto Gil (qui a exercé les fonctions de ministre brésilien de la Culture de 2003 à 2008). Il est entré en vigueur en 2003. Ce programme repose sur trois piliers figurant au cœur de l'actuelle politique culturelle du Brésil: la culture comme expression symbolique, à la fois esthétique et anthropologique; la culture et la citoyenneté comme droits de tous les Brésiliens; et la culture comme force économique et productive en vue du développement.

Le programme, créé par le décret n°156 du ministère brésilien de la Culture en juillet 2004, vise à financer des initiatives culturelles existantes – notamment celles mise en œuvre par les acteurs de la société civile – à travers un mécanisme d'appel d'offres. Le premier appel à pro-

positions de participation et de partenariat a été lancé en juillet 2004. Le programme Culture vivante est placé sous les auspices du secrétariat de la citoyenneté culturelle du ministère de la Culture¹, qui est en charge du développement, de la mise en œuvre et de l'évaluation des programmes et des projets stratégiques nécessaires au renouvellement effectif de la politique culturelle. Le secrétariat coordonne et facilite la réalisation d'études et de recherches en vue de financer le développement, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes et de projets culturels (Règlement interne du secrétariat, 2004).

Au moment de sa conception, l'idée du programme Culture vivante était de construire des centres culturels dans les bidonvilles des grandes villes brésiliennes et dans certaines villes de plus petite taille privées d'espaces culturels (tels que bibliothèques, musées et cinémas). Toutefois, sentant que l'impact d'un tel programme resterait limité, le ministère brésilien de la Culture a proposé en lieu et place de financer des projets de la société civile préexistants, en les plaçant dans une perspective nouvelle qui envisage la culture comme un moyen d'amener la citoyenneté et le développement social dans les communautés les plus défavorisées. Le programme Culture vivante défend les capacités d'auto-organisation de la classe laborieuse, des communautés traditionnelles, ainsi que le financement d'espaces culturels pour les différents groupes sociaux.

La principale initiative de Culture vivante a été la création de «points de culture», qui sont des acteurs centraux du programme, chargés de sa mise en œuvre. La taille de chaque point de culture et les activités culturelles qui y sont proposées (enregistrement sonore, vidéo, danse, théâtre, etc.) sont variables et modulables, de

¹ Ci-après «le secrétariat».

sorte à pouvoir répondre aux besoins et aspirations des communautés locales. La liberté d'action, le respect des dynamiques locales et la responsabilité dans l'utilisation des ressources financières à l'intérieur du programme reposent sur le principe de «gestion partagée et transformatrice» entre le gouvernement et les communautés locales, qui prône l'autonomie et la responsabilisation. À ce jour, près de 3 000 points de culture ont reçu des financements au Brésil, même si une partie d'entre eux n'a existé que pendant une courte période de temps.

D'autres initiatives soutenues dans le cadre de Culture vivante s'efforcent de promouvoir la participation de différents ministères, des États brésiliens et des municipalités. Au cours des trois premières années d'existence du programme, entre 2004 et 2007, les initiatives suivantes ont été soutenues:

- L'initiative «Agent culture vivante», un partenariat entre le ministère de la Culture et le ministère du Travail et de l'Emploi, encourage les jeunes à s'intéresser à la carrière artistique en leur accordant une aide financière pendant une période de six mois durant laquelle ils développent des activités au sein des points de culture.
- L'initiative «Culture numérique» permet aux communautés d'enregistrer leurs propres contenus à l'aide de matériel numérique. L'initiative encourage l'utilisation de logiciels libres et la réutilisation de matériel considéré comme obsolète, favorisant ainsi l'appropriation technologique et l'autonomie.
- L'initiative «École vivante», un partenariat entre les ministères de la Culture et de l'Éducation, fait la promotion de projets d'enseignement innovants axés sur la culture.
- L'initiative «Griots» protège et fait la promotion des traditions orales des communautés locales que les griots, dépositaires du savoir des ancêtres, transmettent en racontant des histoires.

Depuis 2007, de nouvelles initiatives ont vu le jour dans le cadre du programme :

- L'initiative «Culture et santé», un partenariat entre les ministères de la Culture et de la Santé, dont l'objectif est d'encourager les projets visant à humaniser les hôpitaux et les établissements de santé grâce à l'expression artistique.
- L'initiative «Petits points de culture» soutient des activités visant à préserver la culture de l'enfance, ainsi qu'à garantir les droits des enfants et des adolescents, en particulier le droit de jouer.
- L'initiative «Economie vivante» renforce les organisations du secteur social désireuses de devenir des entreprises culturelles viables,

Giselle Dupin presenting Cultura Viva at Hammamet Seminar

capables de vendre leurs produits et services. Fondée sur le principe de l'économie solidaire, l'initiative favorise l'autonomie par le biais du travail en réseau, de la collaboration, et du commerce durable et équitable.

Par ces actions, Culture vivante vise à développer la citoyenneté culturelle et à encourager les productions culturelles locales à travers le pays. Le ministère brésilien de la Culture ainsi promouvoir le dialogue avec les différents groupes culturels (dont l'existence même, dans certains cas, était méconnue) sur les alternatives de développement humain durable. Ceci traduit la volonté du gouvernement de rechercher des modèles durables de développement social et culturel dans les classes laborieuses et les communautés traditionnelles.

Le modèle des points de culture

L'initiative des points de culture est au cœur du programme Culture vivante et constitue un modèle de référence qui offre un fort potentiel de reproduction.

Selon les cas, les points de culture sont gérés par des ONG, des écoles, des radios locales, des musées, ou par les populations concernées (comme par exemple les groupes à faible revenu, les jeunes à risque ou les communautés traditionnelles, parmi lesquelles les populations autochtones et les *quilombolas*, les communautés afro-brésiliennes descendantes des esclaves africains amenés au Brésil jusqu'à la fin du 19e siècle). Ces organisations existaient avant la mise en place du programme et développaient déjà des activités culturelles, indépendamment de toute aide gouvernementale.

L'appel à candidature des organisations hôtes se fait par le biais d'un appel d'offres et la sélection est réalisée par une commission d'évaluation. Un processus de sélection mûrement réfléchi est en place. Outre des critères qualitatifs liés au type de projet culturel développé, le gouvernement a établi des critères de sélection voués à garantir une meilleure répartition des ressources entre les régions. Ces critères tiennent compte de l'indice de développement humain de différentes régions du Brésil, de la densité de population des États brésiliens et du nombre de propositions présentées par chaque État. En effet, les industries culturelles et les services publics culturels au Brésil sont concentrés dans les régions les plus riches du Sud et du Sud-est. Le Nord et le Nord-est, qui comptent parmi les régions les plus pauvres du pays, ont très peu d'espaces culturels. La répartition des espaces culturels est directement liée aux caractéristiques socio-économiques des régions et le programme Culture vivante entend améliorer cette situation. En 2008, 40,55% des points de culture étaient situés dans le Sud-est et 33,79% dans le Nord. Un certain équilibre a pu donc être trouvé entre les régions les plus nanties et les régions les plus pauvres. Les régions du Sud, du Nord et du Centre-Ouest ont totalisé respectivement 10,60%, 7,83% et 7,22% des points de culture².

En outre, des accords ont été signés depuis 2010 avec les gouvernements des États et les municipalités à travers le pays afin de sélectionner de nouveaux points de culture. Ces partenariats ont mené à une hausse du nombre d'initiatives et des fonds alloués au programme et ont contribué à un meilleur équilibre entre les États brésiliens et les collectivités locales.

Une fois sélectionnés, les organismes reçoivent une aide financière de l'État s'étalant sur trois ans pour développer le projet proposé. Passés ces trois ans, et même si elles ne sont plus subventionnées, ces organisations peuvent encore faire usage de l'appellation «Point de culture», ce qui les aide dans la recherche de nouveaux financements.

Selon une étude menée en 2006 par le Laboratoire de recherche sur les politiques publiques de l'université de l'État de Rio de Janeiro³, 67% des points de culture citent comme principal motif de participation au programme l'accès aux produits culturels, tandis que 14% mettent en avant la préservation des traditions communautaires.

La grande majorité des points de culture (79%) ciblent en priorité les élèves d'établissements scolaires publics, 60% des initiatives s'adressent

aux personnes en situation de risque social, 53% aux descendants d'Africains, 51% répondent aux besoins des populations à faible revenu vivant dans des zones mal desservies services publics et 43% sont destinées aux femmes. La grande majorité des bénéficiaires (97%) sont âgés de 16 à 24 ans. L'étude révèle également que l'Agent culture vivante est présent dans 88% des points, et la Culture numérique dans 44%. Les initiatives Ecole vivante et Griot sont présentes dans seulement 6% des points⁴.

Le ministère de la Culture est appelé à jouer un rôle important dans la gestion et la supervision des initiatives mises en place par les points de culture. Le programme prévoit en effet que le ministère alloue des fonds, assure le suivi, soutienne la formation et encourage la mise en réseau. Avec le temps, les points de culture se rassemblent au sein de réseaux (pas encore suffisamment développés à ce stade) qui leur permettent de partager leurs expériences, des informations et les résultats obtenus. Ces réseaux sont de plus en plus organisés à l'échelle des États et nationale et se réunissent régulièrement depuis 2006.

On dénombre trois principales enceintes de coopération des points de culture au niveau national: *Teia* (Web), la réunion nationale annuelle des points de culture; le Forum national des points de culture, organe politique qui réunit les représentants des points de culture; et la Commission nationale pour les points de culture, qui constitue une grande conquête des acteurs de la société civile dans leurs relations avec le ministère. Par ailleurs, certaines organisations sont sélectionnées par voie d'appel d'offres pour devenir de «gros points de culture». Ces derniers ont pour mission de coordonner les points de culture et d'encourager les contacts entre eux. Il existe à l'heure actuelle 126 «gros points de culture» au Brésil.

Difficultés à surmonter

Le suivi et l'évaluation du programme Culture vivante sont menés à bien par le ministère de la Culture sur la base des rapports présentés par les points de culture et des réunions organisées à l'issue des différentes phases du plan de travail. Ces rapports indiquent des retards dans le versement des fonds alloués par le ministère. Toujours selon l'étude menée par l'université de l'État de Rio de Janeiro, 82% des fonds ont été débloqués en retard, ce qui a perturbé le bon déroulement des activités et suscité une certaine défiance à l'égard du gouvernement⁵. La deuxième difficulté concerne l'obligation de rendre des comptes pour les organisations bénéficiaires, alors que la plupart d'entre elles ne dispose pas de l'expérience

2 DOMINGUES, João. Programa Cultura Viva: políticas culturais para a emancipação das classes populares. Ed. Multifoco. Rio de Janeiro, 2010, p. 272.

3 Idem, p. 287.

4 Idem, p. 285-286.

5 Idem, p. 294.

nécessaire en matière de gestion budgétaire et que le ministère ne dispense aucune formation dans ce domaine. De fait, bon nombre d'organisations éprouvent des difficultés à soumettre la documentation exigée par le gouvernement. Ce manque d'efficacité organisationnelle et bureaucratique ne remet toutefois pas en cause le principe fondateur du programme.

Le volet financier du programme est l'un des plus délicats à aborder. Entre 2004 et 2009, plus de 210 millions de dollars américains ont été investis au titre du programme. Chaque institution sélectionnée reçoit environ 34 000 dollars par an du ministère de la Culture, et ce pendant trois ans. Au cours de cette phase initiale, les activités des points de culture sont financées par la subvention du gouvernement et par toute autre source de financement à laquelle les points peuvent prétendre. Passés trois ans, les organisations sont appelées à devenir autonomes financièrement. En l'absence de soutien financier de la part du gouvernement, certains points de culture ont disparu, tandis que d'autres ont dû intégrer de plus grandes structures afin de pouvoir survivre.

Une pratique exemplaire qui fait la promotion de la Convention de l'UNESCO

La simplicité du modèle du programme Culture vivante est en décalage avec son impact au sein de la société. Il a en effet permis à différents pans de la société brésilienne de jouir d'un accès réel aux nouveaux modes de production et de diffusion culturelles, ce qui, à son tour, a favorisé l'inclusion numérique dans le pays.

Le programme a été lancé par le gouvernement brésilien suite de l'adoption de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2001) et au cours des négociations de la Convention de l'UNESCO. Il fait siens les objectifs et les principes fondateurs de la Convention, tels que l'importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, l'importance de la culture pour la cohésion sociale, et l'importance de la vitalité des cultures, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones. Depuis sa création, le programme est présenté comme une initiative concrète et viable de promotion la diversité culturelle.

Culture vivante illustre bien les mesures politiques préconisées à l'article 6 (visant à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur le territoire national, notamment en fournissant «aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d'activités, biens

et services culturels», en accordant «des aides financières publiques» et en encourageant et soutenant «les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d'expressions culturelles»), à l'article 7 (création sur le territoire national d'un «environnement encourageant les individus et les groupes sociaux: à créer, produire, diffuser, distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès), à l'article 10 (promotion de la «compréhension de l'importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles»), à l'article 11 (participation de la société civile) et à l'article 13 (culture et développement durable).

Ce modèle de programme peut être facilement transposé et adapté aux circonstances spécifiques d'autres pays et d'autres cultures en raison de la simplicité de son concept, de la souplesse de son format et de son coût relativement faible. Il s'avère particulièrement pertinent pour les pays marqués par les inégalités sociales, car il dote les couches les plus défavorisées de la société des ressources nécessaires à la création d'un système horizontal alternatif de production et de diffusion culturelles.

Les gouvernements, les conseils des arts et les organismes culturels en Europe et en Amérique latine s'intéressent à Culture vivante et s'en inspirent. *Officine dell'Arte*, un projet du gouvernement italien, suit le modèle brésilien. Un autre projet s'inspirant de Culture vivante est le projet *Points of contact*, coordonné par le ministère de la Culture, des Médias et du Sport du Royaume-Uni, l'Université Queen Mary de Londres, le Conseil des Arts de l'Angleterre et le British Council. *Points of contact* permet de développer les échanges culturels entre le programme Culture vivante au Brésil et des projets sociaux au Royaume-Uni par le biais de visites d'étude réciproques entre organisations culturelles, décideurs politiques et bailleurs de fonds.

Les pays d'Amérique latine s'intéressent eux aussi au programme Culture vivante. Lors du 2e Congrès ibéro-américain de la culture, à l'occasion de la rencontre des ministres d'Amérique latine, de la Communauté des pays de langue portugaise et des Caraïbes en 2009, les représentants de 15 pays se sont engagés à présenter une proposition de programme Culture ibérique s'inspirant du modèle des points de culture lors du Sommet des chefs d'État ibéro-américain. Des accords de coopération technique ont été conclus avec le Paraguay et l'Uruguay en 2010 pour implanter le modèle des points de culture à l'étranger. En Septembre 2010, une proposition visant à établir un programme national d'aide à

la culture communautaire et autogérée (Programa Nacional de Apoyo a la Cultura y Comunitaria Autogestiva) – une adaptation du programme Culture Vivante – a également été présentée au Parlement argentin.

Les efforts de transposition mentionnés ci-dessus illustrent bien le caractère inspirateur du programme Culture vivante, qui a su allier la diversité culturelle à la démocratie culturelle et à l'économie culturelle. Le programme a favorisé le développement social et une économie de réseau en conférant une autonomie accrue aux communautés et aux processus collectifs. Culture vivante consacre ainsi la notion de diversité culturelle à travers la redistribution des fonds publics et l'autonomisation des acteurs de la société civile.

Pour plus d'informations:

www.cultura.gov.br/culturaviva

Giuliana Kauark est administratrice culturelle et dirige actuellement les espaces culturels de la Fondation Culturelle de Bahia au Brésil. Elle enseigne également dans le cadre du programme postuniversitaire de gestion culturelle au SENAC à Bahia. Giuliana est titulaire d'un mastère en Culture et Société de l'Université fédérale de Bahia. Son mémoire portait sur la participation du ministère brésilien de la Culture lors de la négociation de la Convention sur la diversité des expressions culturelles. Elle est titulaire d'un diplôme de premier cycle en communication. Elle est membre du Réseau U40 «Diversité culturelle 2030» depuis 2010.

Lilian Hanania est avocate, inscrite au barreau de São Paulo et de Paris. Elle a travaillé au ministère français des Affaires étrangères et européennes. Elle est titulaire d'un mastère en droit économique international et d'un doctorat de l'Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne. Sa thèse de doctorat portait sur la diversité culturelle et le commerce des biens et services culturels. Elle a obtenu son diplôme en droit de l'Université de São Paulo. Elle est membre du Réseau U40 «Diversité culturelle 2030» depuis 2009.

Les auteures tiennent à remercier leurs collègues brésiliens membres du Réseau U40 Guilherme Mendonça, Nisio Teixeira et Piatã Stoklos Kignel pour leurs précieux commentaires et contributions.

A Model for Cinematographic Diversity

The Micro-Cinema Network, Peru

Julio César Vega Guanilo

Grupo Chaski, a non-profit organisation from Peru, has created a timely model of micro-cinemas which allow using the power of cinema and the audiovisual media for cultural diversity, communication and local development. Micro-cinemas are spaces managed by local leaders where communities from poor neighbourhoods can enjoy and work with cinematographic and audiovisual diversity. This initiative uses new information and communication technologies to build an innovative model for access to and the promotion of cultural expressions, specifically with regard to distribution and exhibition of cinema.

Formed in 1982 by committed filmmakers and social communicators, Grupo Chaski is a Peruvian cinema collective seeking to make films on the country's socio-cultural issues. This was in response to movie listings dominated by imported commercial films that neither recognised relevant cultural value in cinema nor the multicultural reality of the country.

The collective has long believed in the need to decentralise the exhibition of films across Peru, especially in communities without movie theatres. They have always been committed to making and sharing interesting films with and for communities without access to cinematic expression.

To this end, Grupo Chaski established the micro-cinema project in 2004 in collaboration with Ashoka, the global association of the world's leading social entrepreneurs and the management consulting firm, McKinsey & Company. The project was the brainchild of Stefan Kaspar, one of the co-founders of Grupo Chaski.

The long-term goal of the project is to contribute to the audiovisual sovereignty of Andean and other countries through decentralisation and democratisation of audiovisual media, which would, in turn, positively impact cultural diversity and development. As a method to reach this goal, Chaski proposes a network of micro-cinemas that empower people to use film, new Information and Communication Technologies (ICTs) as well as other audiovisual content as tools for local development. Further, it empowers groups of local leaders who manage the micro cinemas. By doing so, the project contributes towards building a new audiovisual cul-

ture and a new cultural industry, democratic and rich in diversity.

Creating New Modes of Consuming and Creating Media

The project is presently building and strengthening a network of micro-cinemas in Peru, Bolivia and Ecuador, countries belonging to *Comunidad Andina de Naciones* (The Community of Andean Countries), which will be an important partner in giving the network its Andean character and dimension. This network brings independent films on relevant social themes to 32 communities across Peru. Film screenings are followed by discussions on the issues in focus using materials that the project provides. Practical tips on harnessing the power of multimedia tools in education, communication and local development are part of the project process. The network also enables people to use film and other new media to create their own messages. By doing so, the project has created new modes of consuming and creating media in information-marginalised communities.

The project has two main target groups. On one side are groups of leaders who are trained to manage the micro-cinemas as sustainable audiovisual micro-enterprises. These leaders are trained to employ audiovisual content through participatory filmmaking and to use films as a tool for popular education in their neighbourhoods and communities. The second group comprises of the population of poor neighbourhoods and communities, where the micro-cinemas are located.

The leaders mentioned above are trained by specialists from Chaski, who visit the groups and

offer workshops. The training programme is a combination of theoretical and practical content. The teaching and working methods are participative. The results are evaluated periodically.

Towards a Sustainable Funding Model

The project model aims at sustainability. Target audiences pay affordable costs for their participation and, thus, contribute to the sustainability of their micro-cinemas. Further, Chaski mobilises resources from partners interested in providing services (such as decentralised audiovisual campaigns on relevant issues including motherhood, education, cultural diversity, human rights and social ecology) or products (such as discussion kits related to the issues in the screened films along with guides for participative work by audiences).

Chaski works with local, regional, national and international partners from both the public and private sectors. Important partners in the first stage of the project included the Swiss Agency for Cooperation and Development, Terre des Hommes, Avina Foundation and Stanley Thomas Johnson Foundation, all from Switzerland, *Liechtensteinischer Entwicklungsdienst* (Liechtenstein Development Service), HIVOS (Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries) and DOEN Foundation from the Netherlands, Freedom to Create from Singapore, Ashoka, and McKinsey & Company.

In 2005 the International Fund for the Promotion of Culture (IFPC) of UNESCO allowed the use of its logo for this project.

How Civil Society Stakeholders Can Engage with the Convention

Audiovisual media and ICTs are powerful tools to protect and promote the diversity of cultural expressions. By harnessing these tools, the network of micro-cinemas demonstrates a strong relationship with the objectives and guiding principles of the UNESCO Convention. Rights to access a diversity of cultural expressions and to create and strengthen the means of cultural expressions are central to the Convention. In this context, the micro-cinema network links the diversity of audiovisual culture, made possible by the project, with the larger issue of human development. Thanks to the project, the community groups who participate in the network (numbering 32 in Peru, 8 in Bolivia and 8 in Ecuador) enjoy the possibility of access to diverse cultural expressions, including their own.

The project elaborates proposals in an attempt to answer the central question: How can we, as civil

society stakeholders, implement the ideas in the Convention with regard to film and the audiovisual media? It does so by protecting and promoting the symbolic meaning, artistic dimension, cultural values and cultural identities embedded in films and in audiovisual content. Hence, it contributes to the decentralisation and democratisation of cinema and audiovisual media.

The project places special attention on young people, who have become protagonists in the process. It gives importance to the creation of networks on national and international levels, which include partners from civil society, the public sector and private organisations. This is based on the conviction that such public-private synergies increase the potential to produce change. During 2009-10, the project staff of the network of micro-cinemas also participated in the Working Group on Film, Radio and Television, organised by the National Institute for Culture and the Spanish Agency for International Cooperation (AECID), to elaborate proposals concerning policies for culture and development in Peru.

The Network could thus serve as inspiration for policies on international cultural cooperation and the development of community cinema.

Reflecting the Provisions of the Convention

The Network of micro-cinemas closely reflects the main objectives of the Convention and many of the provisions outlined in its Articles.

Article 1 – Objectives

(a) to protect and promote the diversity of cultural expressions: Audiovisual media dominated by commercial interests tends to exclude diversity. Alternatively, the Network of Micro-cinemas works with a diversity of images, sounds and messages, especially of those excluded from the conventional media circuit.

(d) to foster interculturality in order to develop cultural interaction in the spirit of building bridges among peoples: Micro-cinemas act as audiovisual bridges between different cultures of the same country, between different countries in the regions, and between the country and other cultures on the planet.

(g) to give recognition to the distinctive nature of cultural activities, goods and services as vehicles of identity, values and meaning: Commercial cinema and television maintain a pattern of cultural domination and dependency, while micro-cinemas work towards autonomy and independent cultural identities.

To understand the context (and value) of the micro-cinema network, we must realise that the conventional commercial market for the distribution and exhibition of films in countries like Peru is usually based on 'control and domination'. According to Grupo Chaski,¹ the diagnostics for such domination at the start of the project was as follows: of the 12 million tickets sold by multiplex theatres in a year, 95% were sold for North American films, 3% for Peruvian films, 1% for Latin American films and 1% for European films and those from other regions of the world.

This situation is not different from other Latin American countries. According to the European Audiovisual Observatory, Chile, Brazil, Bolivia, Mexico, Colombia, Uruguay, Venezuela and Peru were absolutely dominated by Hollywood in 2009. Only Argentina (with *El secreto de sus ojos* by Juan José Campanella) and Brazil (with *A Mulher Invisível* by Claudio Torres and *Se Eu Fosse Você 2* by Daniel Filho) could enter a few national productions in the listing of Top 10 Films by Admissions published in report, Focus 2010.²

Article 2 – Guiding principles

2, 2. Principle of sovereignty: The Network of Micro-cinemas attempts to contribute to the long-term goal of audiovisual sovereignty in Peru and then Andean region.

2, 5. Principle of the complementarity of economic and cultural aspects of development: Since culture is one of the mainsprings of development, the cultural aspects of development are as important as its economic aspects. The micro-cinema project empowers individuals and communities to enjoy their fundamental right to enjoy and participate in culture.

Article 7 – Measures to promote cultural expressions (7 a and b)

7, 1.a) and 1.b): Grupo Chaski, during its long experience, has witnessed many radical changes in the Peruvian film industry. One of these happened after the application of neoliberal politics in the country. As a result, Peru suffered the reduction in cinemas from 380 movie theatres nationwide to 40 multiplexes, most of them constructed in supermarkets close to middle and higher class districts of the capital, Lima. The rest of cities remained without movie theatres. Since that moment, most of the country was no longer attended to by the formal business and turned into a cinematographic desert. As a result, the piracy market took advantage.

Looking at the ground reality more closely, with a large part of the population, including indigenous communities, living in poverty and

Urban movie theatre in Comas, Lima/Peru

marginalisation, Peruvians have never had the opportunity to make and enjoy cinema. Celluloid technology is very expensive for countries like Peru where around 14 million of people or 50% of the national population survive with merely 50-90 USD per month.³

Article 10 – Education and public awareness & Article 11 – Participation of civil society

The micro-cinema project has developed strategies for communication and public awareness in local communities about the importance and value of a new audiovisual culture for the development of countries in the South. The project also proposes alternatives to piracy which exploded in the vacuum left by neoliberal and centralistic film distribution. According to the International Intellectual Property Alliance (IIPA), the piracy market in Peru in 2005 reached 63% of the official market on DVD. The 2009 IIPA Report⁴ estimates that trade losses for North American producers related to copyright piracy were nearly 12 million USD in 2005.

According to Peruvian filmmaker and researcher Alberto Durant, over 95% of the current consumption of films on DVD in Peru is illegal or 'pirateado' (a popular word in Peru). In 2009, Durant wrote *¿Dónde está el pirata? Para entender el comercio informal de películas digitales en el Perú*⁵, published under Creative Commons license. In the book, he explains

1 Grupo Chaski uses the data service 'Cinedata' developed by Peruvian researcher Percy Valladares.

2 FOCUS 2009 gives you a complete overview of the worldwide film industry, and highlights new up-and-coming areas such as Latin America or the Middle East. Available online: <http://www.obs.coe.int/>

3 Report 2008 about accomplishment of Peru in reference to United Nations Millennium Development Goals. Available online: <http://onu.org.pe>

4 International Intellectual Property Alliance. Special 301 Report PERU 2009. Available online: <http://www.iipa.com/>

Julio César Vega Guanilo talking about the Micro-Cinema Network at CONNEXIONS U40 Workshop

that the illegal market and the formal cinema industry market in Peru are different markets, because they have different customers. They do not compete between themselves and both are complementary businesses. Durant writes: “The success of the piracy market is not only related to low prices, it is also related to the number of offered films. While in the multiplex there are rarely more than 20 titles of films, with an average of four new releases per week; in the piracy market there are around thousands titles offered permanently, it is estimated at 20 new releases every week. This enormous difference is related to distributors and exhibitors who think that this business is not profitable, so they decide not to bring independent films and diversity to the country. At the same time the piracy market does not discriminate against any kinds of film; the pirates sell commercial films, film festivals, art films, classics and other kinds of movies”.⁶

In order to complement this analysis, it must be mentioned that this is an illusion. In fact, the piracy market is also dominated by blockbusters, including the usual fare about cops and robbers,

horror movies and so on. The population does not have the opportunity to know other cinema genres. People are exposed to a kind of audiovisual illiteracy. This is the main reason that the micro-cinema project showcases problems to the population and cultural policy makers and involves communities directly in finding solutions.

Article 12 – Promotion of international co-operation

12 c) and d): Grupo Chaski has struggled hard with celluloid technology. Peru, Bolivia and Ecuador could not even count on the basic element of this technology, namely a cinematographic laboratory. Today, looking back, they clearly consider this a ‘non-appropriate technology for countries of the South’.

Presently working with low-cost versions of new technologies and tools, the collective are convinced that this is the beginning of a more participatory and democratic way of working with film.

⁵ Durant, Alberto. Where is the pirate? Understanding the informal market for digital movies in Peru. Lima: Remanso ediciones, 2009. Available online: www.intermediarte.org/downloads/PIRATA%20FINAL.pdf

⁶ Ibid.

Top 10 films by admissions in Argentina | 2009*

Estimated admissions in Argentina based on average ticket price of 14.16 ARS (3.79 USD).

Original title	Country of origin	Director	Admissions*
1 El secreto de sus ojos	AR/ES	Juan José Campanella	2 202 925
2 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs	US	Carlos Saldanha, Mike Thurmeier	1 861 435
3 Harry Potter and the Half-Blood Prince	GB inc/US	David Yates	986 949
4 Angels & Demons	US	Ron Howard	773 893
5 Bolt	US	Byron Howard, Chris Williams	674 345
6 2012	US/CA	Roland Emmerich	769 593
7 New Moon	US	Chris Weitz	750 417
8 Night at the Museum: Battle of the Smithsonian	US/CA	Shawn Levy	569 573
9 Bedtime Stories	US	Adam Shankman	512 785
10 Transformers: Revenge of the Fallen	US	Michael Bay	566 520

Source: Incaa, OBS

Inspiring Model for Replication

The Network considers its 50 micro-cinemas ‘laboratories’ where it makes mistakes, corrects them, learns and completes a process, which permits the power of the audiovisual media to be used to improve the lives of many people. Grupo Chaski is open to offering this model to persons and organisations who are interested in establishing a similar network anywhere. The prerequisites required are good documentation of the experience (with a detailed guide on what is needed for the implementation of a micro-cinema), training programmes at different levels, an online learning platform for the model, and availability of the above-mentioned information in multiple language versions.

Evaluation and Monitoring

In April 2006 the micro-cinema project was selected by Ashoka and McKinsey & Company, along other 200 development projects, to elabo-

rate a business plan with the support of advisers from both organisations. Over six months, Grupo Chaski elaborated a business plan. Five of the best business plans were presented to an international jury and the micro-cinema project was the winner ‘Moviliza Prize 2006’. Since that moment, the project received support for evaluation and monitoring from Ashoka experts for three years.

The Network of Micro-cinemas belongs to the new era of digital culture that offers great potential for the development of human knowledge and communication.

More information:

<http://www.grupochaski.org/>

Julio César Vega Guanilo is a Peruvian writer, cultural manager and a Fellow of the U40 Network “Cultural Diversity 2030” since 2009.

Un modèle de diversité cinématographique

Le réseau Microcinémas, Pérou

Julio César Vega Guanilo

Le Grupo Chaski (Groupe Chaski), une association sans but lucratif péruvienne, a créé un modèle judicieux de microcinémas qui met la force du cinéma et des médias audiovisuels au service de la diversité culturelle, de la communication et du développement local. Les microcinémas sont des espaces gérés par des responsables locaux où les populations des quartiers pauvres peuvent découvrir et travailler avec la diversité cinématographique et audiovisuelle. Cette initiative utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour construire une modèle innovant d'accès et de promotion des expressions culturelles, notamment en ce qui concerne la distribution et la projection cinématographique.

Créé en 1982 par des réalisateurs et des communicateurs sociaux, le Groupe Chaski est un collectif péruvien qui réalise des films sur les aspects socioculturels du pays. Il se voulait être une réponse aux programmes de cinéma dominés par les films commerciaux importés qui ne reconnaissent aucune valeur culturelle pertinente au cinéma, ni ne reflètent la réalité multiculturelle du pays.

Le collectif a longtemps défendu la nécessité de décentraliser la projection de films au Pérou, notamment auprès des populations privées de salle de cinéma. Il n'a eu de cesse de réaliser et de montrer des films avec et pour les communautés locales n'ayant pas accès à l'expression cinématographique.

C'est dans cet esprit que le Groupe Chaski a créé le projet des microcinémas en 2004, en collaboration avec Ashoka, l'Association mondiale des entrepreneurs sociaux et le cabinet de conseil en gestion McKinsey & Company. Le projet a été conçu par Stefan Kaspar, l'un des co-fondateurs du Groupe Chaski.

L'objectif à long terme du projet est de contribuer à la souveraineté audiovisuelle des pays andins et d'autres pays à travers la décentralisation et la démocratisation de moyens audiovisuels qui, à leur tour, ont un impact positif sur la diversité culturelle et le développement. Pour atteindre cet objectif, Chaski propose un réseau de microcinémas qui permettent aux populations d'utiliser le cinéma, les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) ainsi que d'autres contenus audiovisuels comme

outils de développement local. Il dote également des équipes de responsables locaux des compétences nécessaires à la gestion des microcinémas. Le projet contribue ainsi à la construction d'une nouvelle culture audiovisuelle et d'une nouvelle industrie culturelle, démocratique et riche en diversité.

Créer de nouveaux modes de consommation et créer des médias

Le projet est en train de bâtir et de consolider un réseau de microcinémas au Pérou, en Bolivie et en Équateur, trois pays membres de la Comunidad Andina de Naciones (Communauté andine des Nations), qui est appelée à devenir un partenaire important dans le développement de la dimension et du caractère andins du réseau. Au Pérou, le réseau diffuse des films indépendants portant sur des thèmes sociaux d'actualité auprès de 32 communautés. Les projections sont suivies de débats portant sur les thèmes abordés dans les films réalisés à l'aide du matériel mis à disposition par le projet. Le processus comporte des conseils pratiques relatifs à l'utilisation de la puissance des outils multimédias dans l'éducation, la communication et le développement local. Le réseau permet également aux personnes d'utiliser le cinéma et d'autres nouveaux médias pour créer leurs propres messages. Le projet a ainsi contribué à créer de nouveaux modes de consommation et de création de médias au sein de communautés marginalisées.

Le projet s'adresse à deux principaux groupes cibles. D'un côté, les équipes de responsables de microcinémas, qui reçoivent une formation pour gérer les microcinémas et en faire des micro-en-

treprises audiovisuelles viables. Ces gestionnaires apprennent à utiliser le contenu audiovisuel par le biais de la réalisation participative de films et à utiliser le cinéma comme un outil éducatif populaire dans leurs quartiers et leurs communautés. Le deuxième groupe comprend la population des quartiers et des communautés pauvres où les microcinémas sont implantés.

Les responsables de microcinémas sont formés par des spécialistes de Chaski qui se déplacent sur le terrain et proposent des ateliers. Le programme de formation allie la théorie à la pratique et repose sur une approche participative. Les résultats sont évalués périodiquement.

Vers un modèle de financement durable

Le modèle du projet a pour objectif de s'inscrire dans la durée. Le public visé paie un prix modique pour participer aux activités proposées, et contribue ainsi à la viabilité de son microcinéma. Chaski parvient également à mobiliser des ressources auprès de partenaires intéressés en proposant des services décentralisés (par exemple pour des campagnes audiovisuelles sur des thèmes comme la maternité, l'éducation, la diversité culturelle, les droits de l'homme ou l'écologie sociale) ou des produits (kits de discussion liés aux thèmes abordés dans les films, accompagnés de recommandations d'activités participatives avec le public).

Chaski travaille avec des partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux, aussi bien publics que privés. Durant la première phase du projet, il a compté parmi ses principaux partenaires l'Agence suisse de coopération au développement, Terre des Hommes, la Fondation Avina et la Fondation Stanley Thomas Johnson, tous originaires de Suisse, ainsi que le Service du développement du Liechtenstein (Liechtensteinische Entwicklungsdienst), HIVOS (Institut humaniste de coopération au développement) et la Fondation DOEN des Pays-Bas, Freedom to Create de Singapour, Ashoka et McKinsey & Company.

En 2005, le Fonds international pour la promotion de la culture (FIPC) de l'UNESCO a autorisé le projet à utiliser son logo.

Comment faire adhérer les acteurs de la société civile à la Convention 2005

Les médias audiovisuels et les TIC constituent de puissants outils de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles. En exploitant ces outils, le réseau des microcinémas réaffirme son attachement aux objectifs et aux principes directeurs de la Convention de

l'UNESCO de 2005. Le droit d'accéder à une diversité d'expressions culturelles et de créer et de renforcer les moyens nécessaires aux expressions culturelles sont au cœur de la Convention. Dans ce contexte, le réseau des microcinémas associe la diversité de la culture audiovisuelle, rendue possible par le projet, à la question plus vaste du développement humain. Grâce à ce projet, les groupes communautaires qui participent au réseau (au nombre de 32 au Pérou, 8 en Bolivie et 8 en Equateur) jouissent de la possibilité d'accès aux expressions culturelles les plus variées, y compris la leur.

Le projet élabore des propositions s'efforçant de répondre à une question centrale: comment pouvons-nous, en tant qu'acteurs de la société civile, mettre en pratique les idées de la Convention dans le domaine du cinéma et des médias audiovisuels ? Il y parvient en protégeant et en valorisant la signification symbolique, la dimension artistique, les valeurs et les identités culturelles présentes dans les films et les contenus audiovisuels. Il contribue par conséquent à la décentralisation et à la démocratisation du cinéma et des médias audiovisuels.

Le projet accorde une attention particulière aux jeunes, qui sont devenus les éléments centraux du processus. Il met également l'accent sur la création de réseaux aux niveaux national et international, réunissant des partenaires issus de la société civile, du secteur public et d'organismes privés. Cette démarche se fonde sur la conviction que de telles synergies public-privé augmentent le potentiel du projet à créer du changement. En 2009-2010, les membres du réseau des microcinémas ont également pris part à un groupe de travail sur le cinéma, la radio et la télévision organisé par l'Institut national pour la culture et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), en vue d'élaborer des propositions de politiques culturelles et de développement au Pérou.

Le réseau a donc été une source d'inspiration pour les politiques de coopération culturelle internationale et pour le développement du cinéma communautaire.

Refléter les dispositions de la Convention

Le réseau des microcinémas reprend les principaux objectifs de la Convention et maintes dispositions figurant dans ses articles.

Article 1 – Objectifs

(a) protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles: les médias audiovisuels, dominés par les intérêts commerciaux, tendent à exclure la diversité. À l'inverse, le réseau des microcinémas

travaille avec une grande variété d'images, de sons et de messages, et plus particulièrement ceux qui sont exclus des circuits traditionnels.

(d) stimuler l'interculturalité afin de développer l'interaction culturelle dans l'esprit de bâtir des passerelles entre les peuples: les microcinémas servent de ponts entre les différentes cultures d'un même pays, entre les différents pays d'une même région, et entre le pays et les autres cultures de la planète.

(g) reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d'identité, de valeurs et de sens: le cinéma commercial et la télévision entretiennent un modèle de domination et de dépendance culturelle, tandis que les microcinémas œuvrent en faveur de l'autonomie et de l'indépendance des identités culturelles. Pour saisir le contexte (et la valeur) du réseau des microcinémas, il convient de rappeler que le marché commercial traditionnel de distribution et de projection de films dans des pays comme le Pérou repose généralement sur «le contrôle et la position dominante». Selon le Groupe Chaski¹, cette situation de position dominante lors du lancement du projet était la suivante: sur les 12 millions de tickets vendus par les salles multiplexes sur un an, 95% concernaient des films américains, 3% des films péruviens, 1% des films latino-américains et 1% des films originaires d'Europe et d'autres régions du monde.

Cette situation ne diffère pas de ce que l'on observe dans les autres pays latino-américains. D'après l'Observatoire européen de l'audiovisuel, le marché au Chili, au Brésil, en Bolivie, au Mexique, en Colombie, en Uruguay, au Venezuela et au Pérou a été majoritairement dominé par Hollywood en 2009. Seuls l'Argentine (avec *El secreto de sus ojos* de Juan José Campanella) et le Brésil (avec *A Mulher Invisível* de Claudio Torres et *Se Eu Fosse Você 2* de Daniel Filho) pourraient faire figurer quelques productions nationales dans le classement des 10 films ayant réalisé le plus d'entrées publiées dans le rapport Focus 2010.²

Article 2 – Principes directeurs

2, 2. Principe de souveraineté: le réseau des microcinémas s'efforce de répondre à l'objectif à long terme de souveraineté audiovisuelle au Pérou et dans la région andine.

2, 5. Principe de complémentarité des aspects économiques et culturels du développement: La culture étant l'un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques. Le projet des microcinémas permet aux

individus et aux communautés d'exercer leur droit fondamental à participer à la culture et à en jouir.

Article 7 – Mesures de promotion des expressions culturelles (7a et 7b)

7, 1.a) et 1.b): Le Groupe Chaski, au cours de sa longue existence, a assisté à de profonds changements au sein de l'industrie cinématographique péruvienne. L'un d'entre eux est intervenu suite à l'introduction de politiques néolibérales dans le pays qui ont conduit à une réduction drastique des salles de cinémas. On est ainsi passé de 380 cinémas répartis sur l'ensemble du territoire à 40 multiplexes, pour la plupart construits dans des centres commerciaux situés à proximité des quartiers des classes moyennes et supérieures de la capitale, Lima. Les autres villes du pays se sont retrouvées sans salles de cinéma. Dès lors, la filière cinématographique officielle s'est détournée d'une grande partie du territoire qui s'est transformé en désert cinématographique. Le marché pirate a fortement tiré parti de cette situation.

Si l'on observe la réalité de plus près, avec une grande partie de la population, y compris les communautés autochtones, qui vit dans la pauvreté et la marginalisation, on constate que les Péruviens n'ont jamais eu la possibilité de faire et de jouir du cinéma. La technique argentique est très onéreuse pour des pays comme le Pérou où 14 millions de personnes, soit la moitié de la population, survit avec tout juste 50 à 90 dollars par mois.³

Article 10 – Éducation et sensibilisation de l'opinion publique & Article 11 – Participation de la société civile

Le projet des microcinémas a mis en place des stratégies de communication et de sensibilisation auprès des communautés locales sur l'importance et la valeur que revêt une nouvelle culture audiovisuelle pour le développement des pays du sud. Le projet propose également des alternatives au piratage qui a explosé grâce au vide engendré par la distribution cinématographique néolibérale et centralisée. D'après l'Alliance internationale de la propriété intellectuelle (IIPA), le marché pirate au Pérou a représenté en 2005 63% du marché officiel des DVD. Le rapport 2009 de l'IIPA estime que le piratage d'œuvres a engendré pour la seule année 2005 une perte commerciale de près de 12 millions de dollars pour les producteurs américains.

Pour le réalisateur et chercheur péruvien Alberto Durant, plus de 95% de la consommation actuelle de films sur support DVD au Pérou est illégale ou *pirateado* (un terme populaire au Pérou). En 2009, Durant a écrit *¿Dónde está el pirata? Para entender el comercio informal de películas digitales en el Perú*⁴, publié sous licence Creative

¹ Le Groupe Chaski utilise le service de données Cinedata développé par le chercheur péruvien Percy Valladares.

² Le rapport FOCUS 2009 offre une vue d'ensemble de l'industrie cinématographique mondiale, et met en valeur de nouveaux territoires en pleine expansion, comme l'Amérique Latine ou le Moyen-Orient. Rapport disponible en ligne: www.obs.coe.int

³ Rapport 2008 des Nations unies sur la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement au Pérou. Disponible en ligne: <http://onu.org.pe>

Commons. Dans cet ouvrage, il explique que le marché illégal et le marché officiel de l'industrie cinématographique sont des marchés différents parce qu'ils s'adressent à une clientèle différente. Ils ne se font pas concurrence et sont complémentaires. Durant écrit que «le succès du marché pirate n'est pas dû uniquement aux bas prix, il s'explique également par le nombre de films proposés. Alors que dans un multiplexe, il est rare de voir plus de 20 films à l'affiche, avec en moyenne quatre nouvelles sorties par semaine, le marché pirate propose en permanence des milliers de films, avec en moyenne 20 nouvelles sorties par semaine. Cette énorme différence est liée au fait que les distributeurs et les exploitants de salles considèrent cette activité comme non rentable, et que par conséquent ils optent pour ne pas proposer de films indépendants ni de diversité au pays. Dans le même temps, le marché pirate n'opère aucune discrimination à l'égard des films; les pirates vendent des films commerciaux, des films de festivals, des films d'art et d'essai, des classiques et toutes sortes d'autres films».⁵

Pour compléter cette analyse, il convient de préciser que ceci est une illusion. Dans les faits, le marché pirate est lui aussi dominé par les super-productions à succès, avec tout leur lot de gendarmes, de voyous, de films d'épouvante et ainsi de suite. La population n'a pas la possibilité de découvrir d'autres genres cinématographiques et est soumise à une forme d'analphabétisme audiovisuel. C'est la principale raison pour laquelle le projet des microcinémas s'efforce de porter les problèmes à la connaissance de la population et des responsables de politiques culturelles et d'impliquer directement les communautés dans la recherche de solutions.

Article 12 – Promotion de la coopération internationale

12 c) et d) : Le Groupe Chaski s'est heurté à de nombreuses difficultés avec la technique argentine. Le Pérou, le Bolivie et l'Équateur ne pouvaient même pas compter sur l'élément central de cette technique, à savoir un laboratoire de cinéma. Aujourd'hui, regardant en arrière, cette technique leur apparaît clairement comme «inappropriée pour les pays du Sud».

Le collectif, qui travaille actuellement avec des versions bon marché des nouvelles technologies et des nouveaux outils, est convaincu qu'une manière plus démocratique et plus participative de travailler avec l'image est en train de voir le jour.

Un modèle susceptible de faire des émules

Le réseau considère ses 50 microcinémas comme des laboratoires où il commet des erreurs, les corrige, apprend et parachève un processus qui permet de mettre la puissance des médias audiovisuels au service de l'amélioration de la vie de nombreuses personnes. Le Groupe Chaski est prêt à mettre ce modèle à la disposition de toute personne ou organisation désireuse de créer un réseau semblable où que ce soit. Les conditions préalables requises sont une bonne documentation de l'expérience (avec un guide détaillé des besoins pour la mise sur pied d'un microcinéma), des programmes de formation à différents niveaux, une plate-forme d'apprentissage en ligne, et la mise à disposition de l'information mentionnée ci-dessus dans plusieurs langues.

Evaluation et suivi

En Avril 2006, le projet des microcinémas a été sélectionné par Ashoka et McKinsey & Company, aux côtés de 200 autres projets de développement, pour élaborer un plan d'activités avec le soutien de conseillers des deux organisations. Le Groupe Chaski a travaillé pendant six mois à l'élaboration de ce plan. Cinq des meilleurs plans d'activités ont été présentés à un jury international et le projet des microcinémas a remporté le prix Moviliza 2006. Durant les trois années qui ont suivi, le projet a reçu l'appui des experts d'Ashoka pour l'évaluation et le suivi.

Le réseau des microcinémas s'inscrit dans la nouvelle ère de la culture numérique qui offre un fort potentiel de développement de la connaissance humaine et de la communication.

Pour plus d'information:

<http://www.grupochaski.org/>

Julio César Vega Guanilo est écrivain et administrateur culturel au Pérou et membre du Réseau U40 «Diversité culturelle 2030» depuis 2009.

4 Durant, Alberto. Où est le pirate? Comprendre le marché informel des films numériques au Pérou. Lima: Remanso ediciones, 2009. Disponible en ligne: www.intermediarte.org/downloads/PIRATA%20FINAL.pdf
5 Ibid.

Micro Project Funding as Incentive for Innovative Cultural Practice

The Socio-Cultural Fund, Germany

Under the slogan “Competition for the best project ideas” the Socio-Cultural Fund promotes since 1988 temporary projects in Germany that aim at developing new, unknown and surprising approaches to cultural work – besides the usual and well-known paths. Its foundation has been initiated by cultural associations from the socio-cultural field, from arts education organisations and independent players from the cultural scene. According to its statutes the Socio-Cultural Fund promotes models of cultural practices that involve everyday life experiences in the cultural work and strive at the same time to impact society through forms of art and culture that result from these practices.

Vision

The promotion of socio-culture should serve the development of aesthetic, social and communicative needs and abilities of all citizens contributing to the preservation and advancement of equal cultural opportunities and a culture of democracy.

Aims and objectives

The Fund aims at developing the cultural education of children, adolescents and adults by teaching, mediation and acquisition of cultural and artistic expressions. The Fund encourages and empowers people to participate actively in social life. Additional funding lines are available for young cultural initiatives and for expert meetings to strengthen trans-border cultural cooperation between Germany and the Netherlands.

Since 2002, cultural and artistic initiatives, centres and clubs can apply for the ‘Socio-Cultural Innovation Award’ endowed with 10.000 Euros. This prize is awarded by the Fund as an additional incentive to develop outstanding socio-cultural projects.

Funding Guidelines

Overall guideline of the funding practices is to strengthen innovation in and continuity of socio-cultural practice. The Fund considers itself as help for people to help themselves by supporting self-organisation and self-responsibility in cultural work.

The Fund provides funding to projects which are of relevance for the overall democratic cultural development in Germany and which have an impact on the qualification and professionalisation of socio-cultural practice. Funded initiatives

are to be models for the further development of socio-culture in Germany.

The Socio-Cultural Fund awards grants and grants for deficiency guarantees. Funded projects are temporary, regular subsidies are not provided. Grant funds are to be used in a way that other public and/or private funding sources can be mobilized.

The fund especially supports pilot projects that otherwise could not be implemented due to financial reasons. Applicants from the independent scene are given precedence over public institutions.

The promotion usually depends on the existence of own funds of the applicants which can be incorporated through financial resources, materials or labour into the overall funding of the project. Special emphasis lies on the evaluation and documentation of results and experiences.

Funded projects

Since 1988, up to 100 projects benefit every year from this micro funding. Approximately one Million Euros are available annually. This amount is provided by the German Federal Cultural Foundation. This Foundation was established in 2002 by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media as a civil-law foundation. The German Government currently allocates a total budget of 35 million Euros to the Foundation each year.

Source and further information:

www.fonds-soziokultur.de

Le micro-financement de projets, une incitation à la pratique culturelle innovante

Le Fonds socio-culturel, Allemagne

Sous la devise «Course aux meilleures idées de projet», le Fonds socio-culturel soutient depuis 1988 des projets limités dans le temps en Allemagne, qui tendent à développer de nouvelles approches, inexplorées et surprenantes, de l'action culturelle – hors des sentiers battus. Le Fonds a été créé par des associations socio-culturelles, des organisations d'éducation artistique et des intervenants indépendants de la scène culturelle. Comme le prévoient ses statuts, le Fonds socio-culturel soutient des modèles de pratiques culturelles qui intègrent les expériences du quotidien dans le travail culturel, tout en s'efforçant d'avoir une incidence sur la société à travers les manifestations artistiques et culturelles qui résultent de ces pratiques.

Vision

La promotion de la socio-culture doit être mise au service du développement des besoins et des capacités esthétiques, sociaux et de communication de tous les citoyens, de sorte à contribuer à la préservation et à la progression de l'égalité des chances culturelles et d'une culture de la démocratie.

Buts et objectifs

Le Fonds vise à développer l'éducation culturelle des enfants, des adolescents et des adultes par l'enseignement, la médiation et l'acquisition d'expressions culturelles et artistiques. Le Fonds encourage et permet aux individus de participer activement à la vie sociale.

Des lignes de financement supplémentaires sont disponibles pour les initiatives culturelles émanant des jeunes et pour les réunions d'experts visant à renforcer la coopération culturelle transfrontalière entre l'Allemagne et les Pays-Bas.

Depuis 2002, les initiatives, centres et groupes culturels et artistiques peuvent se porter candidats au «Prix de l'innovation socio-culturelle», doté de 10000 euros. Ce prix, décerné par le Fonds, est une incitation supplémentaire à développer des projets socio-culturels présentant un intérêt exceptionnel.

Règles de financement

La principale règle présidant aux pratiques de financement préconise le renforcement de l'innovation et de la continuité de la pratique socio-culturelle. Le Fonds se considère lui-même comme un moyen d'aider les gens à s'aider eux-mêmes, en soutenant l'auto-organisation et l'auto-responsabilité dans le travail culturel.

Le Fonds finance des projets qui présentent un intérêt pour le développement culturel démocratique global en Allemagne, et qui ont un impact sur la

qualification et la professionnalisation des pratiques socio-culturelles. Les initiatives financées sont appelées à devenir des modèles pour la poursuite du développement socio-culturel en Allemagne.

Le Fonds socio-culturel attribue des subventions et des garanties de bonne fin. Les projets financés sont limités dans le temps, et les subventions ne sont pas renouvelées. Les fonds engagés doivent être utilisés de telle sorte que d'autres sources de financement, publiques et/ou privées, puissent être mobilisées.

Le fonds soutient tout particulièrement les projets qui, autrement, n'auraient pu être mis en œuvre pour des raisons financières. Les porteurs de projets indépendants ont la priorité sur les institutions publiques.

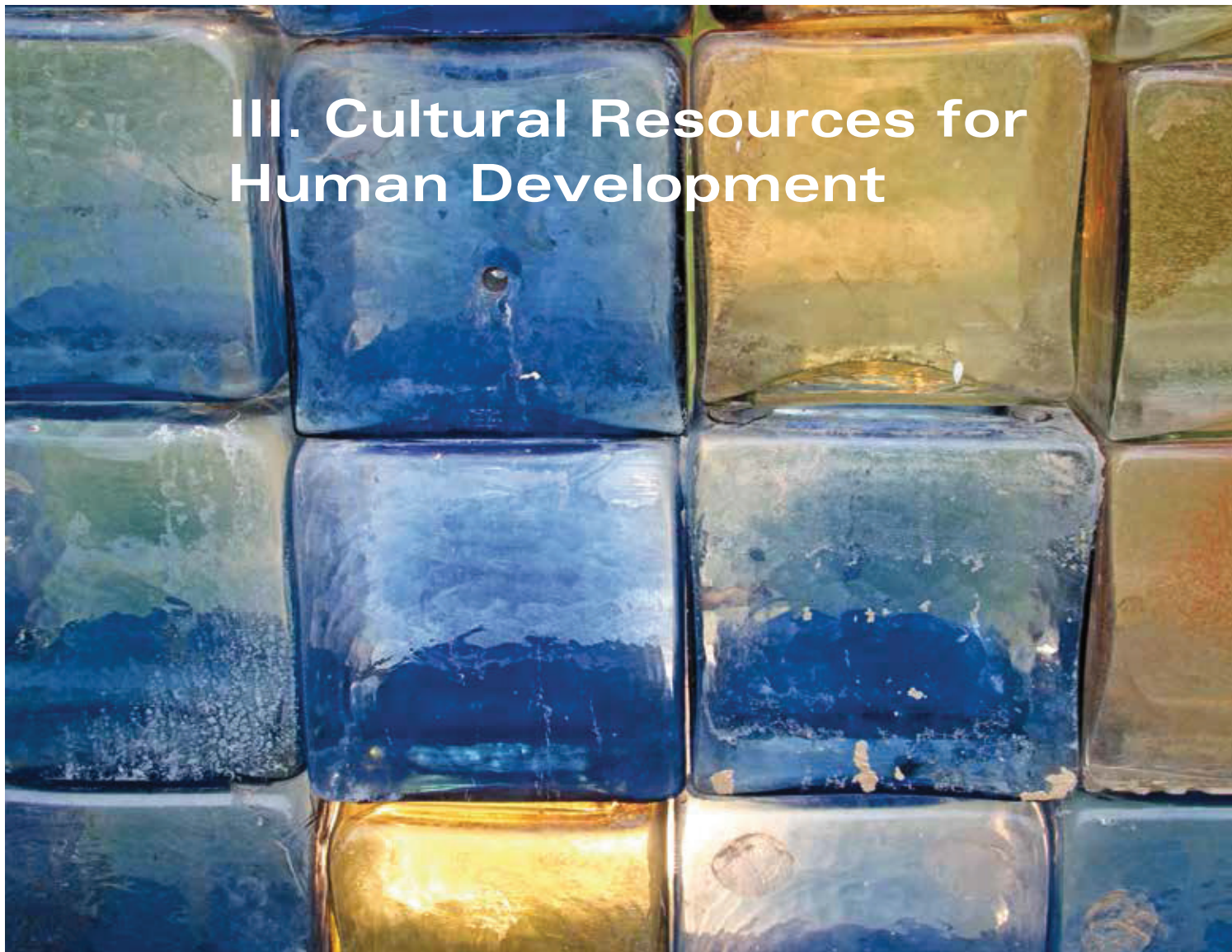
Le financement dépend généralement de l'existence de fonds propres des candidats, qui peuvent être incorporés sous la forme de ressources financières, matérielles ou de main d'œuvre dans le financement global du projet. Une attention particulière est accordée à l'évaluation et à la documentation des résultats et des expériences.

Projets financés

Depuis 1988, ce sont jusqu'à 100 projets qui bénéficient chaque année de ce micro-financement. Près d'un million d'euros sont mis à disposition chaque année par la Fondation fédérale culturelle allemande. Cette Fondation de droit civil allemand a été créée en 2002 par le commissaire du gouvernement fédéral en charge de la culture et des médias. Le gouvernement allemand alloue actuellement un budget total annuel de 35 millions d'euros à la Fondation.

Source et informations complémentaires :
www.fonds-soziokultur.de

III. Cultural Resources for Human Development

Tunisian Glass Craft at the Cultural Centre Hammamet

Cultural resources are essential vehicles for fostering the self-organisation of civil society as well as for building capacities and capabilities to promote cultural diversity and sustainable development. Mapping not only our own resources but also those of others can help us to fully explore possibilities for participation and social change. It is crucial to know how to use these resources in the spirit of sustainability. As information sharing, exchange and analysis are key requisites for cultural democracy, this chapter gathers selected and relevant resources for a cultural and democratic development in the Arab region and beyond: reports, studies, funds, actors and institutions.

Selected Reading Materials on Cultural Diversity

Lecture sur la diversité culturelle

UNESCO

- **Cultural Policies for Cultural Diversity:** Innovative examples were presented in Parties' quadrennial periodic reports submitted in 2012. They represent a first selection of successful implementation practices of the 2005 Convention at country and regional level, as identified by international experts. <http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/periodicreport/goodpractices/>

Politiques culturelles pour la diversité culturelle : Des exemples novateurs ont été présentés dans les rapports périodiques quadriennaux des Parties soumis en 2012. Ils représentent une première sélection de la mise en œuvre de la Convention 2005 aux niveaux national et régional, tels qu'identifiés par les experts internationaux. <http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/index.php?hl=fr&controller=periodicreport&action=goodpractices>

- **Good Practices: Projects supported by the International Fund for Cultural Diversity** 13 projects in 12 developing countries were supported by IFCD in 2012: <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/funded-projects/2012/>

Bonnes pratiques: Projets financés par le Fonds international pour la diversité culturelle 13 projets culturels dans 12 pays en développement étaient financés par FICDC en 2012 : <http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/funded-projects/2012/>

- **The Culture for Development Indicator Suite** is a pioneering research and advocacy initiative that aims to establish a set of indicators highlighting how culture contributes to development at the national level. Egypt was included into the second implementation test phase in 2012. <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/programmes/culture-for-development-indicators/>

Les Indicateurs de la culture pour le développement (IUCD) est un projet pionnier de recherche appliquée visant à identifier une série d'indicateurs mettant en évidence comment la culture contribue au développement au niveau national. L'Égypte était incluse dans la deuxième phase de test de terrain en 2012. <http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/programmes/culture-for-development-indicators/>

German Commission for UNESCO

Mapping Cultural Diversity – Good Practices from Around the Globe

German Commission for UNESCO/Asia-Europe Foundation, 2010.

This publication is a project of the international U40 Network “Cultural Diversity 2030” and gathers international examples of good practice and case studies for the implementation of the 2005 UNESCO Convention.

Available in English: www.unesco.de/5225.html

IFACCA

IFACCA D'ART REPORT NO 41: Creative Partnerships: Intersections between the Arts, Culture and other Sectors (2011)

Discussion Paper prepared for the 5th World Summit on Arts & Culture, Melbourne, 3 to 6 October 2011

This discussion paper represents one of the first attempts to research and analyse creative intersections, their forms and structures and the policies that influence them. The objective of the research project was to look at the ways that artists are working in diverse settings (from communities through to the commercial sector) and the nature of partnerships ('intersections') that exist between the arts and other sectors. It also looked at the ways that governments at all levels (local, national, international) initiate, support or influence such relationships through policies or programmes.

Available in English: media.ifacca.org/files/CreativePartnershipsDP.pdf

WorldCP – the International Database for Cultural Policy

WorldCP is a web-based and continuously updated database of country-specific profiles of policies that relate to culture. Modelled on the Council of Europe/ERICarts Compendium, it will also provide the capacity to monitor and analyse global trends in key aspects of cultural policies.

The cultural policy country profiles are drawn up and updated by independent cultural policy experts, in consultation with respective national government. The information presented in the country profiles is derived from a variety of sources including research studies, government documents and reports by ministers and other key representatives, reports from advocacy groups, important statements from artists and cultural producers, political campaigns, the media, etc. Country profiles are researched and written by national experts and are made up of 80 categories and indicators. The pilot website was launched with a small number of sample profiles in October 2011. WorldCP will continue to expand in coming years, with the addition of profiles from countries in Asia, Africa, the Pacific, the Middle East, and the Americas, as well as existing profiles from Europe. The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies IFACCA is the lead partner for the project working with national, regional and international partners.

Source and more information (available in English and Spanish): www.worldcp.org/

Others

From Charity to Change: Trends in Arab Philanthropy (American University Cairo, 2012)

The American University Cairo: The John Dr. Gerhart Center for Philanthropy and Civil Engagement

Widely known as philanthropy, voluntary contributions to causes that serve a public good are a longstanding and important aspect of cultures in the Arab region. What is of particular interest today is the proliferation of ways in which this private giving is being channelled into new institutional forms. In significant ways, some local philanthropy is becoming more strategic in its aims. Through an examination of philanthropic trends in eight key Middle Eastern countries, this book seeks to shed light on the forms of institutionalised giving that currently exist, as well as to provide recommendations for how charitable contributions can be most effective as vehicles of future social change. Drawing on data collected from endowed corporate foundations, public-private partnerships between business leaders and governmental agencies, and small-scale community-based organisations, this study marks the first attempt to map the contemporary landscape of philanthropy in the Arab region.

Available in English: www.aucegypt.edu/Pages/Search.aspx?q=From%20Charity%20to%20Change

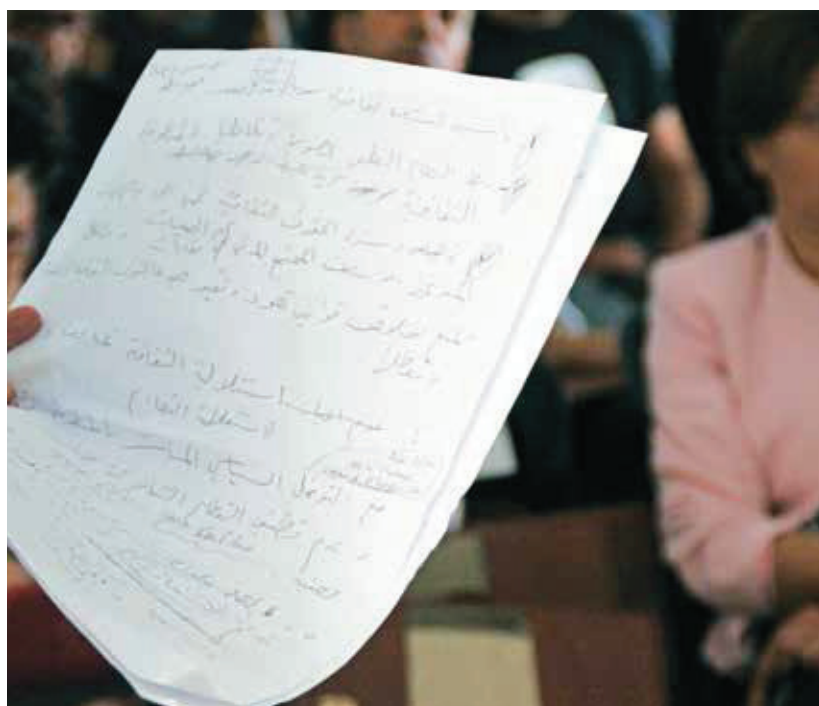
Mapping Dialogue. A Research Project Profiling Dialogue Tools and Processes

Pioneers of Change Associates, Johannesburg 2006

Social dialogue is challenging: How can its participants achieve an open, honest communication among themselves? How can they make sure that everybody will voice his or her opinion? How can a dialogue be constructive and inclusive? The document provides a toolbox of many dialogue tools – some of them have been applied within the CONNEXIONS programme – including case studies of their application.

Available in English:

www.nonformality.org/blog/wp-content/uploads/2006/12/mappingdialogue.pdf

Presenting the results of a working group at Hammamet Seminar

Financial Resources for Cultural Diversity – Experiences and Opportunities

Ressources financières pour la diversité culturelle – Expériences et possibilités

UNESCO

- The **International Fund for Cultural Diversity (IFCD)** is a multi-donor fund established under Article 18 of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Its purpose is to promote sustainable development and poverty reduction in developing countries that are Parties to the 2005 Convention. www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/what-is-the-fund/

Le Fonds International pour la diversité culturelle (FIDC) est un fonds multi-donateur institué par l'article 18 de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Son objectif est de promouvoir le développement durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement qui sont Parties à la Convention 2005. <http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/what-is-the-fund/>

AFAC

- The **Arab Fund for Arts and Culture (AFAC)** was established as an independent initiative that funds individuals and organisations in the fields of cinema, performing arts, literature, music and visual arts while facilitating cultural exchange, research and cooperation across the Arab world and globally. Information on different grants and programmes available in English and Arabic: www.arabculturefund.org

Le Fonds arabe pour les arts et la culture est une initiative indépendante pour financer les individus et les organisations dans les domaines du cinéma, arts du spectacle, littérature, musique et arts visuels, facilitant en même temps les échanges culturels, la recherche et la coopération entre les pays arabe et à l'échelle internationale.

Informations disponibles en anglais et en arabe : www.arabculturefund.org

Roberto Cimetta Fund

- The **Roberto Cimetta Fund** is an international non-profit making organisation created in 1999 to respond rapidly and directly to artists and cultural managers who wish to travel in order to develop contemporary artistic cooperation projects in the Euro-Mediterranean region, and in particular throughout the Arab world. www.cimettafund.org/index/index/lang/en

Le Fonds Roberto Cimetta est une association internationale, sans but lucratif, créée en 1999 pour répondre rapidement et directement aux artistes et opérateurs culturels désirant voyager à travers la région euro-méditerranéenne et particulièrement dans le monde arabe, dans le but de développer des projets d'échanges artistiques et culturels, individuels ou collectifs, dans le domaine des arts d'aujourd'hui. www.cimettafund.org/index/index/lang/fr

Al Mawred Al Thaqafy

- **Funding Guide for Culture and Arts in the Arab Region, First Edition (2012)** This book is a comprehensive reference for people who seek to obtain cultural funding from both public and private bodies. It is published by Culture Resource (Al Mawred Al Thaqafy) with the support of Ford Foundation and freely available online: mawred.org/publications/funding-guide-for-culture-and-arts-in-the-arab-region-first-edition-2012/

Le guide du financement de la culture et des arts dans le monde arabe (2012) Ce guide est une source importante de savoir qui fournit des informations utiles pour la recherche de financements culturels sur les sources de financement publiques et privées, et les moyens d'étudier et de comprendre leurs politiques et leurs priorités. Le guide est téléchargeable

gratuitement : mawred.org/fr/publications-fr/funding-guide-for-culture-and-arts-in-the-arab-region-first-edition-2012/

- The **Mawa3eed Travel Grant** was launched in 2006 to help cover the travel expenses for artists and cultural directors to present their works or participate in artistic and cultural activities and events throughout the Arab world. Designed to support cultural and artistic exchange between artists and independent theatres, galleries, institutes and other cultural organisations, the Mawa3eed programme offers Arab artists an important opportunity to disseminate their creative output throughout the region, as well as to exchange knowledge and expertise. Applications are accepted year round and are evaluated quarterly in March, June, September and December by a jury consisting of three members of the Culture Resource artistic board. Those approved are eligible for travel grants of up to \$5,000. mawred.org/programs-and-activities/mawa3eed-travel-grant/

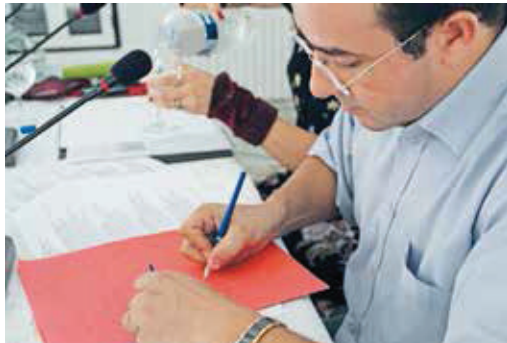
*Le programme **Mawa3eed** a été lancé en 2006 pour aider à couvrir les frais de déplacement d'artistes, d'auteurs et de directeurs culturels qui présentent leurs œuvres artistiques ou participent à des activités et des événements artistiques et culturels dans le monde arabe. Le programme vise à promouvoir l'échange culturel et artistique entre les artistes et les différents théâtres et galeries indépendants ainsi que les instituts et autres organisations culturelles. Il présente ainsi aux artistes arabes l'opportunité de faire circuler leurs œuvres dans le monde arabe et d'échanger connaissances et expériences. Les candidatures sont soumises tout le long de l'année et sont évaluées quatre fois par an: en mars, en juin, en septembre et en décembre, par un jury composé de trois membres du Comité Artistique de la Ressource Culturelle. Les soutiens financiers présentés vont jusqu'à \$5000. mawred.org/fr/programmes-et-activites/mawa3eed-rendez-vous/*

- The **Production Awards** programme aims to encourage the next generation of Arab artists and writers under the age of 35 by providing financial support for their projects in the fields of literature, music, video, film, theatre, and visual arts. Applications are solicited through an open call process in two cycles per year, and are evaluated by independent juries of experts in the various fields. mawred.org/programs-and-activities/production-awards/

Le programme de bourses de production vise à soutenir les jeunes artistes arabes âgés de moins de 35 ans. Il apporte à leurs projets des soutiens financiers pour les domaines de littérature, musique, théâtre et arts visuels, et pour les projets cinématographiques et la vidéo. mawred.org/fr/programmes-et-activites/le-programme-de-bourses-de-production/

- **Abbara:** In 2011, Al Mawred Al Thaqaify in cooperation with the DOEN foundation, Mimeta Centre for Culture and Development, and the Open Society Foundations initiated the Abbara program to support independent cultural organisations during the period of transition to democracy. The chief aim was to help emerging independent cultural entities in Arab countries that are undergoing democratic transformation to develop their institutional infrastructures. Abbara also provides incubation for small groups that have not yet crystallised administratively, networking services between participant organisations, and an exchange program for cultural managers within the Arab world and abroad. mawred.org/programs-and-activities/abbara/

Abbara : En 2011, Al Mawred Al Thaqaify a lancé en coopération avec la Fondation DOEN, Mimeta – Centre pour la Culture et de Développement, et la Fondation de la Société Ouverte, le programme Abbara en soutien aux organisations culturelles indépendantes pendant la période de transition à la démocratie. Le programme cherche à permettre à ces institutions de jouer un rôle essentiel dans l'instauration de la démocratie et la diffusion de valeurs telles la liberté, l'appréciation de la création artistique, l'esprit critique et l'acceptation de la diversité, mais aussi d'exercer leurs fonctions essentielles en tant que fournisseurs de services culturels et artistiques à des larges segments de la société. Abbara fournit également un système d'« incubation » des jeunes groupes qui ne se sont pas encore cristallisés au niveau administratif, ainsi que des services de réseautage entre les organisations participantes qui permet l'échange de directeurs culturels dans le monde arabe et à l'étranger. mawred.org/fr/programmes-et-activites/abbara/

The German Commission for UNESCO

Structure, Role and Function

The German Commission for UNESCO is the link between Germany and UNESCO. It is one of 196 National Commissions established under Article VII of the UNESCO Constitution. It acts as an intermediary of Germany's foreign cultural and educational policy, and is funded by the Federal Foreign Office.

The Commission advises the German Federal Government, Parliament and all other public bodies on UNESCO issues as well as on selected issues in the competence of the Council of Europe. It coordinates the contribution of German experts and civil society to the drafting of UNESCO's programmes and norms. The German Commission is responsible for providing information and for public awareness activities in Germany on all of UNESCO's areas of work.

Together with the ratification of the 2005 UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions in 2007 the German Government appointed the German Commission for UNESCO as national point of contact. The Commission initiated and coordinates the German Coalition for Cultural Diversity as well as the international U40 Network "Cultural Diversity 2030".

Activities in the Arab Region

Beyond the programme CONNEXIONS, the German Commission for UNESCO has been collaborating in diverse fields and on several occasions with partners in and from the Arab region.

In 2005, the German Commission for UNESCO launched a German-French-Tunisian scientific network on Euro-Mediterranean dialogue in cooperation with the Anna Lindh Foundation (Alexandria, Egypt) supported by the Federal Foreign Office. During a five-year period, researchers, especially from social and cultural sciences and philosophy, discussed issues like religion, arts or gender equality in a Euro-Mediterranean perspective. Three conferences have taken place in Egypt and Tunisia. Their results have been published in German and Arabic language.

A training programme on Integrated Water Resources Management was co-organised by

the German Commission for UNESCO addressing decision makers from the Arab world. Three eight-day pilot courses were organised from October until December 2009 in Cairo, Egypt. The training was a contribution to the UN Decades "Water for Life" (2005–2015) and "Education for Sustainable Development" (2005–2014), as well as to UNESCO's International Hydrological Programme.

»kulturweit« is an international cultural volunteer service implemented by the German Commission for UNESCO. Since 2009, around 1300 young volunteers from Germany between the ages of 18 and 26 spent six to twelve months abroad supporting partner institutions in the field of cultural relations and educational policy. »kulturweit« therefore encourages intensive educational experiences and fosters intercultural understanding. Until 2012, about 35 »kulturweit« volunteers were placed in institutions within the Arab region, for example in Jordan or Egypt.

UNESCO's Associated Schools Project Network was founded in 1953 to promote mutual understanding and peaceful international cooperation. Since 2002, the Euro-Arab Dialogue is an important field of activity within the network: German and Arab network members actively cooperate in the Euro-Arab Dialogue, for example when jointly organising workshops and training measures. These partnerships enable students and teachers from Germany and the Arab world to exchange views and to develop further skills, for example regarding education for sustainable development or human rights.

Over the past decade, the German Commission for UNESCO has participated in the Euro-Arab Meetings of the National Commissions for UNESCO.

Further information on kulturweit:

www.kulturweit.de/en

Further information:

www.unesco.de

La Commission allemande pour l'UNESCO

Structure, rôle et fonction

La Commission allemande pour l'UNESCO est le lien entre l'Allemagne et l'UNESCO. Elle est une des 196 commissions nationales établies en vertu de l'article VII de la Constitution de l'UNESCO. Elle agit comme intermédiaire de la politique culturelle et éducative allemande à l'étranger et est financée par le ministère fédéral des affaires étrangères.

Elle fournit des conseils au gouvernement fédéral d'Allemagne, au parlement ainsi qu'aux autres organismes publics sur les affaires de l'UNESCO. Elle coordonne les contributions d'expert(e)s allemand(e)s et de la société civile allemande à l'élaboration de programmes et de normes de l'UNESCO. La Commission allemande assure le travail d'information et de relations publiques en Allemagne dans tous les domaines de l'UNESCO.

Avec la ratification de la Convention de l'UNESCO sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles (2005) en 2007, le gouvernement allemand a nommé la Commission allemande pour l'UNESCO en tant que point de contact national. La Commission a initié la Coalition allemande pour la diversité culturelle ainsi que le réseau international U40 « Diversité culturelle 2030 » et assure leur coordination.

Activités dans la région arabe

Au-delà du programme CONNEXIONS, la Commission allemande pour l'UNESCO a collaboré dans divers domaines et à plusieurs reprises avec des partenaires dans et de la région arabe.

En 2005, la Commission allemande pour l'UNESCO a lancé un réseau scientifique allemand-français-tunisien sur le dialogue euro-méditerranéen, en coopération avec la Fondation Anna Lindh (Alexandrie, Égypte), soutenu par le ministère fédéral des affaires étrangères. Pendant une période de cinq ans, les chercheurs, notamment en sciences sociales et culturelles et de la philosophie, ont discuté sur les questions relatives à la religion, aux arts ou à l'égalité des sexes dans une perspective euro-méditerranéenne. Trois conférences ont eu lieu en Égypte et en Tunisie. Les résultats ont été publiés en allemand et en arabe.

Un programme de formation sur la gestion

intégrée des ressources hydriques destiné aux décideurs politiques du monde arabe a été co-organisé par la Commission allemande pour l'UNESCO. Trois cours pilotes de huit jours ont été organisés entre octobre et décembre 2009 au Caire, Égypte. La formation était une contribution aux Décennies des Nations Unies « L'eau, source de vie » (2005-2015) et « L'éducation au développement durable » (2005-2014), ainsi qu'au Programme hydrologique international de l'UNESCO.

»kulturweit« est un service volontaire culturel international mise en œuvre par la Commission allemande pour l'UNESCO. Depuis 2009, environ 1300 jeunes volontaires de l'Allemagne entre 18 et 26 ans ont passé six à douze mois à l'étranger pour soutenir les institutions partenaires dans le domaine de la politique culturelle et éducative allemande. »kulturweit« encourage donc les expériences éducatives intensives et renforce la compréhension interculturelle. Jusqu'en 2012, environ 35 volontaires ont travaillé dans des institutions dans la région arabe, par exemple en Jordanie ou en Égypte.

Le Réseau des écoles associées de l'UNESCO a été fondé en 1953 pour promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération internationale pacifique. Depuis 2002, le dialogue euro-arabe est un domaine important de l'activité au sein du réseau : les membres du réseau allemand et arabe y coopèrent activement, par exemple lors de l'organisation conjointe d'ateliers et de mesures de formation. Ces partenariats permettent aux étudiants et enseignants de l'Allemagne et du monde arabe d'échanger de vues et de développer des nouvelles compétences, par exemple en matière d'éducation au développement durable ou des droits humains.

Au cours de la dernière décennie, la Commission allemande pour l'UNESCO a participé aux réunions euro-arabes des Commissions nationales pour l'UNESCO.

Plus d'informations sur kulturweit :
www.kulturweit.de

Plus d'informations :
www.unesco.de

United Nations
Educational, Scientific and
and Cultural Organization

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation
la science et la culture

German Commission
for UNESCO

Commission allemande
pour l'UNESCO

تطبيقات التنوع الثقافي الشراكات من أجل المعرفة في المجتمعات المتغيرة

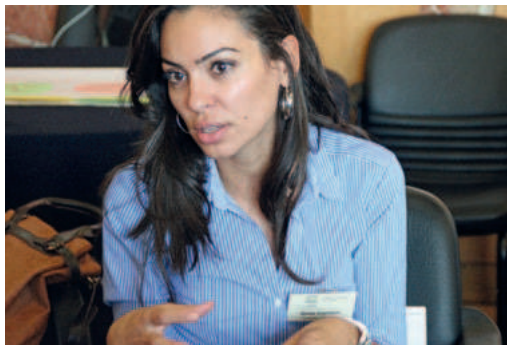
تطبيقات التنوع الثقافي الشراكات من أجل المعرفة في المجتمعات المتغيرة

– CONNEXIONS –

– مشروع في إطار الشراكة الألمانية – التونسية و
الشراكة الألمانية – المصرية من أجل التغيير –

فهرس المحتويات

- «روابط» «CONNEXIONS» من أجل حياة ثقافية أكثر ثراء و من أجل التنمية
 ٦ البشرية الرؤى و النشاطات و الالتزامات
 نتائج الندوة الدولية المنعقدة في المركز الثقافي الدولي بالحمامات / تونس خلال الفترة
 من ٦ إلى ٨ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٢
- اقترح بإطار عام لسياسة ثقافية جديدة في مصر (مقدم إلى: لجنة الثقافة
 ١٣ والإعلام والسياحة بمجلس الشعب)
 المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية
- «أجورا» للفنون والثقافة - دراسة حالة - التطور الاجتماعي والثقافي عبر
 ١٨ المشاركة الإبداعية للمجتمع
 ريم قاسم
- ٢١ برنامج «الثقافة الحية»
 جيوليانا كاوارك ، ليليان ريتشيري هانانيا

CONNEXIONS (روابط) من أجل حياة

ثقافية أكثر ثراء و من أجل التنمية البشرية

الرؤى و النشاطات و الالتزامات

نتائج الندوة الدولية المنعقدة في المركز الثقافي الدولي بالحمامات / تونس خلال الفترة من ٦ إلى ٨ سبتمبر / أيلول ٢٠١٢

العمل سوياً من أجل الثقافة والتنمية – رؤية شاملة
المشاركة على أساس الدافع: اعتمدت المشاركة في برنامج CONNEXIONS (روابط) على دعوة للمشاركة تم الإعلان عنها في وقت واحد في تونس ومصر وكذلك في منطقة المغرب – المشرق الكبير إلى كل شركاء المعرفة. وقد تم توجيه الدعوة إلى أشخاص لديهم ثلاث سنوات من الخبرة المهنية كحد أدنى و/أو خبرة في نشاط المنظمات غير الحكومية / المجتمع المدني خلال ٢٠١١ / ٢٠١٢. وهكذا تم تحديد ٨٦ مشاركاً من نطاق واسع من الأنشطة الفنية والثقافية والتعليمية الهادفة للتنمية البشرية والمحلية والإقليمية.

ثروة من الخبرات: تتضمن المجالات المهنية للمشاركين مجالات السينما / الفيديو / التصوير الفوتوغرافي، التمثيل / الرقص / المسرح، الموسيقى (الغناء، العازفون، القيادة الموسيقية)، الفنون البصرية، الإنتاج المعتمد على شبكة المعلومات (الإذاعة، الموسيقى، المدونون)، الاتصالات عن بُعد / وسائل الإعلام / Creative Commons (الإبداع المشاع)؛ الآثار والتراث الثقافي (الحضري)، البرمجة الثقافية وتنظيم المهرجانات وكذلك البحث في السياسات الثقافية والاقتصاد.

نطاق العمل والبنية التحتية الثقافية: يعمل المشاركون كمحترفين مستقلين في منظمات غير حكومية وجمعيات مدنية وكذلك عبرها، وفي القطاع الخاص، وكذلك كمديرين لهياكل عامة مثل مراكز الشباب والثقافة أو المكتبات العامة. كما تم تشريك معلمين وأساتذة في التعليم الابتدائي والثانوي وكذلك في التعليم الجامعي من أجل تعزيز الترابط بين الثقافة والتعليم.

شمولية المناطق والشريحة العمرية والخبرات ونوع الجنس وتنوعها: قدم ٥٠٪ من مجموع المشاركين من نوع نطاق واسع من المعتمديات والولايات في تونس^١، و ١٥٪ من مصر^٢. وكانت نسبة المشاركين من النساء ٥٠٪ مع ٥٠٪ من الرجال حيث تم تحقيق التوازن في نوع الجنس بصفة كلية. وكان أصغر المشاركين في الخامسة والعشرين من أعمارهم، وأكبرهم فيما فوق الخامسة والستين وهو ما

تشكيل التنوع الثقافي – إطار عمل للترابط في أزمنة انتقالية

تم تنظيم هذه الندوة الدولية من طرف اللجنة الألمانية لليونسكو بالتعاون مع مجموعة كبيرة من شركاء المعرفة^٣. وقد تناولت هذه الندوة الخيارات المتعلقة بتعزيز المشاركة الثقافية والتنمية الإقليمية من خلال الاستعانة بالمقاربات الدولية.

وقد تم جمع عدّة دراسات لحالات من البرازيل^٤ و البيرو و فلسطين و إسبانيا وغيرها من البلدان^٥ وكذلك من مصر^٦ و من ألمانيا^٧ إضافة إلى التعرف على عدّة خبرات من مجموع ٣٠ بلداً خلال التكوين والتبادل للمشاركين الـ ٩٨. وقد كانت هناك أمثلة مُلهمة لتطبيق اتفاقية اليونسكو ٢٠٠٥ حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي^٨ والتي تمّ تشاركتها وتحليلها^٩ خلال الندوة.

واعتمد نهج العمل في CONNEXIONS (روابط) (بدءاً من يوليو / تموز ومروراً بسبتمبر / أيلول ٢٠١٢) على مواد مختارة للقراءة وكذلك على دراسات لحالات وعلى مساهمات تحضيرية من المشاركين^{١٠}. وقد ساهم هذا المنهج في خلق زخم لتعزيز عمليّة التنظيم الذاتي للمجتمع المدني في مجال الفنون والثقافة حيث تمّ كذلك في ندوة الحمامات تقديم شبكات إقليمية ودولية ذات صلة مع أنماط عملها.

واختُتمت الندوة بالمائدة المستديرة العامة CONNEXIONS (روابط) – تشكيل التنوع الثقافي وبجلسة حوار مع وزير الثقافة التونسي «مهدي مبروك» والسفير الألماني في تونس «ينيس بلوتر».

وتم تمويل برنامج CONNEXIONS (روابط) من طرف وزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية الألمانية وذلك في إطار عمل الشراكة الألمانية – التونسية والشراكة الألمانية – المصرية من أجل التغيير.

- ١ انظر القائمة الكاملة لشركاء المعرفة في نهاية هذه الوثيقة
- ٢ التنمية الاجتماعية والثقافية عبر حشد تنوع التعبيرات الثقافية. استراتيجية الثقافة الحية (Cultura Viva) قدمتها جيزيل دويين – برازيليا – البرازيل، وزارة الثقافة: انظر كذلك دراسة الحالة بالإنجليزية، الفرنسية، العربية، وعرض الحمامات في: www.unesco.de/connexions.html?&L=1
- ٣ قدمها خوردي بارديو – برشلونة – إسبانيا، خبير في السياسات الثقافية والاقتصاد الإبداعي، عضو لجنة خبراء اليونسكو في تعزيز الحوكمة الثقافية في الدول النامية، انظر العرض في www.unesco.de/connexions.html?&L=1
- ٤ عمل المجموعة المصرية للسياسة الثقافية ٢٠١١ / ٢٠١٢، انظر الملخص الإداري بالإنجليزية والعربية في www.unesco.de/connexions.html?&L=1
- ٥ قدمته فيروز كراوية – القاهرة – مصر
- ٦ انظر النصوص المختارة للقراءة الخاصة بالندوة، على سبيل المثال التمويلات الألمانية للمشاريع الصغيرة والمنصة الثقافية الوطنية وكذلك العرض الذي قدمه توماس أويستريكهوف – المدير التنفيذي لميوزيك فابريك – كولونيا – ألمانيا في المؤتمر حول الموسيقى المعاصرة وتعليم الفنون
- ٧ انظر النصوص المختارة للقراءة الخاصة بندوة روابط في www.unesco.de/connexions.html?&L=1 ملخص من صفحة واحدة حول الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية بالإنجليزية والفرنسية. انظر النص الكامل لاتفاقية اليونسكو ٢٠٠٥ بالعربية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الروسية، والصينية في portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html ومن أجل النص بالعربية انظر <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919a.pdf>

المشاركون في ندوة الحتمات

التعبير والإبداع. وتمت دعوة مجموعة من المشاركين التونسيين في CONNEXXIONS «روابط» للمشاركة في ندوة نُظمت في هذا الإطار. ووفقا للجدول الزمني فإنه يجب الانتهاء من مسودة الدستور التونسي الجديد قبل نهاية أكتوبر / تشرين أول ٢٠١٢. ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الوطنية التالية في سنة ٢٠١٣.

ب) الامن و السلامة للفنانين وللمنظمين الثقافيين ولجمهورهم: في ضوء الصدمات المتكررة والاعتداءات الموجهة ضد أشكال التعبير الفني (السينما وعروض الأفلام في ٢٠١١، يوم المسرح العالمي ومعرض الربيع في ٢٠١٢، بعض مهرجانات الموسيقى التي لم تُستكمل أو ألغيت خلال رمضان ٢٠١٢) والتي نتج عنها إجراءات قانونية ضد كل من الفنانين والمعتدين، أكد المشاركون على ضرورة حماية الأماكن العامة باعتبارها أماكن آمنة لتطوير الديمقراطية وللمشاركة على أساس واسع النطاق. كما تم التأكيد على أن الحوار النشط مع السلطات المسؤولة - بما فيها الشرطة - لكي يضطلعوا بدور فعال في تعزيز حرية التعبير يمثل إجراء هاما يضمن بناء الثقة واعتماد أفضل الطرق للتغلب على التوترات.

١. تحديد الحاجيات الثقافية و جرد للموارد (المحلية) الموجودة

في الوقت الذي لا تحتل فيه الموضوعات الثقافية العناوين الرئيسية اليومية في وسائل الإعلام الجماهيرية يتضح ان الناس يعطونها قيمة كبيرة و ذلك عند سؤالهم عنها. وفي استقصاءات حديثة احتلت الثقافة المركز الثالث و جاءت بعد حاجات أساسية مثل مستوى التعليم وسبل العيش. و تُفهم الثقافة كجزء من حياة تستحق العيش، وبالتالي فهي توفر وجهات نظر للجمع؛ وبالأخص للشباب.

يعزّز التبادل بين الأجيال: فقد كان ٦٥٪ من مجموع المشاركين أصغر من ٤٠ عاما، و ٣٠٪ من المشاركين أصغر من ٣٠ عاما. **الصوت واللغة:** أديرت الندوة باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية أثناء الجلسات العامة. حيث كان عمل المجموعات الصغيرة يتم بالفرنسية أو الإنجليزية، فيما كانت هناك مجموعة واحدة تعمل بالفرنسية والعربية والإنجليزية. و تكتسب لغات العمل أهمية فيما يتعلق بالتشبيك والدعم (الإقليمي، الدولي).

من أجل عالم ثقافي أفضل – CONNEXXIONS

روابط سريعة الانتشار وقابلة للاستمرار

المبادرات، الالتزامات، التوقيات

ماذا، كيف، متى، مع من، لمن

عاجل / هام

أ زخم العملية الدستورية في تونس ومصر: تمت الإشارة إلى أن تضمن حرية الإبداع الفني والحقوق الأساسية للثقافة داخل الدستور التونسي [والمصري] و ذلك من خلال مقارنة تستند على الحقوق - على أساس المادة ١٩ والمادة ٢٧ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك معاهدات ١٩٦٦ - يعتبر ذو أولوية. وفي هذا الشأن يُعد نص اتفاقية اليونسكو ٢٠٠٥ والتي وقّعت عليها كلتا الدولتين مصدرا هاما لهذا الحق. و تحتاج جميع الخيارات المرتبطة بالممارسات والسياسات المتعلقة بالمشاركة الثقافية، وبالحقوق الثقافية، وبالحرريات الأساسية، وبالتعليم في الفنون والثقافة إلى صياغة واضحة فيما يتعلق بالقيم الكونية. و حاليا تحيل أجزاء من الجدل العام حول مواضيع الإبداع الفني إلى مناقشة جديدة حول المقدس.

و خلال الأسبوع الذي يلي الثامن من أكتوبر / تشرين أول ٢٠١٢، عقد المجلس التأسيسي التونسي مشاورات حول الحقوق الثقافية وحرية

٧ الدول الأطراف في اتفاقية اليونسكو ٢٠٠٥، مصر، ألمانيا، تونس و ١٢١ بلدا آخر قد صادقت على هذه الاتفاقية وكذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة إقليمية. وفي أكتوبر / تشرين أول ٢٠١٢ كانت مصر، الأردن، الكويت، عُمان، قطر، السودان، سوريا، تونس، فلسطين والإمارات العربية المتحدة من دول المنطقة العربية الأطراف في هذه الاتفاقية. أما الدول العربية التي ليست أطرافا بعد في الاتفاقية فهي: الجزائر، البحرين، العراق، لبنان، الجماهيرية العربية الليبية، موريتانيا، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن. و قد ساهمت الندوة في التعريف و التوعية بهذه الاتفاقية: معززة بذلك إستراتيجية المصادقة عليها كما تم تبنيها بقرارات اللجنة الحكومية في سنة ٢٠١٠.

القائمة الكاملة للدول الأطراف: www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31038&language=E

٨ متاحة على www.unesco.de/connexions.html?&L=1

٩ أتى ٦٥٪ من المشاركين من تونس ومصر. ولتعزيز التعاون

داخل منطقة المغرب - الشرق تم تضمين مشاركين من الجزائر،

العراق، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، وفلسطين أيضا.

١٠ أريانة، بن عروس، توزر، تونس، جربة، جندوبة، حمام سوسة، حمام الشط، الحمامات، الدهماني، رأس الجبل / بنزرت، الرقاب،

زغوان، سبيبة، سبيطلة، سوسة، سيدي بو زيد، صفاقس، طبرقة،

فوشانة، قابس، القصرين، قفصة، الكاف، المتلوي، مدين، المرسى،

المكناسي / سيدي بو زيد، نابل بشكل رئيسي من القاهرة والإسكندرية

١١

والإسكندرية

١٢

١٣

١٤

١٥

و هنا يمكن و ينبغي كذلك ربط تعلم القراءة والكتابة والحساب مع تعلم كيفية الرؤية و السمع و الإحساس . بحيث يمكن للحياة الثقافية وللنظام التعليمي أن ينتجا حالة داعمة للتنمية الإقليمية في منطقة معينة و ذلك إذا تم الأخذ بهما سوياً . و نظرا إلى أنّ الموضوعات الثقافية تمثل ذات أهمية بالنسبة لأغلبية السكان ، ينبغي لذلك التعامل معها بشكل جوهري بعيدا عن الخطوط المفرقة و المتمثلة في السياسات الحزبية . ويجب كذلك على المنظمات غير الحكومية أن تتخذ موقفا مستقلا تجاه الأحزاب السياسية .

١,١ الحاجيات

• يجب البدء بوضع قاعدة بيانات اجتماعية واقتصادية واستقصاءات محلية للعادات وأشكال التعبير الثقافية . و هنا يجب توضيح الفهم حول الثقافة وإعداد خيارات واعية (هل نتكلم عن ثقافة رفيعة؟ شعبية؟ ثقافة الشارع؟ جميعها) تتعايش مع بعضها البعض . و يجب اتباع منهج تدريجي من القاع إلى القمة . و يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تشكل فريقا مع الجامعات في محافظتها أو في منطقتها . و لا يجب انتظار البدء في هذا العمل من طرف حكومة وطنية . و بالإضافة ، يمكن للأكاديميين العاطلين عن العمل أن يساهموا بمهاراتهم في هذا النمط من العمل التحضيري التجريبي . الجدول الزمني: مشروع متوسط المدى .

• إن إتاحة الخبرات الأولى في الفنون والثقافة لدى سن صغيرة تعتبر ذات أهمية قصوى («النافذة الذهبية» للتعلم تكون ما بين ٣ و ٥ سنوات ، وما بين ٧ و ١٠ سنوات) . و كاولوية ، يجب منح الأطفال والشباب مكانا إبداعيا في المراكز الموجودة .

• ينظر الكثير من المشاركين للبنية التحتية والمؤسسات العامة الموجودة كمساحات مهملة (مكتبات مهملة ، مراكز شباب أو مراكز ثقافية غير نظيفة) و لذا يجب تحويل هذه المساحات إلى أماكن متاحة وجاذبة للجمهور . هنا يجب البحث محليا عن الحاجات والمواهب ذات خصوصية . اسألوا ووثقوا! واعطوا الشباب صوتا (مثلا في الإعلام) . يجب أن تشجع الإدارات العامة على الشراكة بين المدارس والأنشطة الثقافية . إذ يمكن التعلم بطرق تعتمد على اللعب و المتعة في نفس الوقت أيضا ! وتوجد أمثلة جيدة: مثلا في سيدي بو زيد قاما دار الشباب والمركز الثقافي بتوقيع عقد تعاون مع المدارس .

• تلعب الصورة المتحركة دورا حاسما في العملية: فمن حقّ الناس أن تتمتع بتنوع ثري للصور . و يشمل هذا صورا مطابقة لأشكال التعبير الثقافي الإقليمية و خاصة من خلال الشاشة ، وليس الاقتصار على مسلسلات تلفزيونية مستوردة من مكان آخر .

• كانت لدى تونس فيما مضى شبكة عمل راسخة وممتدة من نوادي السينما بها ٢٠٠ ناديا في كل أنحاء البلاد ، و لم يبق منها حاليا إلا عشرة نوادي . و يحتاج هذا

• عبّر الفنانون ومنتجو الثقافة بوضوح عن الحاجة إلى تطوير عملية التثقل بصفة كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي (مثلا أوروبا) . و يتضمن هذا موارد السفر وإجراءات التأشيرة (قارن مثلا المادة ١٦ من اتفاقية اليونسكو - ٢٠٠٥) .

• حدّد المشاركون أنّ الافتقار للرؤية يمثل أحد التحديات الرئيسية بحيث أبرزوا وجود فراغ في القيادة الثقافية خلال الأزمنة الانتقالية الفوضوية - وهي تمثل «قاطرة ذات إمكانات قوية في حالة انتظار» .

١,٢ الموارد

• تبدأ المساواة في الكرامة والاحترام لجميع الثقافات^{١٣} في الوطن و في بلد المرء أو في مدينته أو في قريته . و تتمتع تونس بثروة ثقافية هائلة من حيث التنوع (المحلي) و من الواجب تمييزها والاعتراف بها ، و هذا بالإضافة إلى الأنشطة الفنية في العاصمة وفي المدن الرئيسية . العمل على: جمع أطراف من الممارسات الموجودة والتي يُقدّرُها الناس ، مثلا رواية القصص وفنون الأداء التقليدية . و يجب كذلك دعم حبّ القراءة كنشاط مدني مع وجوب تنشيط الحياة الثقافية في المدن الصغرى والقرى و قد تم تقديم مهرجان الرقاب واحتفاله بالذكرى السنوية للثورة كمثال إيجابي في هذا الاتجاه . الجدول الزمني: قصير المدى .

• إمكانات التجديد الاجتماعي: يجب تحفيز المزيد من التفكير النقدي والبراجماتي فيما يتعلق بالأماكن (العامة) و ما حولها والتي يمكن استخدامها كأماكن لانتقاء العمل الثقافي مع الحوارات ، و ذلك على غرار المنتزهات والحدائق العامة ، أو مثل المحادثات و«المرشح غير المرئي» في المقاهي أو في سيارات النقل الجماعي (اللواج) . الجدول الزمني: قصير المدى .

• حصر (مخزون) الأماكن العامة التي يمكن استخدامها للفنون والأنشطة الثقافية ، والترويج لمثل هذه المساحات الثقافية على العموم ، ومع إحداث علامة مميزة لها تساهم في إظهارها بصفة اوضح . الجدول الزمني: قصير ومتوسط المدى .

• التفاوض مع دور السينما الكبيرة لإدراج الأفلام القصيرة في عرض يسبق برنامج عرض الأفلام الطويلة . الجدول الزمني: قصير ومتوسط المدى .

• إنشاء بوابة للموارد الإلكترونية الموجودة بالفعل؛ مثل المنتجات والخدمات الثقافية الحاصلة على رخص

١٢ قارن النصوص المختارة للقراءة الخاصة بالندوة ص ١٩
١٣ واحد من المبادئ الأساسية المصاغة في اتفاقية اليونسكو - ٢٠٠٥ أيضا

حلقة العمل الإبداعي خلال ندوة الحفامات

٢. ديمقراطية القطاع الثقافي - خطوات في

الانتقال الثقافي

- **الانفتاح:** ينبغي أن تصبح «الثقافة للجميع»^{١٤} توجهها حوار وطني. و يحتاج القطاع الثقافي إلى أن يعكس صورة الفن والثقافة وأن يهتم بهما، وكذلك بالنسبة لصورته هو في أعين القطاع الكبير من أهل البلاد. و يجب التواصل والمثابرة من أجل الوصول إلى لغة متاحة وجاذبة تتعدى الفهم الذاتي (النخبوي؟) لمهنة المرء كفنان.
- ينبغي أن تُقَيِّم وتُقدَّر أشكال التعبير الثقافي كمُغذِّيات للإحساس ولتحديد الاتجاه. و تحتاج الإبداعات الموسيقية والممارسات الثقافية وأشكال التعبير الثقافي المتأينة من المناطق البعيدة بأن تصبح بارزة. إذ لا يمثل الفن والثقافة أعمالا حكرًا على طبقة المثقفين في العاصمة. فعلى سبيل المثال يمكن للمتاحف الافتراضية أن تمتد وتتواصل عبر البلاد.
- ربط المجتمعات المحلية بالمنظمات غير الحكومية وكذلك بالفنانين والعاملين بالحقل الثقافي وجماهيرهم.
- **البدء بحوار جماهيري حقيقي:** يجب عدم السماح بشيئة الفنانين و يجب التعلم من آليات التسويق. يجب تفسير ما تعنى به الثقافة والفنون وما لا تعنى به في لغة واضحة ومتاحة. القيام بالربط وجعل الرسالة تصل كذلك إلى المناطق الريفية.
- بدء حوار حول كيفية إسهام أشكال التعبير الثقافي التقليدية في صنع ثقافة الديمقراطية. بحيث كيف

Creative Commons (الإبداع المشاع). إلخ كجزء من ثقافة التشارك (الويكي (Wikis..)). إلخ و تعميم أدوات الإنتاج الجديدة على نطاق واسع. الجدول الزمني: ستة أسابيع.

- بناء شبكة عمل من «الجامعات الطائرة». توزيع الممارسات المهمة باللغة العربية (نظرا للافتقار إلى مواد متاحة). الجدول الزمني: متوسط المدى.
- معالجة التنافس بين المراكز الثقافية ومراكز الشباب (الناحية ربما عن اختلاف مستويات المرتبات للموظفين في كل مؤسسة) حيث يؤدي هذا إلى عدم الاستخدام الكامل للموارد المتاحة. الجدول الزمني: قصير ومتوسط المدى.
- التمويل: القضاء على البيروقراطية، وضع هياكل تمويل وعمليات اتخاذ قرار تسمح بقرارات واستجابات سريعة للحاجات الملحة. الجدول الزمني: متوسط المدى.
- **التقليص من الاعتماد على التمويل العام:** الصندوق العربي للثقافة والفنون هو صندوق مستقل يدعم الأفراد والمنظمات في البلاد العربية. و يجب دراسة هذا الصندوق كنموذج مرجعي يمكن إنشاؤه في صيغة محلية، مثلاً على مستوى المحافظات.
- إنشاء نظام يانصيب ثقافي، والتعلم من خبرات مثل اليانصيب البريطاني والألماني، وإدارته من قبل محترفين. الجدول الزمني: متوسط المدى.
- **تقوية شبكة عمل بين الأقاليم في المنطقة العربية** كمصدر للأفكار الجديدة، بما في ذلك للحكومات و بناء شبكة عمل مغاربية في ثلاث خطوات.

١٤ هذا أيضاً هو التوجه العام لاتفاقية اليونسكو ٢٠٠٥ حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، والتي تُعد عناصرها وأهدافها مفيدة جداً لمثل هذا الحوار. توجد نسخ باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية انظر portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html ومن أجل نسخة اللغة العربية انظر unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919a.pdf

المشاركون في لحظة مرح أثناء العمل في مجموعات

- يجب توضيح قواعد التعاون وتوثيقها والاتفاق عليها لكي يتم التوقيع عليها من كل الأطراف وذلك من أجل التعاون فيما بين المنظمات غير الحكومية من ناحية وبين المؤسسات العامة من ناحية أخرى.
- البدء في المشاورات والمناقشات على المستوى المحلي. استخدام المائتي دار ثقافة الموجودة كمساحة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والأطراف الأخرى في الفنون والثقافة والأنشطة الشبابية والتعليم.
- الاستمرار في عملية الإعلام حول الحقوق الثقافية، وحرية الرأي، وحرية الإبداع وتعميق الفهم حولها. مع السعي لتعاون أقوى مع منظمات وشبكات حقوق الإنسان. الحفاظ والدفاع عن المساحات المكتسبة حديثاً؛ خاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير.
- ينبغي لأشكال التعبير الثقافي التقليدية تلك أن تتطور وأن تفتح بشكل أكبر؟
- الانتشار في وسائل الإعلام الجماهيرية مثل الإذاعة والتلفزيون هو هام وأساسي لدعم هذا التغيير في مستوى الثمين والتوجه. فبرامج الفن والثقافة في التلفزيون بتونس غير موجودة بشكل عملي. وكذلك عمل المنظمات غير الحكومية والجمعيات غير مرئي تقريباً. الجدول الزمني: البدء بصفة فورية في بناء جماعة ضغط من أجل هذا البند مع الحرص على التعامل معه بطريقة منظمة في عام ٢٠١٣.
- ثقافة مفتوحة / حوكمة وبيانات عامة مفتوحة^{١٦}. العمل من أجل معلومات وعملية اتخاذ قرار شفافة دعمًا للفنون والثقافة. على سبيل المثال:
 - يجب أن تكون الميزانية الكاملة للثقافة والفنون معروفة بشكل علني، بما في ذلك التفاصيل التقنية؛ مثل التمويل المخصص للمهرجانات، التمويل المخصص للقطاعات المهنية المختلفة مثل النشر، الإنتاج السينمائي، المسرح.
 - فيما يتعلق بمصادر المعرفة، يجب أن تفتح الهيكل الاستشارية وشبكات العمل الأخرى في وزارة الثقافة لتشمل أصواتاً جديدة، ويجب أن تكون شروط الانضمام لها معروفة ومفهومة.
 - بدء حوار مع السلطات المحلية والوطنية؛ بما فيها الشرطة، مثلاً عند التفاوض حول حق استخدام المساحات العامة في الأنشطة الثقافية.
 - هناك حاجة لـ «إجراءات بناء الثقة» من أجل تأسيس تعاون، وكذلك لاحتواء المستغلين داخل القطاع وجعل التنافس من أجل التمويل أكثر شفافية (وساطة؟ حل الصراع؟).

٣. الخطوات الثلاثة التالية لتعزيز التنظيم الذاتي للمجتمع المدني في مجال الفنون والثقافة

إن التنظيم الذاتي هو المفتاح الرئيسي المؤدي إلى الثقة الذاتية والنجاح. من الأفكار الجيدة إلى الاستراتيجيات المخططة!

١, ٣ رسم خريطة للمجتمع المدني في الثقافة والفنون بتونس
أخذ مبادرة مشتركة لرسم الخرائط من قبل القطاع نفسه. من الضروري تطوير فهم شامل ودقيق وواضح لطبيعة عمل المنظمات الموجودة وكذلك وقعها ومدى تأثيرها الحالي. من بين ما يقرب من ٩٠٠٠ منظمة غير حكومية في تونس حالياً، يقال أن ٧٠٪ منها «منظمات غير حكومية ثقافية» أو ناشطة في الحقل الثقافي^{١٧}. تحديد وتبادل قصص النجاح. الجدول الزمني: يمكن إنجاز ذلك خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريباً، بناء على الدراسات الشخصية الموجودة بالفعل.

١٥ قارن المادة ٦-٢ (ح) من اتفاقية اليونسكو ٢٠٠٥، والتي تؤكد على أهمية وسائل الإعلام وهيئات الإذاعة العامة لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي داخل أراضي أي طرف
www.opengov.tn/ar/ ١٦

٢, ٣ مبادرة مشتركة لرسم خرائط لشبكات العمل المحلية اكتشاف ما إذا كانت موجودة وأين، إذا ما كانت مفتوحة أو يمكن أن تفتح لتشمل المنظمات الثقافية غير الحكومية. استخدام خيارات الإنترنت (الفيديو وما شابه). يحتاج التشبيك إلى رؤية واضحة ومحددة - لماذا، ماذا نريد، مع من ولماذا وبواسطة من، ما هي الفوائد المتوقعة، ما هو المدى الزمني. تكوين وحدة تنظيمية. الإبقاء على الانفصال حيثما تتطلب الظروف (مثلا الجزائر). الاتصال بالقطاعين الخاص والحكومي، بما في ذلك البرلمان والمجالس المحلية. تجسير المسافات. ممارسة استراتيجيات الحوار من أجل الدفاع والتأييد، الإعداد من خلال البحث ولعب الأدوار.

٣, ٣ منتدى المنظمين الثقافيين المستقلين

إنشاء منتدى يشمل كل أنحاء البلاد (تونس) للمنظمين الثقافيين المستقلين، استلهاما لمثال «ائتلاف الثقافة المستقلة» في مصر، الذي أطلق في ٢٦ فبراير / شباط ٢٠١١ والذي استمر في دعم الثورة عبر الأعمال الثقافية من خلال تنظيم المهرجانات، وإنتاج وتوزيع أعمال فنية ومنشورات مختلفة في كل المحافظات. في تونس توجد مبادرات شبيهة مثل الائتلاف الوطني ضد الفساد أو منبر التضامن الإنساني، التي تربط ٥٠ منظمة غير حكومية داخل البلاد وخارجها والتي تهتم بالفوارق الإقليمية. الجدول الزمني: يمكن عمله في خلال من ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريبا.

٤, ٣ من أجل منافسة شريفة

يجب تطوير ثقافة التعاون في واقع يعتمد التنافس للحصول على التمويل، واستكشاف طرق جديدة لخلق متنافس شريف مع غيره. على سبيل المثال التوجه إلى المانحين (الدوليين) سويا. إحداث تجمعات مختصة في تقديم المناقصات وتتكون من خمس إلى عشر منظمات غير حكومية، كل وحدة مسئولة عن عشرة مشروعات. بناء روح التأزر والتكامل. فلتصبحوا أكثر تأثيرا، وليكن لكم وقع أكبر سويا. اعقدوا يوما دراسيا حول «كيف نمنع أنفسنا من العمل سويا بشكل أكثر فعالية - العقبات، والعوائق التي يمكن مواجهتها والتغلب عليها».

٥, ٣ تطوير القدرات العملية - احتياجات التعلم التقني

تم الإقرار بوجود احتياجات عديدة للتعلم التقني على المستويين الصغير والمتوسط، مثلا تصميم المشاريع والبرامج المعتمد على تحليل الاحتياجات ومنهج الاعتماد على النتائج، وتغذية هذه الاحتياجات متعددة الجوانب في الحكم الديمقراطي للمنظمات غير الحكومية والجمعيات، والموارد والإدارة المالية، بما في ذلك مسك الدفاتر وإعداد التقارير، وتطوير ثقافة التقييم (الذاتي) والتعلم من النتائج. بناء ثنائيات

تعلم (محلية) بين المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأكثر والأقل خبرة. التعلم من قطاع الأعمال ومن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إنشاء فرق تدريب يمكنها التبادل على المستوى المحلي. تذكرنا: التنظيم الذاتي يستغرق وقتا، يستغرق وقتا، يستغرق وقتا...^{١٨}

٤. الخيارات الثلاثة الأكثر عملية وقابلية للعمل من أجل سياسات ثقافية تعاونية من منظور التنمية المستدامة

لقد أصبحت شروط الثقافة المتمركزة حول الدولة مختلفة وظيفيا. بهذا المعنى فقد بدأت تونس بالفعل الدخول إلى فترة انتقالية ثقافية عميقة. لدى القطاع العام والحكومة - وسيكون لهما دور ليلعبانه كمنمكين للمشاركة والإنتاج الثقافي والفني. وتحتاج الأدوار الحالية والمستقبلية للدولة وللحكومة إلى أن توضح، وإلى أن توضع لها حدود، وإلى أن تصبح فعالة (نحو سياسات ثقافية تعاونية)^{١٩}. و يجب أن تقوم مجموعات وشبكات وائتلافات المجتمع المدني بجمع المعلومات، وتطوير الخبرات، والاشتراك في حوارات مباشرة مع الأطراف الأخرى، ومسؤولي الوزارة، وأعضاء البرلمان، والحكومات المحلية، والشركات... إلخ بشكل مناسب وممكن.

• من المهم للغاية الربط بين التعليم والثقافة، لكن أيضا بين الثقافة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو بين الثقافة والسياحة (السياحة البيئية). يجب إيصال الإلهام والدروس المستفادة من منهج (الثقافة الحية) CULTURA VIVA البرازيلي إلى نطاق واسع وجماهيري و بعيدا عن عالم الفنون بمعناه الضيق. يجب إعداد رؤية عملية حول التنمية البشرية لصالح الفقراء والعمل على سردها.

• دعوة مركز أبحاث أو مجموعة عمل للتفكير وجمع المعلومات والتخطيط، وتتكون من كل الأطراف في مجال السياسات الثقافية والتنمية بهدف وضع مسودة خريطة طريق لسياسة ثقافية انتقالية جاهزة لعام ٢٠١٣ و ذلك لاستغلال زخم الانتخابات العامة القادمة في تونس. يجب أن تتضمن خريطة الطريق تلك مسار عمل لمدة سنة واحدة.

• تأسيس و/ أو توسعة فرق خبراء تنمية السياسات الثقافية لكل بلد في منطقة المغرب - المشرق، والربط مع مجموعات شبكة آرتيريال (Arterial Network) ومؤسسة المورد الثقافي حيثما وجدته.

فصل

«يبدو من قراءة هذا أننا قد حققنا تقدما عظيما...»

لكن هناك شيء ما يخبرني أن الأمر قد لا يقلح...»

(راي شونهلتر)

ماذا تعتقد أنت؟ صحيح؟ غير صحيح؟ ماذا سيفلح؟ وماذا لن يفلح؟

١٧ قارن على سبيل المثال «تقرير تشخيصي للمجتمع المدني التونسي» COWI وبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، يونيو ٢٠١٢، ٥٤ صفحة (بالفرنسية). بناء على ستة مشاورات إقليمية انظر بشكل خاص الأطروحة حول الحالة الحالية للمجتمع المدني في صفحات ٣٢/٣١ في شكل تحليل (سوات) SWOT وكذلك النظرة العامة لبرامج المساعدة الحالية لتعزيزية التنظيم الذاتي للمجتمع المدني بشكل عام صفحات ٢٣ - ٤٠. مثلا يمول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حاليا عملية رسم خرائط نوعية لمنظمات المجتمع المدني التونسية بشكل عام، باستخدام مؤشر CIVICUS

١٨ قارن ص ٢٧ من النصوص المختارة للقراءة بالندوة: مثلا في ألمانيا استغرق الأمر من مجتمع الفنون والثقافة عدة عقود لتأسيس هيكل شامل في كل البلاد للعمل سويا كمجتمع مدني في الفنون
١٩ انظر كإطار عمل المادة ١١ من اتفاقية اليونسكو ٢٠٠٥ والتوجهات العملية وكذلك برنامج المساعدات التقنية للحكومة الثقافية الخاص باليونسكو والاتحاد الأوروبي، ٢٠١١ - ٢٠١٣

Beat Santschi «بيت سانتشي»:
Swiss Coalition for Cultural Diversity
الائتلاف السويسري للتنوع الثقافي، برن، سويسرا
Charles Vallerand «تشارلز فاليراند»:
International Federation of Coalitions for
Cultural Diversity
الاتحاد الدولي للائتلافات من أجل التنوع الثقافي،
مونترال، كندا
Stefan Winkler «شتيفان فينكلر»:
Goethe-Institute Cairo (معهد جوته القاهرة)،
مصر (ألمانيا)

فريق الندوة والاتصال – CONNEXIONS «روابط» اللجنة الألمانية لليونسكو

Colmantstraße 15, 53115 Bonn (Germany),
www.unesco.de

كريستين م. ميركل: رئيسة، قسم الثقافة،
ذاكرة العالم merkel@unesco.de: مديرة المشروع،
المفهوم والبرنامج، الشراكات، رئيسة
أنا شتاينكامب: إحصائية البرنامج، قسم الثقافة،
ذاكرة العالم steinkamp@unesco.de:
التنظيم، الاتصالات، البرنامج
رحاب المصمودي: مساعدة المشروع
CONNEXIONS (روابط)
تشارلوت شولر Charlotte Schüller:
مساعدة المشروع CONNEXIONS (روابط)

مايك شتاوخ Mayke Stauch: محترف شاب، هيئة
اليونسكو بألمانيا

شركاء المعرفة في CONNEXIONS «روابط»

نُظمت ندوة CONNEXIONS بواسطة اللجنة الألمانية
ليونسكو (بون/ألمانيا) بالتعاون والتشاور مع المكتب
الرئيسي لليونسكو (قطاع الثقافة، قطاع تنوع أشكال التعبير
الثقافي / المهناعات الإبداعية)، ومكتبي اليونسكو بتونس
والقاهرة، والمفوضية الأوروبية (بروكسل DEAC، بعثة
تونس)، ومعهد جوته في تونس والقاهرة، و EMHRF
(المؤسسة الأوروبية لمتوسطة لحماية المدافعين عن حقوق
الإنسان) (تونس)، ودار الثقافة ابن رشيق (تونس)،
وشبكة آرتريال (كيب تاون)، والمورد الثقافي (القاهرة)،
ومؤسسة أنا ليند (الإسكندرية)، وبنك التنمية الأفريقي
(قسم شمال أفريقيا)، و IFACCA (الاتحاد الدولي لمجالس
الفنون والوكالات الثقافية)، و IFCCD (الاتحاد الدولي
لائتلافات من أجل التنوع الثقافي)، و U40 Africa،
و U40 Network «التنوع الثقافي ٢٠٣٠»، والمؤسسة
الثقافية الأوروبية، ومجلس الموسيقى الأوروبي، ووزارة
الثقافة التونسية، و اللجنة الوطنية لليونسكو بتونس.

كيف نستمر في نقل الكفاءات والمعرفة والخبرة – التآزر والاتصال بشبكات العمل الإقليمية والدولية

تم تقديم مبادرات شبكات المعرفة والممارسة التالية إلى المشاركين:

١. **دستورنا**: شبكة عمل في كل البلاد لديها وحدة
أنشطة محلية في الحمامات: «زينب فرحات»
٢. **المورد الثقافي**: «بيتر فارس» و«حنان الحاج علي»
٣. **Arterial Network** (شبكة آرتريال):
Ouafa Belgacem «وفاء بلقاسم»
و Sinda Ouertani «سندة الورتاني»

٤. **International Federation of Coalitions for Cultural Diversity**

(الاتحاد الدولي للائتلافات من أجل التنوع الثقافي):

Charles Vallerand «تشارلز فاليراند»

و Beat Santschi «بيت سانتشي»

٥. **«U40 Network « Cultural Diversity 2030**

(شبكة U40 «التنوع الثقافي ٢٠٣٠»):

Anna Steinkamp «أنا شتاينكامب»

و Daniel Lima «دانييل ليما»

٦. **مؤسسة أنا ليند الأوروبية لمتوسطة للحوار بين الثقافات:**

«نجلء عابد» و Stefan Winkler «شتيفان فينكلر»

٧. **International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA)**

(الاتحاد الدولي لمجالس الفنون والوكالات الثقافية):

Christine M. Merkel «كريستين م. ميركل»

و «بلال العبودي»

منشطي المجموعات – CONNEXIONS «روابط»

Tsveta Andreeva «تسفيتا أندريفيا»:

European Cultural Foundation

(المؤسسة الثقافية الأوروبية)، أمستردام، هولندا

إلياس بكار: مخرج سينمائي، (جمعية Cine-ACTIF)،

تونس العاصمة، تونس

حاتم حسن سلامة: Centre Rezodanse

(مركز ريزودانس)، الإسكندرية، مصر

Zümrü U. Kutlu «زومراي أو. كوتلو»:

Anadolu Kültür Foundation

(مؤسسة الثقافة الأناضولية)، استانبول، تركيا

Daniel Lima «دانييل ليما»: (U40 Africa)،

كيب تاون، جنوب أفريقيا

Irinell Ruf «إرينيل روف»: Akademie crearTaT

(أكاديمية كيرتات)، هامبورج، ألمانيا

رامي صالح:

Euro-Mediterranean Foundation of Support to

Human Rights Defenders

(المؤسسة الأوروبية لمتوسطة لدعم المدافعين عن حقوق

الإنسان)، تونس العاصمة، تونس

اقتراح بإطار عام لسياسة ثقافية جديدة في مصر

مقدم إلى: لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب
من: المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية

بتاريخ: ١٩ مارس ٢٠١٢

مقدمة

تأتي أهمية السياسة الثقافية من كونها تقدم رؤية وطنية شاملة للعمل في مجالات الفنون والثقافة والتراث وتحدد الأطر العامة والأهداف والإجراءات التي تلتزم بها الدولة وكل الأطراف الفاعلة في مجال الثقافة من أجل دعم وتعزيز المجال الثقافي. السياسة الثقافية إذاً هي مجمل الخطط والأفعال والممارسات الثقافية التي تهدف إلى سد الحاجات الثقافية لبلد أو مجتمع ما، عبر الاستثمار الأقصى لكل الموارد المادية والبشرية المتوفرة لهذا البلد وهذا المجتمع.

بالمعنى العملي، السياسة الثقافية هي خطة عمل يتقدم بها القطاع الثقافي للبرلمان للموافقة عليها وإقرار الميزانية الخاصة بتحقيق الأهداف المعلنة في هذه الخطة، وللبرلمان أن يسأل الحكومة عن تنفيذ تلك الخطة. يضمن وجود مثل هذه السياسة عدم إهدار الموارد المادية والبشرية، كما يضمن تكامل العمل الثقافي مع كل نواحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في خطة وطنية واحدة.

وبالرغم من أهمية وجود تلك السياسة لأي دولة إلا أن مصر لم تعتمد أبداً سياسة ثقافية واضحة ومعلنة. كانت هناك محاولات فردية يقول عنها البعض مجازاً أنها سياسة ثقافية (مثل مبادرات طه حسين، بدر الدين أبو غازي، ثروت عكاشة، فاروق حسني) إلا أن هذه المبادرات تظل فردية وتفتقر إلى التعبير عن سياسية تخص مجتمعاً بكامله، فالسياسة الثقافية لا بد أن توضع من قبل مجموعة تمثل تيارات المجتمع وكل أشكال التنوع فيه، ولا بد أن تكون معلنة.

المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية مكونة من ٢٥ عضواً من المبدعين، وأساتذة الجامعات، والمختصين في

الإدارة الثقافية، تأسست بمبادرة من مؤسسة المورد الثقافي من أجل صياغة سياسة ثقافية مصرية. اعتمدت المجموعة الوطنية، كإطار عام لعملها، نموذج السياسة الثقافية الذي وضعته مجموعة العمل على السياسة الثقافية في أفريقيا الخاصة بشبكة أرتيريال، وهي أكبر شبكة ثقافية أفريقية غير حكومية. هذا النموذج، الذي وضعته شبكة أرتيريال، يهدف إلى تسهيل مهمة واضعي السياسات الثقافية في البلدان الأفريقية، حيث أنه يشكل إطاراً عاماً يمكن تعديله ليناسب ظروف كل بلد. ويأتي النموذج استجابة لتصديق الاتحاد الأفريقي في عام ٢٠٠٦ في الخرطوم على «ضرورة اتخاذ وتنفيذ مناهج تجديد عميقة وطنياً وإقليمياً فيما يخص السياسة الثقافية». وفي عام ٢٠٠٨ انعقد الاجتماع الثاني للاتحاد الأفريقي في الجزائر وتم فيه التصديق على خطة عمل تشجع «الدول الأعضاء على التوفيق والتنسيق في السياسات الوطنية الخاصة بكل منها حول تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية. كما تنص على أن الدول الأعضاء» عليها تحديد السياسة المثلى وأطر العمل القانونية والمؤسسية من أجل تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية.

تبنى هذه السياسة الثقافية المقترحة تعريف منظمة اليونسكو للثقافة بأنها: «جميع السمات الروحية، والمادية، والفكرية، والعاطفية التي تميز مجتمعاً بعينه أو فئة اجتماعية بعينها، وتشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة، كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات. والثقافة هي التي تمنح الإنسان قدرته على التفكير في ذاته، وتجعل منه كائناً يتميز بالإنسانية المتمثلة بالعقلانية، والقدرة على النقد، والالتزام الأخلاقي، وعن طريقها يهتدي إلى القيم ويمارس الاختيار، وهي وسيلة الإنسان للتعبير عن نفسه، والتعرف على ذاته كمشروع غير مكتمل وإعادة

المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الحريات الأساسية المحمية طبقاً لإعلان حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعلى الأخص قوانين حماية حرية الرأي والتعبير.

٥. **الشفافية والقابلية للمحاسبة والتقييم:** لا بد أن تلتزم السياسة الثقافية للدولة بتقنين آليات تتيح بشفافية كاملة بحيث تكون كل المعلومات المتعلقة بمجال الثقافة متاحة سواء للمؤسسات الرقابية أو مؤسسات المجتمع المدني أو المواطنين بشكل عام. ويستلزم ذلك أن تتضمن السياسة الثقافية مؤشرات وأدوات تقييم ومراجعة ملائمة ومنظمة، كما يجب عقد مؤتمر وطني ليصدق على ويتبنى الصيغة النهائية لها.

المقومات الرئيسية للسياسة الثقافية المقترحة

١. **الحفاظ على التراث الثقافي المصري المادي والمعنوي:** هو من أهم الأصول الثابتة للأمة المصرية، ولا يقتصر فقط على الآثار المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، التي ينبغي حمايتها وتشجيع الاعتزاز بها بين المواطنين، وإنما يشمل أيضاً كل الموروث المعماري، والبصري، والموسيقي، والأدبي، واللغوي، والمعيشي، الذي راكمه الشعب المصري على مدى العصور والحقب التاريخية المختلفة التي مر بها، إذ ينبغي حماية هذا الموروث وتوثيقه وزيادة الوعي بأهميته بين المواطنين وتقنين طرق استخدامه.

٢. **رعاية وتنشيط الإنتاج الثقافي المصري المعاصر:** الاهتمام بدعم وإنتاج وتوثيق وتوزيع الإبداع الثقافي المصري المعاصر بفروعه ومجالاته المختلفة، وتنوع أساليبه ومدارسه، يجب أن يكون على رأس أولويات السياسة الثقافية المصرية. هذا قطاع مطرد النمو ويشكل حلقة وصل مهمة بين قطاع ضخ من المنتجين الثقافيين والجمهور المحلي والدولي.

٣. **تنشيط التعاون الثقافي بين مصر ودول العالم:** استناداً إلى الموقع الهام لمصر تاريخياً وجغرافياً، وإلى الدور المتميز الذي لعبته في المنطقة العربية وفي قارتي أفريقيا وأوروبا، وطموحاً إلى دور أكثر فعالية وتأثيراً على المستوى الدولي، تؤكد هذه السياسة على أهمية تبني استراتيجيات أكثر فعالية في مجال العلاقات الثقافية الدولية تستند إلى الندية والاحترام المتبادل بين الثقافة المصرية في تنوعها وبين ثقافات العالم.

النظر في إنجازاته، والبحث عن مدلولات جديدة، وإبداع أعمال يتفوق فيها على نفسه.» وتستند أيضاً إلى عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعت عليها مصر في مجال الثقافة والتي تعني بالأعمال الثقافية المعاصرة والصناعات الثقافية، وتضمن تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية لهذه المجالات وللعاملين فيها.

هذا الإطار العام المقدم للجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب يضم الملامح الرئيسية للسياسة الثقافية المقترحة والتي ستكون مفصلة في عدة فصول تشمل كل قطاعات الثقافة المصرية مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإطار العام يشكل كلاً متكاملًا بكل عناصره ولا يمكن فصل هذه العناصر عن بعضها.

المبادئ العامة للسياسة الثقافية المقترحة

تلتزم السياسة الثقافية لجمهورية مصر العربية بالمبادئ الأساسية التالية:

١. **الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، وهي هوية متعددة الروافد ترسخ جذورها في التراث الثقافي، الإسلامي، والعربي، والمصري القديم، والقبطي، والإفريقي، والمتوسطي.** وهي هوية حية، تتجدد باستمرار وتتفاعل مكوناتها مع تطورات الحياة في مصر وفي العالم، ومع الإنتاج الثقافي المعاصر، لتصبح في حالة حيوية مستمرة.

٢. **البعد الثقافي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية:** الثقافة مكون أساسي في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تؤثر فيها سلباً وإيجاباً، لذا لا يمكن عزل التنمية عن احتياجات وضروريات بناء الإنسان ثقافياً، أي معرفياً ووجدانياً.

٣. **الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان:** يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم ٢٤ على أن «لكل إنسان الحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية، إنتاجاً واستهلاكاً»، والتمتع بالفنون والمساهمة في التطور العلمي وما يجلبه من منافع». يستلزم ذلك أن تكون كل سبل العمل الثقافي مفتوحة بشكل ديمقراطي وعادل أمام المصريين بتنوع ثقافتهم وآرائهم ومعتقداتهم.

٤. **السيادة:** تحتفظ الدولة بحقوقها السيادية في أن تحتفظ وتصدق على وتطبق السياسات والإجراءات التي تراها مناسبة لحماية وتشجيع أشكال التعبير الثقافي والتنوع الثقافي داخل نطاقها الجغرافي، مع ضمان التدفق الحر للأفكار والأعمال. ووفقاً لميثاق الأمم

أهداف السياسة الثقافية المصرية

الهدف العام للسياسة الثقافية المصرية هو:

دعم وتطوير حياة ثقافية غنية. مبدعة، ونشطة، ومنتجة يشارك فيها ويستفيد منها كل المواطنين المصريين دون تمييز. كما تؤكد هذه السياسة على الحق الأصيل لكل مواطن مصري في تلقي الخدمات الثقافية التي تمول من المال العام، بشكل حر وعادل، وفي التعبير الإبداعي عن آرائه وأحاسيسه دون قيود.

لتحقيق هذا الهدف العام حددت هذه السياسة الثقافية الإستراتيجيات التالية خلال السنوات الثلاث المقبلة:

ذات النفع العام، واستخدام الأماكن العامة، والضرائب، والجمارك، وتشغيل المواقع الفنية والثقافية، والملكية الفكرية، ورعاية الفنانين والأدباء وغيرها من القوانين بهدف تحقيق أهداف هذه السياسة الثقافية. كذلك مطالبة السلطة التنفيذية بتفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعت عليها مصر ولم تفعل مثل اتفاقية اليونسكو لحماية و تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (٢٠٠٥). وتقوم المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية حالياً بإعداد قائمة تفصيلية بالقوانين التي تحتاج إلى مراجعة وتطوير.

٢. مناقشة وتحديد معايير وأسس الاختيار التي توزع على أساسها المخصصات المالية للمحافظات، والمؤسسات الثقافية والأفراد، والإعلان عن هذه المعايير بشكل شفاف.

٣. إقرار هذه السياسة الثقافية ووضع آلية واضحة متفق عليها بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان متابعة وتقييم تنفيذها بشكل موضوعي، مع الإعلان عن نتائج التقييم وكل المعلومات الأخرى الخاصة بهذه السياسة. ويستتبع ذلك الاتفاق على آلية لتعديل وتطوير هذه السياسة كل ثلاث أو خمس سنوات.

ثانياً: دور الأجهزة الحكومية:

١. أن توزع الميزانية المخصصة للثقافة بشكل ديمقراطي وعادل على كل محافظات مصر تبعاً للتركيز السكاني فيها وتمشياً مع أولويات التنمية، مع مراعاة الاهتمام بالمحافظات المهمشة، عبر آليات ومعايير معلنة وشفافة تمكن الفاعلين النشطين في القطاع الثقافي من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الميزانية في محافظاتهم، على المشروعات الثقافية والمؤسسات الثقافية المستقلة والمبدعين الأفراد، وعلى أن يراعى توزيع الميزانية التوازن بين الحفاظ على وتوثيق التراث الثقافي المادي والمعنوي وبين دعم وتشجيع الإبداع المصري المعاصر.

٢. إعادة صياغة دور وزارة الثقافة بحيث تقوم بالتنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل ضمان أن تلعب المؤسسات الحكومية الدور المنوط بها في تنفيذ هذه السياسة الثقافية في جميع قطاعاتها، حيث أن المجال الثقافي يتداخل مع وزارات أخرى مثل وزارة التربية والتعليم، والإعلام، والاقتصاد، والصناعة، والتجارة، والشباب والرياضة،

١. تحديد الميزانية الخاصة بالثقافة ب ١, ٥ ٪ من الموازنة العامة للدولة، وإعلان تفاصيل هذه الميزانية.

٢. الحد من مركزية الثقافة، سياسياً، وإدارياً، وجغرافياً، وعلى هيمنة العاصمة والمدن الكبرى على الحياة الثقافية.

٣. التكامل بين السياسة الثقافية وسياسات التعليم في مصر بدءاً من التعليم الأساسي، والارتقاء بتعليم الفنون بشكل متخصص.

٤. إعادة هيكلة وزارة الثقافة وكل الأطر المتعلقة بتمويل الثقافة وإدارتها بهدف تمكين المجتمع المدني من لعب دور فعال في الحياة الثقافية، وزيادة الشفافية ومنع الفساد.

٥. احترام حرية العمل الثقافي وتنقية القوانين المقيدة للحريات الثقافية، وزيادة وعي المجتمع بأهمية احترام وحماية حرية الرأي والإبداع والتعبير.

٦. دعم التشاور والمشاركة بين كل القوى الاجتماعية والسياسية في وضع وتنفيذ السياسة الثقافية، واتخاذ كافة السبل إلى احترام التنوع الثقافي في مصر واعتباره من الأصول الهامة للثقافة المصرية.

آليات التنفيذ:

ومن أجل تحقيق الهدف العام من هذه السياسة الثقافية من خلال الأهداف الفرعية السابقة، نقترح اتخاذ القرارات والإجراءات والآليات التالية:

أولاً: دور مجلس الشعب:

١. القيام بمراجعة وتطوير كل القوانين والتشريعات واللوائح المؤثرة في العمل الثقافي، مثل قوانين حرية التعبير والرأي والنشر، وتكوين الشركات

نفس الوقت إشراف أجهزة الدولة الرقابية مالياً وإدارياً على العمل الثقافي .

٥ . أن تلعب وزارة الثقافة دوراً محورياً في دعم وتنشيط صناعات ثقافية وطنية قوية تنخرط في الاقتصاد الوطني، عبر التنسيق مع وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة، ومع القطاع الخاص، وعن طريق اقتراح تعديلات تشريعية وإجرائية تضمن تحفيز الاستثمار في هذه الصناعات، ودعم قدرتها التنافسية .

٦ . أن تبادر وزارة الثقافة بتوثيق كل مناحي العمل الثقافي في مصر، عبر شبكة معلومات تشارك فيها المؤسسات الثقافية المستقلة. وأن توفر هذه المعلومات للمواطنين والسائحين والباحثين بأشكال متنوعة، ومن خلال مراكز معلومات ثقافية في كل محافظات مصر .

فيروز كراوية أثناء تقديمها للمقترح المصري في ندوة الحمامات

ثالثاً: دور المجتمع المدني:

١ . إشراك المؤسسات الثقافية المستقلة بشكل فعال في وضع وتنفيذ ومراقبة وتقييم هذه السياسة الثقافية، ويستلزم ذلك إيجاد أطر قانونية مناسبة تضمن سهولة إنشاء وعمل مؤسسات ثقافية أهلية تختلف في طبيعة عملها جذرياً عن الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مثل الشركات ذات النفع العام، وتيسير وتوحيد الإجراءات القانونية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الخدمات والمنتجات الثقافية .

٢ . التزام المؤسسات الثقافية المستقلة بأساليب الإدارة الجيدة للمال العام وبالشفافية في الإعلان عن ميزانياتها ومصادر تمويلها واحترام تلك المؤسسات للقوانين المتعلقة بالعمل الثقافي السارية في مصر، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تطوير هذه القوانين لضمان تحرير العمل الثقافي .

٣ . ضمان حرية النقابات الفنية وإخراجها من دائرة السيطرة الحكومية، وتشجيعها على لعب دورها في رفع المستوى المهني لأعضائها، مع الحفاظ على مصالحهم دون التحكم في ممارسة العمل الفني

الكيانات الموقعة حتى ١٣ يونيو ٢٠١٢:

- ١ . جمعية دراسات و تدريب الفرق المستقلة - عبير علي
- ٢ . المسرحياتي/أتيليه المسرح و الضوء - محمد عبد الخالق
- ٣ . مركز المصطبة للموسيقى الشعبية - زكريا إبراهيم

والأوقاف، والسياحة، والمالية، والداخلية، والتنمية المحلية، على سبيل المثال. كذلك تقوم الوزارة بدور الممول والداعم الرئيس، وليس المنتج أو المنفذ أو الموزع، للأنشطة والخدمات الثقافية، فضلاً عن دورها الهام في تمثيل القطاع الثقافي أمام مجلس الشعب .

٣ . إبرام اتفاقات وتصميم برامج تتيح التكامل في خدمات وزارتي التعليم والثقافة، والالتزام بتعليم الفنون والآداب في التعليم الأساسي الحكومي بشكل حقيقي، وتطوير برامج ومناهج دراسية ملائمة للمجالات الإبداعية والإدارة الثقافية وربطها بالتطور التكنولوجي لتعزيز قدرة الصناعات الإبداعية الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. كذلك الاهتمام بإدراج تلقي وتذوق الفنون في المناهج الدراسية في التعليم المدرسي والجامعي .

٤ . إصلاح وزارة الثقافة إدارياً بشكل تدريجي وحل مشكلة تضخم العمالة بها، مع تخلي الوزارة عن لعب دور المنتج والموزع للخدمات والمنتجات الثقافية وقيامها بدور الممول والراعي للعمل الثقافي. تقترح أيضاً السياسة إعادة دمج وزارتي الثقافة والآثار في وزارة واحدة، والتحول من نمط «الإدارات الحكومية» إلى نمط «المؤسسات العامة» الذي يضمن استقلال الثقافة عن السلطة التنفيذية ويضمن في

- ٤ . تاون هاوس - ياسر جراب
 - ٥ . شباب الفنانين المستقلين - عزه الحسيني
 - ٦ . معت للفن المعاصر - كريمة منصور
 - ٧ . أرت اللوا مساحة فن - حمدي رضا
 - ٨ . ألوان و أوتار - نرمين منير
 - ٩ . ساقية عبد المنعم الصاوي - أيمن مسعود
 - ١٠ . حصالة برودكشن - عبد الله الغالي
 - ١١ . المؤسسه الوطنيه للتنمية المدنيه (سوا) - فاطمه حمدي عبد العزيز
 - ١٢ . جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين - محمد عبد الحميد
 - ١٣ . جماعة مغامير الأدبيه - هدى فايق
 - ١٤ . جمعية الصعيد للتربيه و التنميه - نادر حسني
 - ١٥ . ميديا بلدي - دعاء شوقي
 - ١٦ . ناس جروب للتنمية الثقافية - محمد أحمد محروس
 - ١٧ . دارك للتنمية الثقافية و الفنية - مهدي محمد مهدي
 - ١٨ . تاون هاوس للفنون المعاصره - نهله كمال
 - ١٩ . مركز الرسالة لحرية الإعلام المحلي - إبراهيم عبد السيد
 - ٢٠ . جمعية اسكندريللا للثقافات و الفنون - حكيم عبد النعيم
 - ٢١ . مرصد البوابة الثقافية - طه عبد المنعم
 - ٢٢ . مركز التكعيبة للتنمية الفنية والثقافية - احمد حسن محمد
- تتكوّن «المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية» من ٢٥ مصرياً منهم الجامعيين و الفنانين و الكتّاب و النشطاء الثقافيين ، و قد تمّ إحداثها بصفة تطوعية في سبتمبر ٢٠١٠ . و بعد الثورة التي حدثت في سنة ٢٠١١ ، بدأت المجموعة بوضع رؤية للسياسات الثقافية في مصر .

«أجورا»

الفنون والثقافة - دراسة حالة - التطور الاجتماعي والثقافي عبر المشاركة الإبداعية للمجتمع

ريم قاسم

المعلومات الأساسية

فوقها، مترتباً على ذلك أن أصبحت فنون المجتمع أحد وجوه الثقافة المعاصرة في مصر وبطريقة ما ساهمت في دعم السياسات الثقافية الجديدة.

مهرجان ابدأ بنفسك (نحو تغيير مجتمعي إيجابي) - النسخة الأولى

بعد تنحي مبارك في ١١ فبراير، قررت ريم قاسم -مدير أجورا للفنون والثقافة حالياً- استغلال الطاقة الثورية لدى الناس مما يجعلهم متقبلين ومستعدين للتغيير. وتمثلت الرؤية هنا في وضع الثقافة ضمن الأولويات باعتبارها أداة للتطوير الاجتماعي والثقافي، وقد كانت الأداة المستخدمة في تحقيق تلك الرؤية هي إشراك الناس في حوار هادف ومساعدتهم في فهم وتقدير قيمة التنوع الثقافي عبر حضورهم مهرجان للفنون في الأماكن العامة. وفي ٢٤ فبراير ٢٠١١، أقيم أول مهرجان للفنون في حدائق الشلالات. وقد كانت عملية التحضير سريعة وتلقائية للغاية فلم تستغرق سوى ١٣ يوماً بعد التنحي حيث كانت البلد بأكملها غارقة في الفوضى والمخاطر. وقد استخدمت حدائق الشلالات من قبل بواسطة وزارة الثقافة لذا كان يوجد مسرح بالفعل، وتم الإعلان عن طلب متطوعين وكانت استجابة الشباب مؤثرة للغاية. وأجريت أعمال تنظيف ودهان وإصلاح المسرح بواسطة المتطوعين أثناء اليومين السابقين على إقامة المهرجان، وأحضر الجميع مواد التنظيف الأساسية من منازلهم. وقد ساهم بعض سكان المنطقة عندما رأوا الشباب يقومون بأعمال دهان وتنظيف الحديقة لإعدادها لإقامة المهرجان، وتبرع صاحب المسرح بالمعدات. في حين ساهم نادي الروتاري بالإسكندرية بتكاليف المطبوعات وغيرها من النفقات المتنوعة، مما أثبت في الغالب استجابة المجتمع إلى الرغبة في التطوير الاجتماعي والثقافي.

في البداية، لم يكن لدينا سوى فرقة واحدة فقط وافقت على المشاركة دون مقابل لكن بعد الإعلان عن الفعالية على الفيسبوك تلقينا المكالمات الهاتفية من فنانين آخرين يريدون

في عام ٢٠٠٩، لاحظ العاملين في المجال الثقافي الحاجة الحتمية إلى تنظيم الفعاليات في الأماكن العامة وفنون الشارع واستكشاف أنواع جديدة من الجمهور، وذلك لعدم مشاركة العامة في الأنشطة الثقافية والفنية. ولم تنجح المحاولات المبذولة في سبيل تحقيق ذلك بسبب صرامة الحكومة وانتشار الفساد بها. فقد منعت الحكومة التجمهر والتجمع لأي سبب من الأسباب حتى لو كان ذلك بهدف مطالعة الفنون. كما لم يدعم صانعو القرار في المؤسسات الثقافية الكبرى ذات التأثير في هذا المجال أيًا من مبادرات الخروج نحو الجمهور بدلاً من انتظاره خلف الجدران الفخمة، ومع ذلك لم تتخلى عن محاولة جذب نوعية جديدة من الجمهور بواسطة العديد من الطرق الأخرى التي تنسم بأنها مبتكرة وأقل مخاطرة.

في يوليو ٢٠٠٩، تم تدشين شبكة من المراكز الثقافية داخل الاسكندرية حيث دعمت تلك الشبكة أول فعالية كبرى لفنون الشارع في الاسكندرية. ففي ٤ يونيو ٢٠١٠ نظم أعضاء الشبكة أول احتفال لفنون الشارع في حديقة الإسعاف الكائنة في مواجهة استاد الاسكندرية، وتمثلت خطة هذه الشبكة في تنظيم سلسلة من احتفالات الشارع. ولكن في ظل الأحداث السياسية في يوليو ٢٠١٠ ووقوع جريمة قتل خالد سعيد في الاسكندرية، أصبح من المستحيل تنفيذ الخطة.

وقد تحول هذا الكفاح إلى ما يعرف باسم «الثورة الثقافية»، فعندما بدأت الاحتجاجات في ٢٥ يناير ظهر شعاع آخر من النور يعطي الفنانين الإشارة لكي يتولوا القيادة. وفي أقل من خمسة أيام، تم تأليف الأغاني وكتابة الأشعار وإنتاج المسرحيات وإعداد معارض التصوير وتصوير الأفلام القصيرة وبناء المسارح في الأماكن العامة بغرض تأدية الفنون التي تتناول الثورة

الفرقة الموسيقية "مسار إجباري" خلال الدورة الرابعة لمهرجان "إبدأ بنفسك" (الإسكندرية، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢)

كانت إحدى المميزات الأساسية للمهرجان هي مشاركة الجمهور في إعداد واختيار مكان الفعالية والبرنامج. وعقب انتهاء المهرجان الأول، أجرينا استطلاعاً للرأي على الفيسبوك لاختيار مكان المهرجان الثاني.

مهرجان ابدأ بنفسك (التبادل للتغيير) - النسخة الثالثة

أضاف المهرجان في نسخته الثالثة بعداً دولياً من خلال عرض/مشروع «مجموعة البطيخة»، وتحقيقاً لموضوع «التبادل للتغيير» الذي يهدف إلى التبادل مع الآخر تمت المشاركة في الحوار وتعزيز التفاهم المشترك. ومن أجل الإبقاء على الأهداف الأساسية للمهرجان ودمجها مع الموضوع الجديد، ألقى المهرجان الضوء من خلال برنامجهم وأنشطته السابقة على فكرة معرفة الآخر وتبادل خبرة صناعة القرارات ومن ثم تعزيز الشعور بقيمة التنوع الثقافي. أقيم المهرجان بتاريخ ٢٧ أبريل فوق المسرح

المشاركة في الفعالية مجاناً. وقد انتهى الأمر بمشاركة خمس فرق فنية شبابية في برنامج المهرجان، جاءت اثنتين منهم من القاهرة وفرقة مسرحية وأخرى للفنون الشعبية. كما كانت هناك بعض الأنشطة للأطفال مثل الرسم والرسم على الوجه وفنون الغزل والأوريغامي، وشارك الشباب في حلقات نقاشية صغيرة تدور حول إعادة بناء البلد وإصلاحها من خلال استخدام الفنون والثقافة.

مهرجان ابدأ بنفسك (احلم .. انجز .. تغيير) - النسخة الثانية

في ٧ أكتوبر، أقيم المهرجان الثاني على شاطئ ستانلي الرائع وحضره حوالي ٩٠٠٠ شخص. تبرع جمهور الحاضرين بنسبة ٢٢٪ من نفقات المهرجان، وهو ما يعبر مرة أخرى عن الاستجابة الاجتماعية والثقافية. وقد سبق المهرجان حملة للتوعية من خلال رسومات الجرافيتي والأعلام. تمثل موضوع المهرجان في «احلم .. انجز .. تغيير»، وقد

ريم قاسم خلال ورشة العمل - CONNEXXIONS U40

شعوب الحديقة قائلاً: « كانت الحديقة مصدر جذب للشباب لتعاطي المخدرات، فقد اعتادوا المجيء ليلاً للجلوس في الظلام وتدخين المخدرات. وقد منعت العديد من الأسر أطفالها من المجيء إلى الحديقة. لقد أعدت الحياة إلى تلك الحديقة الجميلة عندما أثبتت إمكانية إقامة الأنشطة المفيدة وجلب الجمهور المحترم إلى هنا».

٤. تنوع الجمهور: يهدف المهرجان إلى جذب كافة الطبقات الاجتماعية من خلفيات متنوعة. وعادة ما يكون الدخول مجاناً أو مقابل رسم دخول زهيد للغاية متاح للجميع. ويتميز المهرجان باختلاف أماكنه حيث يعمل في كل مرة على اكتشاف مكان جديد. ومن ثم، يؤكد على اكتشاف نوعية جديدة من الجمهور. ٥. التطور الاجتماعي والثقافي: يهدف المهرجان إلى اشتراك الجمهور في عملية الإعداد/التحضير الفني حيث تتم في كل مرة إقامة حملة للتوعية. ومع ذلك هناك الكثير الذي يلزم القيام به.

ريم قسام هي المديرية المؤسسة للمنظمة غير الحكومية «أجورا» للفنون والثقافة والتي أنشئت سنة ٢٠١١ كمؤسسة مستقلة لتعليم الفنون ومقرها الإسكندرية. وتعمل ريم قسام كمكلفة بالفنون المسرحية في مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.

للمزيد من المعلومات :

www.facebook.com/AgoraOrganization

الروماني، ونظراً لأهمية المكان فقد كانت لوجستيات تنظيم المهرجان في غاية الصعوبة.

النتائج حتى الآن

١. الجهات الحكومية: نظراً للتجهيزات وإجراءات التحضير الأمني للفعاليات المقامة في الأماكن العامة، كان التعاون مع الجهات الحكومية أمراً ضرورياً. وفي أثناء القيام بذلك، نشأت رابطة ما وظهرت بعض أنشطة الدعم الدالة على قبول إقامة الفعاليات في الأماكن العامة.

٢. المبادرات الأخرى: بعد انتهاء المهرجان الأول في فبراير ٢٠١١، ظهرت العديد من المبادرات الشبابية وبدأت المنظمات الأخرى في استكشاف الأماكن العامة لإقامة أنشطة مماثلة. وقد ألقى الضوء على الحق في التعبير عن الذات باستخدام وسيلة هادفة مثل الفنون والأنشطة الثقافية.

٣. الأماكن العامة: لاحظنا أن استخدام الأماكن العامة لإقامة الأنشطة الفنية والثقافية يوفر العديد من المنافع للمكان نفسه، حيث تسهم تلك الأنشطة في تبديل الغرض من المكان وزيادة جاذبيته وأهميته. وتعد حدائق الشلالات أكبر مثال على ذلك، فقد كانت أجورا أول من استخدم الحديقة لإقامة مهرجان للفنون. وبعد مهرجان أجورا، استخدمت المؤسسات الأخرى الحديقة لإقامة أنشطة أخرى لكي يتحول المكان تقريباً إلى ملتقى ثقافي. وأفاد المهندس القائم على إدارة

برنامج «الثقافة الحية»

جيوليانا كاوارك، ليليان ريتشيري هانانيا

أطلقت الحكومة البرازيلية (برنامج الثقافة الحية) بعد تبنيها إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي (٢٠٠١) وأثناء مفاوضات اتفاقية اليونسكو. منذ بدايته، تم تقديم البرنامج كمبادرة عملية وقابلة للتطبيق تهدف إلى تعزيز التنوع الثقافي. تم تطبيق البرنامج في البداية في البرازيل، والآن يجري تكراره في بلدان أخرى.

خلال عملية الصياغة المفاهيمية، صُمم برنامج الثقافة الحية لبناء مراكز ثقافية في الأحياء الفقيرة للمدن البرازيلية الكبيرة وفي مدن أصغر مُعَيَّنة محرومة من المساحات الثقافية (مثل المكتبات والمتاحف ودور السينما). ومع ذلك، وتوقعاً لأن يكون أثر مثل هذا البرنامج محدوداً؛ اقترحت وزارة الثقافة البرازيلية بدلاً من ذلك تمويل مشاريع المجتمع المدني الموجودة مسبقاً، لكن من منظور جديد؛ يرى الثقافة كطريقة لتوصيل المواطنة والتنمية الاجتماعية إلى المجتمعات الأقل حظاً. إن برنامج الثقافة الحية يعيد التأكيد على التنظيم الذاتي للطبقة العاملة، وللمجتمعات التقليدية وكذلك على تمويل المساحات الثقافية من أجل المجموعات الاجتماعية المختلفة.

برنامج الثقافة الحية (Programa Cultura Viva) البرازيلي هو نظام مبتكر ومُلهِم قدمته الحكومة لتوفر لجميع المواطنين مدخلاً متكافئاً لإنتاج ونشر الثقافة. وفي هذه المهمة فإن شركاءها بالأساس مبادرات متنوعة من المجتمع المدني. يعترف البرنامج بالثقافات المحلية ويدعم تطور وإنتاج المحتوى الثقافي والفنون المعاصرة، وفي الوقت نفسه يُحسِّن إمكانية الوصول إلى الفنون وتعليمها. وبهذه الطريقة يعزز السياسات الثقافية على المستويين المحلي والوطني ويدعم المبادرات الثقافية الشعبية. تربط هذه المبادرة كذلك بنجاح بين الثقافة والتنمية بتعزيزها للتنمية الاجتماعية عبر التنوع الثقافي.

وُلد من فكرة بسيطة

لقد كانت المبادرة الرئيسية لبرنامج الثقافة الحية هي خلق «نقاط ثقافة» تمثل اللاعبين الرئيسيين المسؤولين عن تنفيذ البرنامج. يظل حجم كل نقطة ثقافة والأنشطة الثقافية المطوّرة داخلها (مثل تسجيلات الصوت، الفيديو، الرقص، المسرح) متغيراً ومرناً، في محاولتها الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المجتمع. تستند حرية العمل، واحترام الديناميات المحلية، والمسؤولية في استخدام الموارد المالية في إطار البرنامج على مفهوم «الإدارة المشتركة والتحويلية» ما بين الحكومة والمجتمعات المحلية، والذي يؤيد أفكار الحكم الذاتي والتمكين. لقد تم تمويل ما يقرب من ٣٠٠٠ نقطة ثقافية عبر البرازيل حتى الآن، حتى لو أن جزءاً منها تواجد فقط لفترة قصيرة من الوقت.

الثقافة الحية: برنامج الثقافة والتعليم والمواطنة بدأته الحكومة البرازيلية كأهم إجراء في منهج سياساتها الثقافية الجديد الذي قدمه في صورته المثالية الموسيقي الشهير جيلبرتو جيل (الذي خدم كوزير للثقافة في البرازيل خلال الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٨) وتم تنفيذه منذ عام ٢٠٠٣. يجمع البرنامج بين ثلاثة أبعاد تسعى وراءها السياسة الثقافية البرازيلية الحالية: الثقافة كتعبير رمزي على كلا المستويين الجمالي والأنثروبولوجي، الثقافة والمواطنة كحق لكل البرازيليين، والثقافة كأحد الأصول الاقتصادية والإنتاجية للتنمية. البرنامج الذي صدر بناء على قرار وزارة الثقافة البرازيلية رقم ١٥٦ في يوليو / تموز ٢٠٠٤ يهدف إلى تمويل المبادرات الثقافية الموجودة بالفعل - والتي طورها أساساً أصحاب المصلحة في المجتمع المدني - عبر آلية المناقصات. أطلق النداء الأول لمقترحات المشاركة والشراكة تحت مظلة البرنامج في يوليو / تموز ٢٠٠٤. يقع برنامج الثقافة الحية تحت مسؤولية قسم المواطنة الثقافية بوزارة الثقافة^١، والمسؤول عن تطوير وتنفيذ وتقييم المشاريع والبرامج الاستراتيجية المطلوبة من أجل التجديد الفعال للسياسات الثقافية. ينسق القسم كذلك ويشجع الدراسات والأبحاث لدعم تطوير وتنفيذ وتقييم المشاريع والبرامج الثقافية (الوحدة الداخلية للقسم، ٢٠٠٤).

لقد حاولت مبادرات أخرى نشأت في إطار برنامج الثقافة الحية أن تشجع مشاركة وزارات وولايات وبلديات برازيلية أخرى. ما بين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٧ - أي الأعوام الثلاثة الأولى من البرنامج - تم دعم المبادرات التالية:

- مبادرة وكيل الثقافة الحية، وهي شراكة ما بين وزارة الثقافة ووزارة العمل والتشغيل، تحفز الشباب على الاهتمام بالوظائف الفنية بمنحهم الدعم المالي خلال فترة ستة أشهر يطورون خلالها أنشطة في نقاط الثقافة.

١ من هنا فصاعداً سيتم الإشارة له بـ «القسم»

نقطة ثقافة الغابات المبدعة - طبول الغابات ، ساو لوز - البرازيل

- مبادرة الثقافة الرقمية والتي تسمح للمجتمعات بتسجيل صورها الخاصة بمعدات رقمية. تدعم المبادرة استخدام برمجيات مجانية وإعادة استخدام معدات تعتبر قديمة الطراز، بما يسمح بالاستقلال الذاتي والتملك التكنولوجي.
- مبادرة المدرسة الحية، وهي شراكة ما بين وزارتي الثقافة والتعليم، تدعم مشاريع التدريس المبتكرة التي تركز على الثقافة.
- مبادرة (جريو) Griô والتي تحمي وتشجع العادات الشفاهية للمجتمعات التي يحملها رُواة القصص المُسمَّون (في اللغة البرتغالية) Griôs والذين اكتسبوا المعرفة من الأسلاف ويقومون بتمريرها من خلال القصص.
- مبادرة الثقافة والصحة، وهي شراكة ما بين وزارتي الثقافة والصحة، تهدف إلى تشجيع المشاريع التي تؤنسن المستشفيات والمرافق الصحية عبر التعبير الفني.
- مبادرة نقاط الثقافة الصغيرة والتي تمول الأنشطة الموجهة لحفظ ثقافة الطفولة، وكذلك لضمان حقوق الأطفال والمراهقين، خاصة الحق في اللعب.
- مبادرة اقتصاد الخبرة والتي تدعم منظمات القطاع الاجتماعي التي تود أن تتحول إلى مشاريع ثقافية قابلة للنمو وقدرة على بيع منتجاتها وخدماتها. اعتماداً على مبدأ «اقتصاد التضامن» تدعم المبادرة الاستقلال الذاتي عبر التشبيك والشراكة والتجارة المستدامة والعادلة.

بهذه الوسائل يهدف برنامج الثقافة الحية إلى تطوير المواطنة الثقافية وتخفيف أشكال الإنتاج الثقافي المحلية في كل أنحاء

منذ عام ٢٠٠٧ أنشئت مبادرات جديدة داخل إطار البرنامج :

الشراكات من عدد المبادرات وكذلك من التمويل المالي في البرنامج وأسهمت في تحقيق توازن أكبر بين الولايات البرازيلية والحكومات المحلية.

بمجرد اختيارها، تتلقى المنظمات دعماً تمويلياً حكومياً طوال ثلاث سنوات لتطوير المشروع المقترح. بعد هذه السنوات الثلاثة، وحتى إذا لم تعد تستفيد من الدعم العام، يمكن للمنظمات الاستمرار في تقديم نفسها تحت اسم «نقطة ثقافة»، الأمر الذي يساعد في البحث عن تمويل جديد.

طبقاً لبحث عام ٢٠٠٦ الذي أجراه مختبر السياسات العامة في جامعة ولاية ريو دي جانيرو^٢ فإن ٦٧٪ من نقاط الثقافة قد ذكرت الوصول إلى المنتجات الثقافية كدافع أساسي لها للاشتراك في البرنامج، بينما أشارت ١٤٪ منها إلى حفظ تقاليد المجتمع.

تستهدف الغالبية العظمى من نقاط الثقافة (٧٩٪) طلاب المدارس العامة، بينما تتوجه ٦٠٪ من المبادرات إلى الناس المعرضين للخطر الاجتماعي، ٥٣٪ للمنحدرين عن أصل إفريقي، ١٥٪ تلبي احتياجات السكان ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في مناطق ذات نصيب غير ثابت من الخدمات العامة، ٤٣٪ من المبادرات تعمل مع النساء. الأغلبية العظمى من المستفيدين (٩٧٪) تقع في الشريحة العمرية ما بين ١٦ إلى ٢٤ سنة. يُبين البحث كذلك أن مبادرة وكيل الثقافة الحية ظهرت في ٨٨٪ من النقاط، ومبادرة الثقافة الرقمية في ٤٤٪ منها. وكانت مبادرتا المدرسة الحية و جريو حاضرتين فقط في ٦٪ من النقاط^٤.

المقصود أن تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في الإدارة والإشراف على جميع مبادرات النقاط الثقافية. يتنبأ البرنامج بأن الوزارة سوف توفر الموارد المالية، وتتولى المراقبة، وتدعم التدريب، وتبني شبكات العمل. إن نقاط الثقافة مرتبطة بشكل متدرج داخل شبكة عمل (مازالت غير متطورة بشكل كاف حتى الآن)، تهدف لأن تسمح لهم بتبادل الخبرات والمعلومات والنتائج. يتم بناء هذه الشبكات بشكل متزايد على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات، وقد جرت لقاءات واجتماعات منذ عام ٢٠٠٦.

هناك ثلاثة أمثلة رئيسية للمشاركة الشبكية لنقاط الثقافة على المستوى الوطني: تيا Teia (موقع إلكتروني) وهو اللقاء السنوي الوطني لنقاط الثقافة، المنتدى الوطني لنقاط الثقافة وهو الكيان السياسي الذي يضم ممثلي النقاط، اللجنة الوطنية لنقاط الثقافة والتي تمثل انتصاراً

البلاد. لقد حاولت وزارة الثقافة البرازيلية من خلال هذا البرنامج أن تشجع المناقشة مع الجماعات الثقافية (التي كان وجودها نفسه غير معروف في بعض الحالات) حول بدائل للتنمية البشرية المستدامة. يثبت هذا وجود استعداد ورغبة من جانب الحكومة للبحث عن نماذج مستدامة من أجل تنمية اجتماعية وثقافية فعالة في الطبقات العاملة والمجتمعات التقليدية.

نموذج نقاط الثقافة

إن مبادرة نقاط الثقافة هي في القلب من برنامج الثقافة الحية وهي نموذج مُلهِم ولديه إمكانية كبيرة للتكرار.

يجرى استضافة نقاط الثقافة بشكل متنوع من قبل المنظمات غير الحكومية، المدارس، محطات الإذاعة المحلية، المتاحف، المجتمعات المستهدفة (مثل الجماعات ذات الدخل المنخفض، الشباب المعرضين للخطر، المجتمعات التقليدية والتي تشمل السكان الأصليين و(الكويلومبالوس) quilombolas وهي مجتمعات من البرازيليين - الأفارقة المنحدرين من العبيد الأفارقة الذين أحضروا إلى البرازيل حتى نهاية القرن التاسع عشر). هذه المؤسسات المضيفة هي منظمات قائمة طوّرت فيما مضى أنشطة ثقافية مستقلة عن دعم الحكومة.

يُطلق نداء للمنظمات المضيفة عبر مناقصة عامة ويجرى الاختيار من قبل لجنة تقييم. تجرى عملية اختيار مدروس بعناية. بالإضافة إلى المعايير النوعية المتصلة بنمط المشروع الثقافي المطور، فقد أسست الحكومة معايير اختيار خاصة للتوزيع الإقليمي الفعّال للموارد. تضع معايير الاختيار في حساباتها مؤشر التنمية البشرية لمناطق برازيلية مختلفة، والكثافة السكانية للولايات البرازيلية، ونسبة المقترحات المُقدّمة من كل ولاية. في الحقيقة تتركز الصناعات الثقافية والخدمات الثقافية العامة في المناطق الجنوبية والجنوب شرقية الأغنى في البرازيل. أما المناطق الشمالية والشمالية الشرقية - وهي من بين المناطق الأفقر في البرازيل - فلديها أقل القليل من المساحات الثقافية. يتعلق توزيع المساحات الثقافية بشكل مباشر بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمناطق. ويهدف برنامج الثقافة الحية إلى تحسين هذا الوضع. في عام ٢٠٠٨، كانت نسبة ٤٠,٥٥٪ من نقاط الثقافة تقع في الجنوب الشرقي، ونسبة ٣٣,٧٩٪ منها في الشمال الشرقي. من هنا تم الوصول إلى توازن ما بين المناطق الأغنى والأفقر. فقد مثلت مناطق الجنوب والشمال ووسط الغرب ١٠,٦٠٪، ٧,٨٣٪، ٧,٢٢٪ من نقاط الثقافة على التوالي^٢. علاوة على ذلك ومنذ عام ٢٠١٠ تم توقيع اتفاقيات مع حكومات الولايات والبلديات عبر البلاد لاختيار نقاط ثقافة جديدة. وقد زودت هذه

٢ DOMINGUES, João. Programa Cultura Viva: políticas culturais para a emancipação das classes populares. Ed. Multifoco. Rio de Janeiro, 2010, p. 272.

٣ السابق ص ٢٨٧

٤ السابق ص ٢٨٥ - ٢٨٦

كمصدر للثروة غير المادية والمادية، وأهمية الثقافة للتماسك الاجتماعي، وأهمية بقاء وازدهار الثقافات، بما فيها تلك التي لأشخاص ينتمون إلى الأقليات و السكان الأصليين. ومنذ بدايته تم تقديم البرنامج كمبادرة عملية وقابلة للنمو تهدف إلى تعزيز التنوع الثقافي.

برنامج الثقافة الحية هو مثال جيد لذلك النوع من الإجراءات السياسية التي نادت بها المادة ٦ (الحق في حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي داخل أراضي الوطن عبر تدابير من بينها «تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولأنشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي إلى وسائل إنتاج الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية ونشرها وتوزيعها»، «تقديم مساعدات مالية عامة»، «تشجيع ودعم الفنانين وسائر المشاركين في إبداع أشكال التعبير الثقافي» والمادة ٧ (الإبداع في أراضي الوطن «بيئة تشجع الأفراد والفئات الاجتماعية على (...) إبداع أشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول إليها») والمادة ١٠ (التشجيع على «إدراك أهمية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي») والمادة ١١ (مشاركة المجتمع المدني) والمادة ١٣ (الثقافة والتنمية المستدامة).

هذا النموذج / البرنامج يمكن نقله بسهولة إلى الشروط الخاصة لبلدان وثقافات أخرى؛ بسبب بساطته المفاهيمية وشكله المرن وتكاليفه المنخفضة نسبياً. إنه ملائم بشكل خاص لتلك البلدان التي بها أشكال من عدم المساواة الاجتماعية؛ لأنه يُمكن الطبقات الأدنى من المجتمع من الموارد اللازمة لخلق نظام أفقي بديل من الإنتاج والتوزيع الثقافي.

يجتذب برنامج الثقافة الحية ويُلهم الحكومات ومجالس الفنون والمنظمات الثقافية عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية. Officine dell'Arte (ورشة العمل الفنية) هو مشروع تقوم به الحكومة الإيطالية، ويتبع النموذج البرازيلي. مشروع آخر جاء إلهامه من برنامج الثقافة الحية هو (نقاط الاتصال) Points of Contact الذي تنظمه إدارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، وجامعة الملكة ماري بلندن، ومجلس إنجلترا للفنون، والمجلس الثقافي البريطاني. يعزز مشروع «نقاط الاتصال» التبادل الثقافي بين برنامج الثقافة الحية في البرازيل والمشاريع الاجتماعية في المملكة المتحدة عبر زيارات تعلم متبادلة ما بين منظمات الفنون وصانعي السياسات والممولين.

وقد أبدت بلدان أمريكا اللاتينية كذلك اهتماماً ببرنامج الثقافة الحية. فخلال المؤتمر الثاني للثقافة الأيبيرية - الأمريكية Congresso de Cultura Ibero-Americana

لممثلي المجتمع المدني في سياق علاقتهم بالوزارة. بالإضافة إلى هذه الأمثلة، يتم اختيار المؤسسات كذلك من خلال المناقصات لتصبح «نقاط ثقافة كبيرة»، وظيفتها ربط النقاط الثقافية وتشجيع التشارك بين هذه الكيانات. الآن يوجد ١٢٦ نقطة كبيرة في البرازيل.

صعوبات يجب التغلب عليها

تدير وزارة الثقافة عملية المراقبة والتقييم لبرنامج الثقافة الحية عبر تقارير من نقاط الثقافة ولقاءات معها في نهاية كل مرحلة من خطة العمل. تشير هذه التقارير بشكل ملحوظ إلى تأخيرات من الوزارة في تحويل الموارد. طبقاً لبحث جامعة ولاية ريو دي جانيرو الذي ذكرناه من قبل، فإن ٨٢٪ من التمويلات صدرت متأخرة، الأمر الذي تسبب في اضطراب العمل من جهة وعدم الثقة في الحكومة من جهة أخرى. قضية أخرى هي المسؤولية المحاسبية للمنظمات المستفيدة؛ حيث لا تمتلك أغليبيتها الخبرة اللازمة في إدارة الميزانية، ولم تقم وزارة الثقافة بتوفير أي تدريب بهذا المعنى. في الواقع تواجه الكثير منها صعوبات في تقديم الوثائق المطلوبة من الحكومة. ومع ذلك لا تسائل أوجه القصور البيروقراطية المؤسسية تلك المفهوم الذي تأسس عليه البرنامج.

إن الجانب المالي للبرنامج هو واحد من أدق الجوانب التي يمكن التوجه إليها. فبين عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٩ تم استثمار أكثر من ٢١٠ مليون دولار أمريكي خلال البرنامج. وتتلقي كل مؤسسة مختارة ما يقرب من ٣٤,٠٠٠ دولار أمريكي سنوياً من وزارة الثقافة. يستمر الدعم الحكومي لمدة ثلاث سنوات. خلال هذه المرحلة الأولية، تُمول أنشطة نقاط الثقافة من منحة الحكومة ومن أي مصدر تمويلي آخر يمكن للنقاط الاعتماد عليه. بعد ثلاث سنوات يُنتظر من المنظمات أن تصبح مستقلة مالياً. مع ذلك فبدون دعم التمويل الحكومي اختفت بعض نقاط الثقافة، في الوقت الذي اندمجت فيه منظمات أخرى مع كيانات أكبر لكي تستطيع البقاء على قيد الحياة.

ممارسة ملهمة تعزز اتفاقية اليونسكو

إن بساطة نموذج برنامج الثقافة الحية لا تتناسب مع وقع إنجازها. حيث أنه قد مكن قطاعات عديدة من المجتمع البرازيلي من أن يصبح لديهم مدخل حقيقي لوسائل مبتكرة للإنتاج والنشر الثقافي، الأمر الذي أدى بدوره إلى تعزيز التضمين الرقمي في البلاد.

أطلقت الحكومة البرازيلية البرنامج بعد تبنيها إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي (٢٠٠١) وأثناء مفاوضات اتفاقية اليونسكو. يشترك البرنامج في نفس الأهداف والمبادئ التوجيهية للاتفاقية؛ مثل أهمية المعرفة

II وفي اجتماع وزراء أمريكا اللاتينية، ومجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، ودول الكاريبي في عام ٢٠٠٩؛ تعهد ممثلو ١٥ بلداً أن يتقدموا بمقترح لبرنامج للثقافة الأيبيرية على غرار «نقاط الثقافة» في قمة رؤساء الدول الأيبيرية - الأمريكية. وقد أبرمت اتفاقيات تعاون تقني مع باراجواي وأوروغواي في عام ٢٠١٠ لتطبيق نموذج نقاط الثقافة خارج البلاد. في سبتمبر/أيلول ٢٠١٠ قُدم مقترح لتأسيس البرنامج الوطني لدعم الثقافة المجتمعية وذات الإدارة الذاتية Programa Nacional de Apoyo a la Cultura Comunitaria y Autogestiva - اقتباس مُعدّل لبرنامج الثقافة الحية - إلى البرلمان الأرجنتيني.

إن جهود الاستنساخ المذكورة أعلاه هي مقياس جيد للطبيعة الملهمة لبرنامج الثقافة الحية، الذي تم الربط فيه بين التنوع الثقافي وبين الديمقراطية الثقافية والاقتصاد الثقافي. لقد شجّع البرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصاد التشبيكي عبر تمكين المجتمعات والأعمال الجماعية. لذلك يُجسّد برنامج الثقافة الحية مفهوم التنوع الثقافي من خلال إعادة توزيع التمويل العام وتمكين أصحاب المصلحة في المجتمع المدني.

للمزيد من المعلومات :

www.cultura.gov.br/culturaviva

جيوليانا كاوارك *Giuliana Kauark* مديرة ثقافية وتعمل حالياً كمديرة للمراكز الثقافية في مؤسسة باهيا الثقافية بالبرازيل. هي كذلك أستاذة برنامج الدراسات العليا في الإدارة الثقافية في سيناك *SENAC*، باهيا. جيوليانا حاصلة على درجة الماجستير في الثقافة والمجتمع من جامعة باهيا الفيدرالية، وكانت أطروحتها حول «التنوع في الوقت المناسب : مشاركة وزارة الثقافة البرازيلية خلال مفاوضات اتفاقية التنوع الثقافي». كانت درجتها الجامعية في الاتصالات. وهي زميلة لبرنامج *U40* منذ عام ٢٠١٠.

ليليان هانانيا *Lilian Hanania* محامية معترف بها في ساو باولو وبارات باريس، تعمل حالياً في وزارة الخارجية والشئون الأوروبية الفرنسية. حاصلة على درجة الماجستير في القانون الاقتصادي الدولي ودرجة الدكتوراه من جامعة باريس ١ - بانتيون سوربون، وكانت أطروحتها للدكتوراه حول «التنوع الثقافي والتجارة في السلع والخدمات الثقافية». حصلت على درجتها الجامعية في القانون من جامعة ساو باولو. وهي زميلة لبرنامج *U40* منذ عام ٢٠٠٩.

المؤلفتان تشكران زملاءهما البرازيليين في برنامج *U40* «جيلهيرم ميندونكا»، «نيزيو تيخيرا»، بيانا ستوكولوس كيجنيل» على مساهماتهم وتعليقاتهم القيمة.