

FAIRE LA VILLE, POUR/PAR/AVEC LES CRÉATIFS

SYNTHÈSE DU PETIT DÉJEUNER

DÉCIDEURS-CHERCHEURS DU 24 SEPTEMBRE 2015

JANVIER 2016

2.15.027

www.iau-idf.fr

IAU

INSTITUT
D'AMÉNAGEMENT
ET D'URBANISME

* Ile de France

Faire la ville, pour/par/avec les créatifs

Synthèse du petit déjeuner décideurs-chercheurs
du 24 septembre 2015

Janvier 2016

IAU île-de-France

15, rue Falguière 75740 Paris cedex 15
Tél. : + 33 (1) 77 49 77 49 - Fax : + 33 (1) 77 49 76 02
<http://www.iau-idf.fr>

Directrice générale : Valérie MANCRET-TAYLOR

Étude réalisée par Carine CAMORS (département Économie), Brigitte GUIGOU (chargée de mission formation et recherche), Odile SOULARD (département Économie).

N° d'ordonnement : 2.15.027

Photo de couverture : © Yves MARCHAND et Romain MEFFRE

Programme du petit déjeuner décideurs-chercheurs du 24 septembre 2015 (8 h 30 / 10 h 30)

FAIRE LA VILLE, POUR / PAR / AVEC LES CRÉATIFS ?

Ce petit déjeuner organisé par l'IAU îdF s'inscrit dans un cycle d'échanges entre chercheurs et décideurs sur des sujets à enjeux.

Un nombre croissant de territoires (villes, quartiers, clusters) souhaitent attirer des industries créatives et leurs talents. Ces derniers sont présentés comme un vecteur de développement économique et de régénération urbaine. Ils contribuent à la création de richesses, d'emplois, d'attractivité, d'urbanité et même de cohésion sociale. Ils participeraient aussi à la construction d'une nouvelle identité territoriale.

Dans quelle mesure ces intuitions sont-elles confirmées par les études et recherches sur ce thème ?

Dans le prolongement de l'étude publiée par l'IAU îdF en mai 2015 sur *L'écosystème créatif en Île-de-France*, ce petit déjeuner interrogera ces présupposés en s'appuyant sur les avancées des travaux de recherches récents. Puis, un témoignage d'une entreprise impliquée dans une démarche originale de création d'un lieu et de liens avec son territoire sera proposé. Chercheurs et acteurs mettront ainsi en évidence les acquis et les points qui font débat en matière de fabrique de la ville pour, par et avec les créatifs. La participation du public sera la bienvenue pour alimenter et prolonger la discussion.

Programme

8 h 30 : Accueil par un petit déjeuner francilien

- Ouverture par Valérie MANCRET-TAYLOR, directrice générale de l'IAU îdF
- Introduction : Carine CAMORS et Odile SOULARD de l'IAU îdF
- Animation : Brigitte GUIGOU de l'IAU ÎdF

9 h 15/9 h 45 : Interventions de :

- Boris LEBEAU, maître de conférences à l'université Paris 13 Nord,
- Eugénie LEFEVRE, directrice de projet à BETC et Lou MARZLOFF, chef de projet à BETC

9 h 45/10 h 30 Échanges avec la salle

- Débat

Préambule

Développer le partenariat avec la recherche et l'enseignement supérieur

Depuis deux ans l'IAU îdF a fait le choix de renforcer son partenariat avec la recherche et l'enseignement supérieur. En effet, le contexte institutionnel et territorial appelle, pour l'Institut, de nouvelles manières d'observer, d'analyser et d'anticiper le devenir des métropoles. L'enjeu est de renouveler les questions, les connaissances et les méthodes ; le partenariat avec la recherche et l'enseignement supérieur y contribue. Pour l'IAU îdF, l'objectif est de mieux collaborer en valorisant sa singularité de « passeur de recherche » entre le monde professionnel et le monde académique.

Le partenariat avec des chercheurs et universitaires apporte à l'Institut une ouverture sur des méthodologies de travail rigoureuses (état de l'art, problématisation, conceptualisation), sur des postures critiques (controverses, liberté de ton) et sur des réseaux internationaux. En retour, l'IAU îdF apporte sa matière grise, son expertise, sa connaissance du territoire, ses savoir-faire et sa « force de frappe ».

Ce partenariat se concrétise au travers de différentes actions : soutien aux étudiants et doctorants, commandes auprès de chercheurs, coproduction d'études dans le cadre d'appels d'offres ou d'échanges plus informels, participation à des événements et publications estampillées « recherche », valorisation des résultats de la recherche dans nos publications et nos événements.

Les petits déjeuners décideurs-chercheurs constituent une modalité de ce partenariat.

En 2015/2016, la poursuite du cycle de rencontre « petits déjeuners décideurs-chercheurs »

Les petits déjeuners abordent chaque année un thème d'actualité, transversal et stratégique pour le développement de la région. Largement ouverts au public, ils font dialoguer un chercheur et un décideur qui confrontent leurs points de vue et débattent avec les participants.

L'objectif est d'abord d'identifier, sur un thème précis, les principaux résultats de la recherche récente, les questions vives et les zones d'ombre. C'est ensuite d'engager le débat et, à partir des échanges, d'aller vers des propositions utiles aux élus et aux acteurs. C'est aussi d'enrichir la réflexion de l'Institut, tout en valorisant ses travaux.

Après une ouverture par la directrice générale de l'IAU îdF, Valérie MANCRET-TAYLOR, les experts de l'Institut proposent des éléments de cadrage et de contextualisation. En fin de rencontre, un élu régional est invité à proposer, sur le vif, quelques éléments de conclusion. Les séances sont animées par Brigitte GUIGOU, en charge du partenariat recherche à l'IAU îdF.

Le format est court : 8 h 30 / 10 h 30. Le contenu est relayé sur le site web de l'IAU îdF.

L'innovation territoriale : thème transversal en 2015/2016

En 2015/2016, le thème transversal de l'innovation territoriale sera abordé sous quatre angles différents :

- Faire la ville pour/par/avec les créatifs ?
- Équipements sportifs en ville : pourquoi et comment innover ?
- Faire face aux enjeux du vieillissement dans l'habitat.
- Ville et e-commerce.

Cette note présente **les principaux enseignements du premier petit déjeuner consacré à la ville créative**. Éléments de bibliographie :

- BOUKERCHA Karim, MARCHAND Yves, MEFFRE Romain : <http://hellowant.in.betc.com/fr/accueil/>; *Graffiti général*, BETC, Éditions Carré, octobre 2014.
- CAMORS Carine, SOULARD Odile, *L'écosystème créatif en Île-de-France*, IAU îdF, juin 2015. www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/lecosysteme-creatif-en-Île-de-France-1.html
- LEBEAU Boris, « Une "banlieue créative" dans le Grand Paris ? », *EchoGéo* (en ligne), janvier 2014. <http://echogeo.revues.org/13718>

Faire la ville pour/par/avec les créatifs ?

24 septembre 2015

De quoi s'agit-il ?

Carine CAMORS, Odile SOULARD, IAU îdF

La créativité et les territoires qui y sont associés (villes, quartiers, clusters) sont présentés aujourd'hui comme un vecteur de développement économique par la création de richesses et d'emplois, mais aussi comme un levier de régénération urbaine, d'attractivité, de cohésion sociale et d'identité territoriale.

Située à la frontière des champs de l'économie et de la culture, l'économie créative emploie 500 000 personnes en Île-de-France, dont 350 000 dans les secteurs en forte croissance des industries culturelles et créatives (ICC) comme le cinéma, le spectacle vivant, l'audiovisuel, la musique, l'édition de jeux vidéo et logiciels, le livre, l'architecture, ou encore la publicité. S'y ajoutent 150 000 talents créatifs qui travaillent en dehors du secteur (designer dans l'automobile ou graphiste dans la grande distribution). L'Île-de-France, qui offre les réseaux, la proximité et la centralité dont les créatifs ont besoin pour travailler, concentre près de la moitié des effectifs nationaux, une proportion deux fois supérieure à son poids dans l'économie nationale. Si Paris et les Hauts-de-Seine regroupent les trois quarts des emplois, les dynamiques récentes révèlent un boom du nord-est parisien, qui accueille de nombreux lieux culturels et créatifs hybrides mêlant culture, économie, technologie : le Centquatre, La Cité du cinéma, le 6B, ou encore la Philharmonie.

Point de vue : Boris LEBEAU Maître de conférences à l'université Paris 13 Nord

La notion de ville créative, qui a ses défenseurs et ses pourfendeurs, véhicule l'idée d'une ville tolérante en matière de mœurs et de choix de vie. Ce modèle de développement, prôné par l'universitaire Richard FLORIDA, repose sur le postulat d'un lien fort entre « classe créative » (catégories sociales supérieures et intellectuels), attractivité et développement

économique. La ville créative permettrait, en outre, de valoriser l'espace public et de reconquérir des friches industrielles. Mais, pour ses détracteurs, le concept de ville créative est flou. C'est d'abord un concept marketing porteur d'une vision standardisée du développement urbain. Par ailleurs, les recherches montrent que le créatif est souvent un agent de la gentrification et de la rente urbaine. En réponse à cet urbanisme spéculatif, des initiatives d'occupation de l'espace public par des artistes et des collectifs de résidents, se développent comme par exemple à Berlin, à Istanbul, à Amsterdam, ou à Paris.

Point de vue : Eugénie LEFEBVRE et Lou MARZLOFF, BETC

L'agence de publicité BETC applique son savoir-faire à tous les niveaux et sur toutes les surfaces – image, vidéo, radio, packaging, discussions, événements, musique, design, édition... illustrant la diversité des domaines et métiers créatifs. En 2016, l'agence quittera le 10e arrondissement, pour installer ses 850 collaborateurs à Pantin dans les 20 000 m² des Magasins généraux au bord du canal de l'Ourcq. Édifice emblématique du Paris industriel, abandonné en 2004, les Magasins généraux étaient devenus un terrain de jeu pour les graffeurs du monde entier. L'agence a choisi de préserver la mémoire du lieu, tout en participant à la naissance d'un nouveau quartier. Le témoignage d'Eugénie LEFEBVRE et Lou MARZLOFF illustre la volonté d'une entreprise de se développer en lien avec les acteurs du territoire, dans un quartier en devenir et à fortes potentialités. L'équipe dédiée au projet d'emménagement multiplie les initiatives : rencontres avec les acteurs économiques du cluster créatif (galerie d'art Thaddaeus Ropac, Hermès, Centre national de la danse...), réflexions sur le projet de développement du canal de l'Ourcq en lien avec la mairie de Pantin et la communauté d'agglomération Est Ensemble et sur la place de l'entreprise dans ce tissu urbain (ouverture du bâtiment en rez-de-chaussée, création d'une radio locale...).

Ressources sur le web : podcast de la séance, diaporamas, tweets. www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/economie/economie-creative/faire-la-ville-pour-par-avec-les-creatifs.html

Illustrations sur les industries créatives

Emplois dans les principaux secteurs d'activité en Île-de-France

Verbatim

Boris LEBEAU : « L'injonction à la créativité s'inscrit dans un cadre plus vaste : celui de la compétitivité économique. La concurrence des pays émergents et à bas salaires ne laissent aujourd'hui aux économies occidentales que la créativité qui reste leur dernier avantage compétitif. »

Eugénie LEFEBVRE : « Aller là où se passe le Paris de demain, au cœur d'un quartier en création, telle est notre ambition. Le bâtiment des Magasins généraux est un projet de lieu hybride d'un genre nouveau, ouvert sur l'extérieur, créant un maximum de porosité avec le quartier et ses habitants, à l'instar de Darwin à Bordeaux. »

Lou MARZLOFF : « L'insertion de notre projet passe par l'aménagement de lieux ouverts en rez-de-chaussée (commerces, restaurants, terrasses...) structurés autour d'un bâtiment qui sera traversant dans la continuité des espaces publics. L'enjeu est de contribuer à la reconquête du canal. »

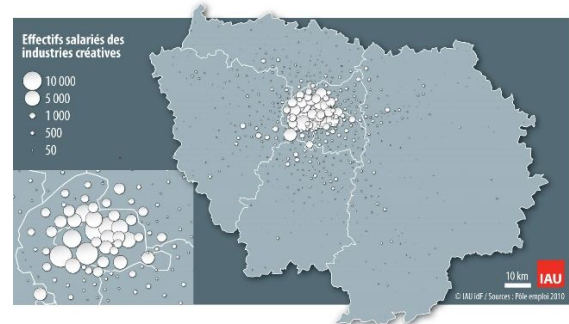
Les créatifs, des métiers variés

48 % des emplois français des industries créatives en Île-de-France

Une hyper concentration dans le cœur d'agglomération

Les nouveaux lieux créatifs : le boom du nord-est parisien

