

C.K.C. NEWSLETTER

COMMUNICATION, KNOWLEDGE AND CULTURE

Special Issue

SPRING 1982

1979 - "INDUSTRIAS DE LA CULTURA Y MODELOS DE SOCIEDAD"

"INDUSTRIES CULTURELLES & MODELES DE SOCIETE"

Burgos (España), 3-7 Juillet 1979

organisé par le CKC avec le soutien financier du Ministère espagnol de la Culture, Secrétariat d'Etat au Tourisme, Diputation Provinciale de Burgos, Mairie de Burgos, Direction Générale des Relations Culturelles du Ministère Espagnol des Affaires Extérieures et le Centre Ibéroaméricain de Coopération.

Célébré sous les auspices de l'UNESCO et du CONSEIL de l'EUROPE

N°de Participants : 217

Pays représentés : 41 (Australie, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Cuba, Colombie, Danemark, Equateur, Etats-Unis, Egypte, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hollande, Hongrie, Haïti, Iran, Italie, Kénya, Liban, Malaisie, Mexique, Martinique, Nigeria, Norvège, Pérou, Pologne, Portugal, R.D.A., R.F.A., Qatar, Sénégal, Suède, Suisse, Venezuela et Yougoslavie).

La séance d'inauguration s'est tenue dans la Salle Capitulaire du Monastère de San Juan sous la présidence de S.M. la Reine Sophie, Présidente d'Honneur du Symposium, et en présence des Ministres espagnols de la Culture et des Universités, du Directeur Général Adjoint de l'Unesco, du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, du Sous-Directeur général adjoint pour la Culture et la Communication à l'Unesco, du Vice-Président de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, du Président du Conseil de Castille et de León et de celles des autorités de la ville de Burgos.

La séance de clôture a eu lieu au Monastère de Las Huelgas sous la présidence du Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, du représentant du Directeur Général de l'Unesco et du Directeur Général de la Promotion du Tourisme.

Le Président du Symposium, J. Vidal-Beneyto, avait défini en ces termes les objectifs de cette rencontre :

"Crisis is the dominant mode of our contemporary era. An economic crisis hitched to the stagnation of production, monetary inflation, unemployment and the new world economic order. Also a political crisis whose most visible expressions are : the demobilization of the masses, the impossibility of transforming a minute electorate into a mass political majority terrorism, the armed confrontation among countries of the same ideology and the reiteration of political forms that do not fit with the developing countries. An ideological crisis that in one system, degrades the heritage of the social imaginary to litanies in the street and in the Parliament ; and, in the other to recipes of compulsory circulation. A societal crisis stuck in its perplexity, shaken in its violence, toneless and paroxystic, with no future horizon.

The overwhelming presence of culture in to-day's reality is perhaps an informal and spontaneous reaction to this crisis. Culture has become one of the most important sectors of the economic process, and together with electronics and telematics offers the best perspectives for growth. Culture has camped for its rights in the State Administration, stirring up the need to create Ministries of Culture in more than sixty countries. A culture that cannot be reduced to aesthetics, to social surplus or to the leisure of the privileged, which displaced labour from being the backbone of collective reality whose form has filled everyday life and is shared by men in their community living.

The organizers of this Symposium have a clear consciousness of their limitations. Their purpose is neither to be the beginning or the end of a new process. In simpler terms, their aim is to allow for a pause for reflexion in the creation or analysis of culture to which its participants are engrossed. Most important are its antecedents and, above all, will be its afterwards. Between society and man, labour and nature, culture is a field with its own affirmation and the launching of this field. Not as commodity for merchant multinationals or as shrapnel of bureaucrats ideologues, but rather as the most prominent form of social action, both public and private, as a vehicle for solidarity, a revindication of the qualitative, a practice of otherness, as a basis for change, a platform for the convergence of the individual and the collective, as a critical and popular exercise of the reality immediately common to all.

Today we propose to make an inventory of our cultural possibilities and limitations, to re-examine the heritage of our achievements and flaws, of our knowledge and of our threats, so that without dogmatism we can begin to construct, economically, politically, scientifically and technically, the new territory of culture. This is the only committment presiding over this Symposium".

Quatre groupes de travail ont débattu des thèmes figurant dans le programme suivant:

I. ANALYTICAL CATEGORIES

1. Mass Culture, Popular Culture, Elite Culture

- . *Angel BENITO* : "Means of Communication and Original Culture"
- . *Salvador GINER* : "Innovation, Communion and Domination: some Notes toward a Theory of Culture"
- . *Antonina KLOSKOWSKA* : "Mass Culture and the Hierarchy of Cultural Values"
- . *Raymond LEDRUT* : "Culture Populaire et Faits de Domination"
- . *George LEWIS* : "Webs of Significance: Mass, Popular, Folk and Elite Cultures"
- . *Gilles PRONOVOST* : "Some Elements for the Study of Popular Culture"
- . *Xavier RUBERT de VENTOS* : "Towards an idealist Critique of modern cultural Idealism"

2. Establishment Culture, Counter-Culture and Anti-Culture

- . *Alfred WILLENER* : "Culture, counter-culture, anti-culture, in an era of Cultural Industry"
- . *Serge PROULX* : "Généérations politiques, Contre-Culture, Nouveaux Mouvements"

3. State Culture, Region and Nationality Culture

- . *Henri GIORDAN* : "Popular Cultures, Minority Cultures and the Problems of Cultural Pluralism"
- . *José HEREDIA MAYA* : "Some social political factors that explain the progressive loss and "deterioration" of Romano, the language of Spanish Gipsies"

- . *Pedro HERNANDEZ HERNANDEZ* : "Factores referenciales y eclipsantes de la identidad: Canarias, modelo de análisis"
- . *Robert LAFONT* : "Cultural Productivity and Linguistic Domination"
- . *Luis LOPEZ ALVAREZ* : "Cultural Autonomy"
- . *José MERCADO* : "A poetry on the margins of Popular Culture: Flamenco Poetry and Songs"
- . *Alfonso PEREZ-AGOTE* : "Towards a sociological model of collective identity. The nation"
y : "Privatización de la vida y conciencia nacional"
- . *Yves PERSON* : "Luttés nationales et luttés de Classes"
- . *José María VAZ de SOTO* : "Cultura nacional y cultura regional"

4. Transnational Culture, Cultural Identity and Inter-Cultural

- . *Stanislas ADOTEVI* : "Etnocentrisme et Développement"
- . *Leopoldo CASTEDO* : "Identity, self-affirmation and permeability among Iberian and Iberoamerican Cultures"
- . *Armand MATTELART* : "A polemical affirmation: Internal Culture and the internationalization of production"
- . *Roy PREISWERK* : "Cultural Identity and Development: Self-Reliance and Basic Needs"
- . *Majid TEHRANIAM* : "The Course of Modernity: The Dialectics of Modernization and Communication"
- . *Jerzy SMOLIĆZ* : "Personal Cultural Systems in a Plural Society"
- . *Claudio AGUIRRE-BIANCHI* : "Informational Integration and Popular Culture"
- . *Garba ASHIWAJU* : "Cultural Identity: Inter-cultural relations and Cultural Pluralism: Nigerian Experience"

5. Methods and Technics of Cultural Analysis

- . *Manuel GALAN PEREZ* : "Cultural Surveys"
- . *Johan GALTUNG* : "What is Cultural Development?"
- . *Serge FANCHETTE* : "Validity and Limits of Cultural Indicators".
"Selected Annotated Bibliography on Cultural Indicators"

II. ECONOMY OF CULTURE

1. Monopoly, Concentration and Control of Cultural Industries

- . *José S:D: AMORIN* : "The Cultural Industry within Dependent and Monopolistic Capitalism: The Brazilian Experience"
- . *Graham MURDOCK* : "Patterns of integration in British Communication Industries"
- . *René THEVENET* : "Dominant positions in French film Industry and Trade"

2. Culture Workers and Valorization of Cultural Goods

- . *Juan CORRADI* : "On Culture and power: The modern husbandry of Knowledge"
- . *Bernard MIEGE* : "Published Cultural Products: or how to value the work of artist and intellectuals"
- . *Wolfgang Frits HAUG* : "Commodity Aesthetics and Mass Culture"
- . *Raymonde MOULIN* : "Genesis of Artistic Scarcity"

3. Modes of Collective Production and Constitution of Common Values

- . *Antoine HENNION* : "Variety, or the rules of "an-art-for-the-public"

- . *Peter GOLDING* : "Creativity, Control and the Political Economy of Publishing"
and: "The International Media and the Political Economy of Publishing"
- 4. New Technologies and new Markets of Communication Systems
 - . *Patrice FLICHY* : "Constitution of Social Usages in the field of Communication"
 - . *William MELODY* : "Satellites: On a runaway course of technological development?"
- 5. Internationalization of Cultural Industries
 - . *Matko MEŠTROVIĆ* : "Culture and Socio-Economic Space"
 - . *Heriberto MURARD* : "The Internationalization of Cultural Industries in Latin America: the Case of TV"
 - . *Dieter PROKOP* : "International Media Monopoly and Product Structure"
 - . *Joseph OKPAKU* : "Cultural Diplomacy : Who is the Cat and Who is the Mouse?"

III. CULTURAL POLICIES

1. A Typology of Cultural Policies and its Effects
 - . *Pierre MOULINIER* : "Analysis and Prospects of Cultural Development"
2. Public and Private Cultural Power: Practices and Institutions
 - . *Geneviève POUJOL* : "Public Interventions and Private Partnership in Cultural Action : a French problem Area"

- . *Claude FABRIZIO* : "Esquisse d'une présentation critique des résultats et des problèmes de l'action en faveur de la culture au Canada"
- . *Pim FENGER* : "Politicization : the case of the Arts"
- . *Krzysztof PRZECLAWSKI* : "Tourisme : Rencontre des Cultures"
- . *Arlindo STEFANI* : "De l'Action sur la Culture à l'Action des Cultures Vivantes"
et : "Cultures Orales et Media"
- . *Gérard VINCENT* : "L'institution du champ socio-culturel par l'équipement collectif"

3. Cultural Action and Participation

- . *Pierre GAUDIBERT* : "Cultural Action and Participation"
- . *Jacques ION* : "Some notes on the recent evolution of cultural action in France"
- . *Jorge Eliecer RUIZ* : "Estudio de factibilidad y organización en Colombia de una empresa de economía mixta para la producción de bienes culturales"
- . *Arlindo STEFANI* : "Culture Vivante et Développement"

4. Cultural Policies and Models of Civilization

- . *Soledad DIEZ PICAZO* : "Status of the Artistic Creator in Spain"
- . *Stephen MENNELL* : "Cultural Policy and Models of Civilization"
- . *Franco ROSITI* : "Cultural Surplus and Social Control"

IV. CREATION AND CREATIVITY

- . *Jean DUVIGNAUD* : "Creation, Creativity and Image Reservoir"

- . *Kjerstin NOREN* : "Interrelation between Women's Movements and Women's Creativity"
- . *André RESZLER* : "Creativity and Anarchy"
- . *Hannes SCHWENGER* : "Creation vs. Production? Creativity and Modes of Productions"
- . *Dietrich STERN* : "Sound" as a fundamental category of popular music"
and: "Composers and Amateur Groups"
- . *Salah STETIE* : "Ce vide qui devient le ciel"
- . *Ivan VITANYI* : The unserviceability and the Serviceability of the Concept of Creativity"
- . *Carlos CARRASCO-MUÑOZ* : Apuntes

Un certain nombre de ces contributions vont fait l'objet d'une prochaine publication sous forme d'une série de CAHIERS du CKC consacrés:

- aux différents concepts de Culture (N°1 et N°2)
- aux politiques culturelles (N°3)
- à l'économie de la culture (N°4)
- à la créativité et à la création (N°5)

CONCLUSIONS DE BURGOS

Emettre des conclusions uniques aurait gravement faussé la nature du Symposium, son déroulement et ses objectifs. Elles devaient nécessairement être plurielles chaque Groupe et Sous-groupe ayant opté pour présenter séparément un compte-rendu des principaux problèmes, des orientations dominantes et des points de convergence essentiels qui se sont manifestés dans les séances de travail. A travers les cinq documents figurant ci-après et qui correspondent aux sous-groupes 1,2 et 3, qui se sont formés au sein du Groupe I et aux Groupes II et III - le 4e, en raison même de sa nature, ayant décidé de ne produire aucun document - on peut dégager de vastes champs et des points de convergence qui révèlent une problématique commune et une convergence encourageante quant aux solutions à adopter et aux réalisations à mettre en oeuvre.

Groupe de Travail I : Catégories d'analyse

Sous-Groupe 1 : Contreculture et Anticulture

Les travaux et discussions de ce sous-groupe ont mis en évidence les points suivants, qui pourraient et devraient être considérés pour la recherche et le développement de politiques:

1. Il existe des tendances à la diversification, au morcelement, à l'éphémérisation dans les sociétés modernes qui posent des problèmes d'un type nouveau:

- Comment faire profiter divers groupes de ces sociétés de l'accroissement de la marge de liberté que renferment ces tendances?
- Comment empêcher que ces tendances soient destructrices?

- Comment lutter contre les effets d'utilisation perverse de cette tendance? Devant ces tendances des forces terroristes, par exemple, peuvent profiter d'un besoin de simplicité qui existe dans la population? Des forces obscurantistes (mouvements moon, hara krishna, astrologie, etc.) peuvent chercher à profiter de ce même besoin, etc.

2. Il existe une tendance à la redéfinition permanente de toute chose, et notamment des produits de la culture (soit au sens de l'art, soit au sens de manières de vivre), liée à la pratique des media, à la médiation croissante (vie de moins en moins "en direct"), à l'internationalisation croissante de la production et de la diffusion et consommation culturelles. La communication sur les choses dites de la culture est donc graduellement encombrée de plus en plus de malentendus. La recherche devrait aller vers:

- la tentative de trouver des solutions pour enrichir le vocabulaire, afin de permettre l'analyse de transformations permanentes des composantes culturelles des sociétés, et de permettre de le désigner.
- la tentative d'en dégager le sens, pour ^{les} créateurs (leur projet), pour les consommateurs (ce qu'ils en font), et pour la société (effets anticipés et non-anticipés), y compris pour l'évolution des sociétés à moyen et à long terme.

3. Au niveau des Etats (constitutions, législation, pratiques administratives, y compris internationales) il s'agirait, compte tenu de ces tendances, de développer des politiques adaptées qui évitent notamment de parler des sociétés et des cultures (au sens de grands ensembles) comme s'il existait effectivement et a priori des raisons de croire qu'il s'agit d'unités intégrés, cohérentes, stables, alors que beaucoup portent à croire que tel n'est plus ou en tous cas plus entièrement le cas.

Sous-Groupe 2 : Culture Transnationale, Identité Culturelle
et Interculturalité

Le thème qu'étudiait ce sous-groupe a été abordé dans le cadre plus vaste du développement et de la communication. Ce cadre analytique a permis une confrontation féconde des différents présupposés et des diverses perspectives à partir desquelles ont pu se dégager les conclusions suivantes:

1. La communication, reconnue comme jouant un rôle essentiel dans le développement culturel et social des peuples, ne peut s'établir à sens unique, c'est-à-dire des aires développées vers celles en voie de développement. Elle doit fonctionner au contraire dans les deux sens.

2. La modernité qui est une des catégories actuellement les plus utilisées dans le monde actuel et s'appuie plus particulièrement sur les grands moyens de communication, ne peut être un modèle unique et ne doit pas constituer un facteur d'homogénéisation dans la dialectique "identités culturelles" - au pluriel - et "modernité - au singulier -, en détruisant les premières et en imposant la domination culturelle des grands pays au moyen de la seconde.

3. Le pouvoir de la culture transnationale et le déséquilibre existant dans le rapport de force et de moyens dont disposent les divers contextes culturels, finissent toujours par privilégier les plus forts quand bien même ils se produisent dans des aires où il existe une libre circulation des produits culturels.

On a voulu en outre, en se servant de la nécessité d'assurer à tous l'accès à ces produits, créer une surabondance de ces biens qui a conduit à l'instauration d'une production en rapport. Le principe de sécurité et la facilité d'accéder à

ces biens se sont traduits par suite dans le fait que leurs destinataires ont été exclus de tout processus lié à leur détermination , leur production et leur distribution.

Par ailleurs l'"impérialisme culturel" trouve toujours un support efficace à l'intérieur des pays "vassalisés" et utilise les langues nationales comme moyen de consolider sa domination.

4. Le développement qui s'appuie sur la science et la technologie, appliquées le plus souvent en "violentes" de la nature, ne semble, et ne peut, être la seule voie tracée pour une humanité de plus en plus consciente de son unité et de ses diversités. De même il ne peut prétendre soumettre tous les hommes à un seul et unique processus d'acculturation uniforme.

Dans l'échelle de ce développement, les pays qui se situent dans le peloton de tête commencent à supporter, à travers la crise économique, les conséquences de leur système de domination alors que les pays du Tiers Monde continuent à être les victimes d'une relation d'échange qui leur est de plus en plus défavorable et de l'échec des successives "révolutions salvatrices" avec leurs séquelles d'espérances et de frustration.

Une relance du dialogue Nord/Sud, une division internationale du travail plus juste et équitable qui essaieraient de neutraliser dans la mesure du possible les égoïsmes nationaux, en particulier ceux des grandes puissances, pourraient peut-être désamorcer une situation porteuse de mort.

5. Pour les pays dits en voie de développement qui subissent l'assaut d'une modernité importée, à la place d'un rejet sans appel de cette modernité, il conviendrait de l'ap-

privoiser, de l'humaniser et de l'adapter à l'essor , aux besoins et aux objectifs d'un authentique développement culturel endogène.

Il conviendrait à chaque pays de rechercher le seuil au-delà ou en deçà duquel, modernité et identité culturelle ne peuvent trouver leur propre légitimité.

Tout en reconnaissant que la dialectique de la modernité et de l'identité culturelle se joue d'une façon préférentielle dans l'axe Nord-Sud, les participants de ce sous-groupe ont reconnu également qu'il existe des problèmes parfois graves d'identité culturelle dans les frontières d'un même pays, envers les diverses minorités, les populations autochtones , etc.

Sous-Groupe 3 : Culture d'Etat et Culture des Nationalités et des Regions

- I.1. Nous concevons la culture universelle comme l'expression articulée de cultures diverses et également respectables, comme la somme de particularités culturelles.
2. La culture d'une communauté ne peut être réduite à la seule considération du patrimoine dont elle a hérité . Elle doit aussi favoriser une attitude de création collective et la production de contenus susceptibles d'enrichir le capital culturel commun à l'Humanité.
3. Le développement des cultures des peuples doit être conforme au principe d'autodétermination culturelle telle qu'il est repris dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et les résolutions de l'UNESCO qui la complètent. L'autodétermination implique la liberté d'i-

nititative culturelle et les moyens nécessaires pour l'exercer.

4. Le manque de conscience de leur identité constitue le facteur fondamental de l'aliénation des peuples. La culture nationale, assumée de façon créative par la communauté, joue un rôle de libération en l'élevant à la condition de protagoniste de son histoire.
 5. Le développement des cultures nationales requiert l'interaction constante et la libre communication culturelle comme conditions nécessaires de leur fécondation mutuelle et fructueuse.
- II.6. Les transformations qui affectent l'Etat contemporain ont une incidence directe sur l'équilibre des cultures nationales.
7. L'Etat contemporain se montre inefficace pour résister à l'avalanche indiscriminée des produits culturels des grands monopoles mondiaux qui restreignent gravement la capacité créative et le développement culturel des peuples. Impuissant face à l'agression culturelle extérieure, l'Etat bloque à l'intérieur de ses frontières l'exercice de la libre autodétermination culturelle.
 8. L'équilibre culturel au sein de chaque peuple et dans l'ensemble de l'Etat doit être le résultat d'un dialogue démocratique, l'Etat devant faciliter la libre communication culturelle entre les divers peuples qui le composent.
 9. Dans cette perspective d'équilibre, il convient de protéger l'exercice réel des droits culturels des populations culturellement minoritaires, où qu'elles se trouvent.

Groupe de travail II : "Economie de la culture"

Taking account of the reports and discussions concerning the political economy of cultural industries, the structures and policies of these industries, the role of creative artists, and the democratic principle to produce as well as to receive communication, we resolve:

1. That each culture, in order to perpetuate itself , has the right of access to the means of communication, and that policy be pursued in order to contribute to a multi-lateral flow that does not encourage dependency or control;

2. That existing means of communication be subjected to rigorous and broad public study in order to facilitate their use in the best interests of the culture at large;

3. That attention be paid to modes of organization that are alternatives to market-dominated systems and undemocratic systems;

4. That in respect of communications media now being developed, technological policy planning be augmented to insure that those new means fulfill genuine human needs, that they not be destructive to indigenous cultures , and that they be used in the process of human liberation from want and oppression.

Groupe de travail III : Politiques culturelles

Ce groupe de travail a abordé l'analyse du thème qui lui avait confié, celui des politiques culturelles à partir des quatre points définis ci-dessous et qui lui a permis d'arriver aux conclusions suivantes:

a) Typologie et Effets des Politiques Culturelles

Il n'y a pas de définition - ni a fortiori de typologie - possible des politiques culturelles sans qu'il soit tenu compte du contexte socio-économique de chaque nation dans la dynamique de son développement historique.

Par ailleurs, toute analyse des politiques culturelles ne saurait se contenter d'étudier le rôle de l'Etat ou des pouvoirs publics. Enfin, il faut distinguer dans les discours sur la politique culturelle les effets proclamés, les effets escomptés et les effets réels.

b) Intervention Publique et Partenaires Privés de l'Action Culturelle

La notion de "démocratie culturelle", qui tend à se substituer à celle de "démocratisation de la culture", laisse apparaître des ambiguïtés qui ont amené les participants à une réflexion sur:

- les réalités des demandes et des besoins sociaux;
- les limites de la transformation sociale accomplie par le mouvement associatif;
- les risques d'uniformisation culturelle par le biais des industries culturelles.

Ces trois problèmes appelleraient un approfondissement immédiat ainsi que des recherches et des rencontres ultérieures.

c) Action Culturelle et Participation

Les politiques d'action culturelle n'ont de sens que si elles obtiennent la participation active des individus et des groupes sociaux. L'animation culturelle (le développement communautaire, la dynamisation culturelle...) semble le moyen de réaliser cette participation, soit en partant de la réalité spécifique des oeuvres de l'art et de la pensée, soit en partant des populations socialement définies sur des territoires déterminés à partir de leur culture vivante.

d) Politiques Culturelles et Modèles de Civilisation

Les sociétés connaissent une complexité et un foisonnement croissants dans les différents domaines du champ culturel qui pourraient entraîner un émiettement, une désintégration, et, paradoxalement, un isolement social. Les participants se sont interrogés sur la possibilité de reconstituer alors un projet globalisant qui ne serait pas réducteur des spécificités, des diversités et des pluralismes.
