

TERRASSA, VILLE DU CINÉMA

INDUSTRIES CULTURELLES ÉCONOMIQUE ARTS
IDENTITÉ PATRIMOINE MÉMOIRE INNOVATION
ÉDUCATION TECHNOLOGIE CRÉATIVITÉ

1. Contexte

L'essor de Terrassa, l'une des villes les plus peuplées de Catalogne avec plus de 216 000 habitant-e-s, est intimement lié à la révolution industrielle. À l'aube du XXe siècle, les usines de Terrassa ont été pionnières dans la production textile et dans l'adaptation des processus artisanaux à la modernité

industrielle des machines à vapeur ; une modernité qui avait été conçue en lien étroit avec le progrès technologique et l'apparition de personnel formé pour faire face à l'activité d'une industrie fébrile.

Terrassa est une ville où l'offre culturelle se révèle intense et variée, et qui englobe tous les domaines de la création et de la diffusion artistiques. Elle est également forte d'un large éventail d'équipements culturels, ainsi que d'un tissu associatif puissant, qui génère une activité constante, un calendrier chargé de fêtes populaires et traditionnelles et un riche patrimoine culturel et architectural, qui sont devenus les principaux traits distinctifs de l'identité de la ville.

2. Terrassa et la culture

Terrassa bâtit son essor et son développement plus récent sur le Modernisme industriel et la formation principalement technique dans le secteur de l'industrie textile du début au XXe siècle. Au travers de celle-ci, les arts technologiques - comme le cinéma naissant - atterrissent dans la ville, surtout grâce aux différentes générations de créateur·rice·s amateur·rice·s. Déjà se profile un modèle de réussite qui, des années plus tard, se reproduira en s'orientant vers l'industrie cinématographique, et qui pivote sur trois axes : la production et la nécessité d'études spécialisées (une École d'ingénieurs est implantée dans la ville, qui ouvrira la voie à l'actuelle Université polytechnique de Barcelone) et la préservation du patrimoine culturel et historique, qui donnera naissance au Musée de la science et de la technique de Catalogne.

Et ce même modèle actualisé commencera à prendre au début du XXIe siècle, pour faire alors face à un nouveau changement de paradigme : consolider l'industrie cinématographique comme pôle de création et de production avec l'implantation du Parc Audiovisuel de Catalogne - Terrassa Film Office, un grand complexe industriel et de création étroitement lié au Parc scientifique et technologique de Terrassa « Orbital 40 ». Ce dernier se consacre fondamentalement à une offre de formation transversale et unique en Espagne, qui propose des cycles de formation en image, son et laboratoire photographique ; des études de cursus universitaire en cinéma et audiovisuel, en ingénierie multimédia, en musique et en interprétation. Le pari sur le patrimoine historique prend pour forme le « Cinéma Catalogne » : <http://www.terrassadigital.cat/cinema/>, l'un des rares cinémas municipaux d'Espagne et centre de conservation et restauration de la Filmothèque de Catalogne, qui conserve les archives historiques de plus d'un siècle de cinéma catalan et espagnol. En outre, la ville accueille également le centre universitaire de formation audiovisuelle le plus éminent de Catalogne, et l'un des meilleurs d'Espagne : l'ESCAC.

TERRASSA EST L'UN DES PLUS IMPORTANTS CENTRES DE PRODUCTION ET CRÉATION AUDIOVISUELLES DE CATALOGNE, D'ESPAGNE ET DU SUD DE L'EUROPE. ELLE MISE SUR L'INNOVATION, LE TALENT ET LA CRÉATIVITÉ COMME AXES STRATÉGIQUES POUR SON DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET CULTUREL.

L'élan donné au cinéma et au secteur audiovisuel à Terrassa, qui a récemment été désignée « Ville créative » par l'UNESCO, fait partie de la conception d'une politique de concertation avec les citoyen·ne·s et de consensus socio-économique qui a choisi ce secteur pour donner une réponse à moyen et long terme à la fois à la crise économique de ces dernières années mais aussi pour réorienter son économie vers des domaines foisonnant d'opportunités pour générer des richesses, de l'emploi, du progrès social et du bien-être. En pleine crise des modèles de production standard, Terrassa a misé sur le fait de se distinguer dans le domaine créatif du cinéma et d'utiliser ce dernier comme agent porteur de changement dans le tissu productif local, qui la positionne, globalement, à

la tête du secteur audiovisuel. Avec un investissement de 35 millions d'euros dans le Parc audiovisuel de Catalogne (soutenu par la Mairie et la Généralité de Catalogne), Terrassa a obtenu l'appui et la confiance du secteur cinématographique national et international.

Terrassa est une Ville pilote de l'Agenda 21 de la culture, à travers le programme Villes Pilotes Europe 2015 - 2017. Ses points forts, liés aux principes de l'Agenda 21 de la culture sont les domaines touchant aux thématiques « droits culturels », « patrimoine, diversité et créativité » et « gouvernance de la culture ».

Du côté des Objectifs de développement durable inclus dans l'Agenda 2030 de l'ONU, les industries créatives et les infrastructures culturelles promues par la ville apportent de la production locale et la création d'emplois dignes, qui sont les cibles 3 et 5 de l'ODD 8 et les politiques culturelles qui privilégient les biens produits localement contribuent à réduire les inégalités (ODD 10). Terrassa participe à la configuration et à la mise en œuvre du Nouvel agenda urbain.

3. Objectifs et mise en œuvre du projet

3.1. Objectifs principaux et spécifiques

L'objectif général est de promouvoir le cinéma comme élément de développement de la ville, de structuration sociale et de durabilité économique ; et d'apporter des réponses aux préoccupations des citoyen-ne-s telles que l'économie, avec l'usage du cinéma comme agent porteur de changement du tissu productif local.

Objectifs spécifiques : positionnement de Terrassa comme leader sectorielle concernant les services associés à la production cinématographique ; la formation et la rétention des talents, avec un large éventail de programmes de formation dans l'enseignement secondaire, à l'université et dans les

entreprises ; la cohésion urbaine et la coopération sociale via la plateforme « Taula del Audiovisual » (table de l'audiovisuel).

3.2. Développement du projet

Principales actions mises en place

Le Parc audiovisuel de Catalogne (PAC) est un centre de production, vivier d'industries créatives et pôle d'entreprises (plus de 40 sociétés installées) unique en Espagne et dans le Sud de l'Europe, qui permet d'accueillir des productions aux grandes exigences professionnelles : programmes de télévision pour les grandes chaînes nationales, co-productions internationales, etc. Actuellement, le modèle de production prédominant se base sur la formule de prestation de service final à n'importe quelle production mondiale désireuse de tourner sur le territoire, comme ce fut le cas par exemple avec Netflix, très récemment.

LA « TAULA DE L'AUDIOVISUAL » EST UN OBSERVATOIRE SOCIAL COMPOSÉ DE CINÉASTES AMATEUR-RICE-S, DE CENTRES DE FORMATION, DE L'ADMINISTRATION LOCALE ET DE PROFESSIONNEL-LE-S DU SECTEUR, QUI IMPULSE LE POTENTIEL AUDIOVISUEL DE LA VILLE SOUS TOUS SES ASPECTS (CRÉATION, PRODUCTION, CONSERVATION DU PATRIMOINE).

La ville a investi près de 35 millions € pour transformer un complexe hospitalier obsolète en un studio de référence à l'échelle européenne. Cette proposition est idéalement complétée par le Film Office de Terrassa et les services offerts (sans but lucratif) à toutes les productions, qui ont fait de la ville une véritable « scène ouverte » de ciné. Depuis 2008, le Parc audiovisuel de Catalogne-Film Office a aidé 115 projets scolaires dans la ville (sans compter les centaines de stages que chaque centre prévoit au sein de son programme d'études et qui reçoivent également un soutien indirect).

Des conventions spécifiques de collaboration ont été signées avec l'ESCAC, le lycée Instituto Santa Eulalia, l'Université autonome de Barcelone, la Faculté de philologie et de communication de l'Université de Barcelone, l'Université Pompeu Fabra, l'Université Abat Oliba et l'Université Ramon Llull -Enginyeria La Salle pour mettre à leur disposition les installations du Parc audiovisuel pour des projets de création, recherche ou développement audiovisuel. Baumann Lab, de son côté, offre des bourses de soutien à la création, destinées aux jeunes auteur·rice·s. Le Cinéma Catalogne est également un lieu de tournages publicitaires et de courts-métrages, tant au niveau privé que dans le domaine universitaire.

Le Parc audiovisuel a mis en place un programme de visite de ses studios, qui inclut les groupes de personnes porteuses de handicaps mental ou moteur, pour rapprocher la production industrielle du public. Ces dernières années, cette activité a permis d'accueillir des milliers de visiteur·se·s de tous les âges, pour connaître un secteur de travail, le cinéma, à grande valeur ajoutée.

« TERRASSA, VILLE DU CINÉMA » A PROMU LA MARQUE D'UNE VILLE QUI PART DE VÉRITABLES IDENTITÉS ET QUI FAVORISE UNE IMAGE DE QUALITÉ ET DU PRESTIGE, TOUT EN APPORTANT DE LA STRUCTURE ET DE LA STABILITÉ AU TERRITOIRE.

Le Cinéma Catalogne collabore également à des programmes destinés à des publics plus spécifiques et avec une volonté pédagogique transgénérationnelle, comme avec les cycles : « Le ciné et la mort », « Actif·ve·s +60 », ou le « Cinéforum pour l'égalité » ; le Cycle de cinéma spirituel, la Pédagogie du spectacle, la Solidarité, La cause, le Cycle de cinéma de la IIIe République, la Semaine de l'environnement... Il cède également gratuitement ses installations aux réalisateur·rice·s de ciné locaux·les qui souhaitent présenter publiquement leurs films ; et depuis 2016, il a élargi son offre commerciale au jeune public et au public familial, avec l'accueil de personnes allaitant leurs nourrissons.

Open Media Projects - Torax Club est un programme axé sur le développement de projets dans le domaine de l'audiovisuel, résultat de la collaboration entre le Parc audiovisuel et l'Audiovisual Living Lab Terrassa. Dans son cadre, près de 30 projets d'industries créatives ont été analysés, avec une priorité donnée à leur viabilité industrielle, et avec l'accompagnement d'une dizaine jusqu'à la phase préalable à l'exécution. Dans la lignée du soutien aux nouveaux·elles entrepreneur·se·s, le Parc audiovisuel mène à bien un programme d'incubation de start-ups, en alliance avec Telefónica Open Futures.

4. Impacts

4.1. Impacts directs

Impact sur le gouvernement local

Le gouvernement local a développé sa propre stratégie pour la mise en œuvre de politiques culturelles et audiovisuelles qui puissent apporter des réponses aux nécessités du secteur. Ayant conscience des apports du secteur audiovisuel au tissu industriel de la ville et avec l'objectif de tirer le plus parti de ce potentiel, la Taula de l'Audiovisual a été créée, comme forum de participation et de coopération publique-privée, en prise directe avec la réalité locale du cinéma.

Impact sur la culture et les agents culturel·le·s locaux·les

L'autonomisation de la communauté, à travers sa participation aux initiatives collectives. Du côté de l'image locale et de l'identité, le sens d'appartenance s'en est vu renforcé, tout comme l'image de la ville à l'extérieur, et l'impact positif pour la consolidation de la marque de la ville.

Impact sur la ville ou le territoire et sur sa population

Il faut souligner ici les changements à l'échelle des habitant·e·s, notamment dans l'acquisition de compétences ayant une application professionnelle, au travers de mesures de formation, ainsi que le développement de capacités sociales et le vivre-ensemble. À long terme, ces initiatives contribuent à la santé et au bien-être de la population.

4.2. Évaluation

L'évaluation est en cours de conception.

PARMI LES FACTEURS CLÉS SE TROUVENT LE SOUTIEN ET L'ENGAGEMENT CRUCIAL DU GOUVERNEMENT MUNICIPAL ET DES AUTRES ORGANISMES SUPRA-MUNICIPAUX, ET LA FORTE IMPLICATION DE LA POPULATION DANS LE PROJET.

4.3. Facteurs clés

- Forte implication de la population dans le projet, selon la perspective du bas vers le haut ;
- Acteur·rice·s impliqué·e·s du point de vue historique considérant la ville comme une ville de ciné depuis ses débuts ;
- Structures et programmes de culture très développés et ancrés dans les caractéristiques de la

ville ;

- Soutien et engagement crucial du gouvernement municipal et les autres organismes supra-municipaux ;
- Transversalité avec toutes les politiques publiques mises en place dans la ville.

4.4. Continuité

Le gouvernement s'engage à partager les expériences et bonnes pratiques et à créer des alliances avec le secteur privé et la société civile, en contribuant à l'échange professionnel et artistique au travers de programmes et réseaux européens et internationaux. Le tout en collaboration avec l'équipe technique du Parc audiovisuel et les autres départements de la Mairie, tels que celui de la Culture et des relations européennes et internationales.

Certaines des initiatives en cours et futures sont :

- « TRS Fem Cinema » (TRS faisons du cinéma) : l'objectif est d'intégrer les plus jeunes sur le plan culturel, en utilisant le potentiel du réseau des villes créatives de l'UNESCO et en abordant des aspects tels que la Film Literacy, qui aura pour résultat final l'organisation d'un festival de ciné d'œuvres réalisées par des élèves de l'enseignement secondaire.
- « Virtual Reality Cinema Hub » : a pour objectif de transférer les connaissances au sein du monde cinématographique professionnel via l'implantation et l'usage de la technologie de la réalité virtuelle.
- « City of Cinema on Tour » : programme d'itinéraires touristiques ouverts au grand public et au cours desquels il est possible de visiter des espaces de la ville ayant servi de décor au cinéma.

5. Informations supplémentaires

Terrassa a été candidate à la troisième édition du Prix international CGLU-Ville de Mexico-Culture21 (novembre 2017 - mai 2018). En juin 2018, le jury a publié son rapport final et demandé à la Commission Culture de CGLU de promouvoir ce projet comme exemple de bonne pratique de la mise en œuvre de l'Agenda 21 de la Culture.

Cette fiche a été rédigée par Joan Chicón Vallejo, chef du service de relations européennes et internationales et aménagement de la ville, Terrassa, Espagne.

Contact : joan.chicon@terrassa.cat

Site Internet : www.terrassa.cat/internacional