

**European Choral Association - Europa Cantat
General Assembly, Budapest
8th to 10th of November, 2013
Keynote speech by Ferdinand Richard**

"Where will the cultural World be by 2020"?

This document is in three languages:

English.....	1
Deutsch.....	5
Français.....	9

English

European Choral Association - Europa Cantat

General Assembly, Budapest, 8th to 10th of November, 2013

Keynote speech by Ferdinand Richard

"Where will the cultural World be by 2020"?

Ladies and Gentlemen,

I am grateful to the European Choral Association - Europa Cantat, the Voices network, that gives today a privileged (but risky) space to the little voice of the former bassist-singer-manager I used to be for some obscure rock groups, back in the seventies and eighties.

During those times, our out-of-age small Citroen van was slowly cruising around, from a club to another, on the motorways of our old common mother-continent.

In a very similar manner than young hip-hopsters or electro-musicians behave today, we were dreaming of extracting ourselves from what we would consider then as the fossilised culture of our parents. The dream was somewhere in the West Coast of the USA, where youngsters of our age would live in communities, play global music all day for huge crowds, outside the official world, outside the official business, and experiment an intensive freedom. We wanted to be part of a global youth, look like all the others, and certainly not relating to any kind of national image. The only way we would define ourselves was that we were part of the vast community of global vagabonds.

The first time my good old friend Lasse Holmer from Uppsala/Sweden, an outstanding folk/rock musician who sadly passed away a few years ago, invited us to play in the North of Europe, he welcomed us on the wharf of Malmö harbour. We just drove out of the ferry-boat. My two-year-old son was travelling with us. Touring music was a family-style.

Lasse took me in his arms, for a very warm welcome, and said "I'm so glad to see you here, chaps, you look so French !"

The sky fell on my head. I was shocked !

But at this very moment, seven thoughts at once flashed my mind:

- Like the colour of your skin, your hair or your eyes, Culture is in your DNA. You were born with it, you will die with it.

- My ideal outer-home, my dreamt California, is everywhere, and not only on the West Coast, and it is populated with my brothers and sisters, but my inner-home must remain a secret garden.

- Anyone's identity is a rich cultural mixture, and it is not related to the number of books or CDs you possess. It is also related to the balance between these outer and inner homes

- Therefore, a child who begins to speak is a river of culture. An illiterate aborigine is a mountain of culture. A whole mountain can be contained in the single note of a single song.

- From scratch, Cultural diversity is a built-in asset, for the individual and for the society.
- The global world is made of very local places, but it cannot evolve without metropolis. Metropolis is a virtual space which embraces our souls. As the French author Alphonse Allais, prince of the absurd, said once: "to solve the problems of big cities, you just need to move them in the countryside".
- Music is one of the best translating devices.

These few statements which became mine, proved in the following decades to constitute a good ground for my erratic dance, as I am facing you today, with the very improbable role to predict the future, and more specifically to have a view on the year 2020.

As a matter of fact, although it will be more global and transversal than today, the nature of the world seven years from now will probably not change drastically (though some isolated specific configurations will always be likely), unless some undesired global trauma occurs, which is still possible, unfortunately.

As far as I am personally concerned, considering my children and grand-children, and having experimented the limits of the so-called "pragmatism", I would definitely go for hyper-utopia.

Let me design what would be then my ideal cultural world:

- 1) Art practices would be mandatory in all primary schools
- 2) The knowledge of Arts would be considered an asset of primary importance in Curriculum Vitae.
- 3) Local development strategies would be based on creativity potential and every region in the world would find means, by itself or with the help of international or inter-regional cooperation, to develop its local creative industries, supporting therefore the employment of its resident artists, creating job opportunities, presenting to the rest of the World through a fair trade attitude, its specificities, its cultural diversity. It would therefore multiply diverse propositions on the global market.
- 4) There would be no more walls, or any form of antagonism, between professional artists and amateurs. The relation between audience, amateurs and professionals would be considered organic, and it would be impossible to treat one aspect without the others, in order to make the whole of it fruitful and dynamic.
- 5) All legal frameworks guaranteeing cultural diversity and protection against cultural hegemony would be firmly implemented, to begin with article 1 of the Declaration of Human Rights.
- 6) all kinds of incentives would be set up in order to promote funding for Culture and Arts.
- 7) European Union would take the lead on cultural development, in full respect of cultural diversity. Culture and Arts would no more be considered as tools of national prestige. The budget of the Creative Europe program would be tripled. Taking into account the impact of activities on Arts and Culture would be a condition to access all EU programs, as is the case today for environmental issues.
- 8) Blockbuster industries would be taxed for the benefit of research and development in the field of the Arts and Culture.
- 9) Conflict prevention and security policies would involve fully developed cultural sub-policies

Ladies and gentlemen, I am fully conscious that this is a very idealistic vision, and that seventy years instead of seven would be required.

However, what we can do together is to list the orientations we and the decision makers should choose very soon, in order to prepare the way to this miraculous equilibrium.

Which one will prevail on the other is something that will depend on global factors far beyond the limits of what is called here the cultural world. But in any case, as a soft power, and as the core element of community pride (all of this being much more than just a relaxing consumerist activity after a full day of work), Culture will be a determinant factor for governance in 2020. This must be prepared and carefully managed already now to appear fruitful when the time comes.

I pursue with a selection of possible choices, affecting the Cultural Development in general and the Music world in particular.

There is no doubt that the way we shall answer these questions will design two different worlds, two different ways of living together, of enjoying music together.

Targeting the top, or managing the penury, upgrading or downgrading?...

- 1) "upgrading" or "downgrading" the Human rights in general, the 2005 Unesco Convention on Cultural Diversity,

the 2007 Fribourg Declaration on Cultural Rights.

Article 1 of the Human Rights declaration says "all human beings are equal in dignity and in right". We should be all aware of this, as being "equal in dignity" means that there is no dominant culture. Will there be no more dominant music?

- 2) "upgrading" or "downgrading" liberalism which prevails today on the global market.

While they are today fiercely fighting each other, how in the future will local cultural industries be respected by global cultural industries? Will liberalism support local private initiatives, or contribute to the extension of hyper-concentrated monopolies? How common interest will harmoniously be considered by private benefits? In the music field, the main threat to local publishing companies, are de facto monopolies on distribution, communication, diffusion. In France, major companies, "the big 5", leave less than 10% of the market share to independent publishers, and a very few global companies are on the point to monopolize the live music touring system. These monopolistic attitudes are driven by private interests. What are the elements which would define common interest in the music field? How public authorities will implement this common interest?

- 3) "upgrading" or "downgrading" the dialogue for peace?

Will Cultural development be finally considered as a central achievement to guarantee peace keeping processes? Will military forces consider cultural expertise, or will they keep on crushing monuments, forbid songs, burn books and artworks?

In the recent decades, as an incentive, music has sometimes played a decisive role in the achievement of genocides. War songs are still very frequently used. Under which conditions can we imagine playing music as one of the best tools for dialogue and "equality in dignity"?

- 4) "upgrading" or "downgrading" heritage.

What will be the role of heritage in fuelling this common interest? It seems that the more we develop instant global communication, the more we develop a global amnesia which prevents us to gain benefits from past experiences. The recent heritage is vanishing, the official heritage seems to be fixed forever in a form which will remain eternal. Heritage is considered a flag. In fact, it should be a fertilizer.

Which heritage are we talking about?

The division between popular music and classical music "musiques savantes et populaires" is less and less relevant. Let us consider the growing interest of the electronic scene for classical heritage, the opening of music heritage venues to modern and popular trends, etc... Global communication does not reflect fully this new interactivity, because global communication is mostly dedicated to consumers categories, ages, styles, entertainment, wealth, etc... How much is "classical" music ready to provide "contents" to popular initiatives? Are "styles" under control of the musicians?

What is the heritage of Hip-Hop? What are the core values it will pass to the young fans? How to secure this transmission?

- 5) "upgrading" or "downgrading" the European project

how much and how well will it be achieved? Will it still be an arena for power struggle between member states, or will this be an agora for inter-regional fruitful exchanges?

Europe has not yet chosen between two models: model 1: the golden triangles model (for example Amsterdam/London/Paris) where all musical sources, decisions, communications will be concentrated, therefore attracting all young new players, artists or activists, leading to the cultural desertification of remote areas, or model 2: public policies to reinforce each human collectivity to play fully its role of "cultural source", of "music loud-speaker". Will Culture still remain an element of national prestige, or become a tool for local development on a global exchange?

- 6) "upgrading" or "downgrading" the old monopolies of the Western World?

Shall we not interfere in the current struggle which opposes new cultural global players (Bollywood, Nollywood, China, Brasil) to the old entertainment monopolies of the Western World? Do we have to save the latter?

As for television sit-coms, or low-level cinema production, the new electro-music from Nigeria (very well done one) is invading all African markets, replacing local musical industries. In Bamako night-clubs, less and less Bamako-produced music; it has been replaced by this global African music, finely produced by hip-hop masters from Los Angeles, and sold by very efficient Nigerian businessmen. Our charitable common clichés about grass-rooted African musics, all united to defend their identities, are totally disconnected from reality. Should we fight against this? If yes, why and how?

- 7) "upgrading" or "downgrading" technology?

Are we able to anticipate more unimaginable technological paradigms which may totally change what we call today cultural consumerism ? Are we entering the times of recycling the old-new technologies ? Is digital divide through society a growing reality ?

Modern technology is far from being passive. New tools are emerging every two months. Music Major companies have difficulties to control this fast progression. Are digital global companies (Google, Facebook, etc... and the telephone networks) the new music monopolies ? Are they the future music publishers? Or will these evolutions be a chance for local cultural industries? What will be the conditions for author's rights, then?

Ladies and Gentlemen, my conclusion is no divination.

In 2020, a very large amount of the global population will be under the age of 35, and they will not be European.

As any young person, these human beings will not accept a world without dreams, without challenges, without freedom.

The idea that everything has been made, has been chosen, has been already described is a perspective that I always refused at the time Lasse Hollmer welcomed me on Malmö docks. To my eyes, it carried the seeds of violence, the germs of authoritarianism.

It still does.

Autocrats pretend they know what is good for you.

This is exactly why, at this precise moment, I do not want to deliver any prediction.

As an accelerator for imagination, for projections, Culture development is the first tool to reinforce freedom, including the freedom of designing your future.

Patrice Meyer-Bisch, the brilliant Swiss academic who initiated the 2007 Declaration of Fribourg on Cultural Rights, said: "the connexion between individuals and cultural assets is the first factor of development".

Not only we have to target the top, but we have to look at the other side of the curtain.

Anthropologists believe that Mankind began to sing when it decided to look beyond the visible world, and this is exactly what you are going to do in the very next hours.

The answer is in the song.

Please do come back to me, to tell what the Future World will be made of.

Thank you for your attention.

Ferdinand Richard, November 8th, 2013

Deutsch

European Choral Association - Europa Cantat

Generalversammlung, Budapest, 8. bis 10. November 2013

„Wie steht es um die kulturelle Welt 2020“?

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich bin der European Choral Association - Europa Cantat, dem Netzwerk für Stimmen in Europa dafür dankbar, dass es der unbedeutenden Stimme eines ehemaligen Bassisten-Sängers-Managers einer obskuren Rockband aus den 70er und 80er Jahren, die Möglichkeit gibt heute vor Ihnen zu sprechen.

Während dieser Zeit, schleppte sich unser in die Jahre gekommener Citroen auf den kalten, tristen Straßen unseres Mutterkontinents von einem Klub zum anderen,

Auf sehr ähnliche Weise wie sich heute junge Hip-Hopper oder Elektromusiker verhalten, träumten wir damals davon, uns von der wie wir es nannten, fossilen Kultur unserer Eltern abzuspalten. Dieser Traum lag irgendwo an der Westküste der USA, wo junge Leute unseres Alters in Kommunen zusammenlebten, globale Musik vor großem Publikum spielten und eine intensive Freiheit erfuhren. Vollkommen unabhängig vom Rest der Welt und außerhalb des offiziellen Musikbusiness. Wir wollten Part einer globalen Jugend sein, so wie die anderen aussehen und uns

gewiss nicht mit irgendeinem nationalen Image identifizieren. Die einzige Art auf die wir uns beschrieben war, als riesige Community globaler Querdenker.

Als uns mein guter alter Freund Lasse Holmer, ein ausgezeichnete, leider vor ein paar Jahren verstorbener, Folk/Rock Musiker aus Uppsala/Schweden, das erste Mal einlud im Norden Europas zu spielen, hieß er uns am Hafen von Malmö willkommen. Mein zwei Jahre alter Sohn reiste mit uns, Touring war eine Familiensache.

Lasse umarmte mich, hieß mich herzlich willkommen und sagt: "Ich bin so glücklich dich zu sehen Kumpel, du siehst so französisch aus!"

Ich hatte das Gefühl mir würde der Himmel auf den Kopf fallen!

Aber in diesem Moment schossen mir sieben Gedanken durch den Kopf:

So wie die Farbe deiner Haut, deiner Haare und deiner Augen liegt deine Kultur in den Genen. Du wirst mit ihr geboren und du nimmst sie mit ins Grab.

Mein ideales Außenheim, mein geträumtes Kalifornien ist überall, nicht nur an der Westküste, und es ist von meinen Brüdern und Schwestern bewohnt, aber mein inneres Heim muss ein heimlicher Garten bleiben.

Jeden Identität ist ein reicher Mix aus Kulturen und hat nichts damit zu tun wie viele Bücher man gelesen hat oder wie viele CDs man besitzt. Sie hängt auch nicht mit dem Gleichgewicht zwischen innerem und äußeren Heim zusammen

Deshalb ist ein Kind, welches gerade zu sprechen beginnt ein Fluss von Kultur. Ein Aborigine der nicht lesen und schreiben kann, ist in Wirklichkeit ein Berg an Kultur. Ein ganzer Berg kann in einem einzigen Ton eines einzelnen Liedes enthalten sein.

Kultur ist von Anfang an ein Bonus kultureller Vielfalt, für das Individuum und die Gemeinschaft.

Die globale Welt besteht aus sehr lokalen Orten, kann sich aber ohne Metropolis nicht entwickeln. Metropolis ist ein virtuelle Ort der unsere Seelen umarmt. Wie der französische Schriftsteller Alphonse Allais, Prinz des Absurden, einst sagte, „um die Probleme von großen Städten zu lösen, muss man sie nur aufs Land verschieben“.

Musik ist das beste Übersetzungsgerät

Diese Überlegungen bewiesen sich in den nächsten Jahre als eine Art Grundsatz für meinen verworrenen Werdegang.

Und so stehe ich heute mit der unmöglichen Aufgabe vor ihnen, die Zukunft vorauszusagen oder um mich genauer auszudrücken, ihnen einen Blick auf das Jahr 2020 zu geben.

Obwohl die Welt in Zukunft globaler und transversaler sein wird, wird sich die Beschaffenheit dieser, außer es geschieht ein immer mögliches, unerwünschtes Unglück, in sieben Jahren nicht viel ändern (obwohl natürlich nicht alles genau beim Gleichen bleiben wird).

Was mich angeht würde ich, meine Kinder und Kindeskindern betreffend und von der Erfahrung ausgehend die ich mit den Einschränkungen der sogenannten Pragmatik habe, lieber eine Utopie mit meiner Ideal-Vorstellung zeichnen.

Lassen sie mich beschreiben wie meine ideale Kulturwelt aussehen würde:

- 1) Kulturelle Bildung mit Praxis wäre an allen Grundschulen verpflichtend
- 2) Kulturelles Fachwissen wäre von primärer Bedeutung im Lebenslauf
- 3) Lokale Entwicklungsstrategien würden auf Kreativität basieren und jede Region auf der Welt würde, selbständig oder mit Hilfe internationaler, beziehungsweise lokaler Kooperation, eine eigene kreative Industrie entwickeln und somit lokale Künstler unterstützen und diesen Arbeitsmöglichkeiten bieten. Genauso würde sie aber auch ihre Spezifität und die kulturellen Unterschiede zum Rest der Welt zeigen und somit die Vielfältigkeit des globalen Marktes stärken.
- 4) Es gäbe keine Mauern oder Gegensätze zwischen professionellen Künstlern und Amateuren. Die Beziehung zwischen Zuhörer, Amateur und Profi wäre organisch und es wäre unmöglich sich mit einem zu beschäftigen, ohne den andere mit in Betracht zu ziehen, womit dem ganzen ein gewisse Lebendigkeit und Dynamik eigen würde.
- 5) Alle Bestimmungen, welche die Vielfalt der Kultur gewährleisten und diese gegen Vorherrschaft beschützen, wären ausdrücklich umgesetzt, angefangen mit Artikel 1 der Menschenrechtserklärung
- 6) es gäbe alle möglichen Initiativen um Kunst und Kultur finanziell zu unterstützen.
- 7) Die Europäische Union würde die Führung bei der Unterstützung von kultureller Entwicklung übernehmen und dabei die Vielfalt berücksichtigen. Kultur und Kunst würden nicht mehr als nationales Prestige angesehen. Das Budget des EU Programms Kreatives Europa würde verdreifacht. Auch wäre die Berücksichtigung von Kunst und Kultur Bedingung für die Förderung bei allen EU Programmen, wie es heute schon mit Umweltangelegenheiten der Fall ist.

-8) Die Blockbuster Industrie würde zugunsten von Forschung und Entwicklung im Kulturbereich besteuert.

-9) Konfliktprävention und Sicherheitspolitik würden komplett entwickelte Kulturunterstrategien enthalten.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass dies ein sehr ideelle Vorstellung darstellt und dass siebzig anstatt von sieben Jahren vonnöten wären um diese zu realisieren.

Aber wie auch immer, was wir zusammen tun können, ist ein Liste mit Orientierungen zu erstellen, nach denen wir und die Entscheidungstreffenden uns richten sollten, um den Weg für dieses wunderbare Gleichgewicht zu bereiten.

Welche dieser Ideen sich durchsetzen werden, hängt von globalen Faktoren ab, welche viel weitreichender sind als die Maßstäben unsrer so genannten, kulturellen Welt. Fest steht jedoch, dass die Kultur (welche mehr darstellt als ein einfaches, entspannendes Konsumgut nach der Arbeit), als „weiche Macht“ und als Kernelement von gemeinschaftlichem Stolz, einen entscheidenden Faktor bei der Regierungsführung in 2020 spielen wird. Das muss jetzt schon vorbereitet und mit Sorgfalt organisiert werden, um dann zum richtigen Zeitpunkt Früchte zu tragen.

Ich fahre nun mit einer Auswahl möglicher Entscheidungen fort, welche die kulturelle Entwicklung im Allgemeinen und speziell die Musikwelt betreffen. Es steht außer Frage, dass die Art und Weise auf die wir die folgenden Fragen beantworten, zwei verschiedene Welten gestalten wird, zwei verschiedenen Wege zusammenzuleben und zwei verschiedene Wege, Musik zusammen zu genießen.

Die Spitze als Ziel zu haben, oder die Basis zu kontrollieren, Aufwertung oder Abwertung?...

-1) Aufwertung oder Abwertung der Menschenrechte im allgemeinen sowie der 2005 UNESCO Konvention zur kulturellen Vielfalt und der Erklärung zu den Kulturrechten, Freiburg 2007.

Artikel 1 der Menschenrechtserklärung besagt „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ Wir sollten uns darüber im klaren sein, dass „gleich an Würde“ auch bedeutet dass es keine dominante Kultur gibt. Wird es keine dominante Musik mehr geben?

-2) Aufwertung oder Abwertung von Liberalismus, welcher den globalen Markt heute beherrscht.

Beängstigt bekämpfen wir uns heute gegenseitig und fragen uns wie die lokale Kulturindustrie in Zukunft von der globalen respektiert wird.

Wird der Liberalismus lokale, private Initiativen unterstützen, oder zur Erweiterung von hyper-konzentrierten Monopolen beitragen? Wir fragen uns wie allgemeine Interessen harmonievoll von privaten Vorteilen berücksichtigt werden können.

Im Musikgeschäft sind die größte Gefahr für lokal vertreibende Verlage de facto Monopole im Vertrieb, der Kommunikation und der Diffusion. In Frankreich lassen die Hauptfirmen, „die großen 5“, den unabhängigen Verlegern weniger als 10% vom Marktanteil übrig und wenige globale Firmen sind dabei, das Live-Touring Geschäft zu monopolisieren. Diese Monopol-Einstellung wird von privaten Interessen vorangetrieben. Was sind die Komponenten, welche das allgemeine Interesse im Musikbereich beschreiben? Wie werden die öffentlichen Behörden mit diesem Interesse umgehen?

-3) Aufwertung oder Abwertung des Friedens-Dialogs

Wird kulturelle Entwicklung endlich als zentrale Errungenschaft anerkannt, welche einen Friedenserhaltungsprozess garantieren kann? Werden Militärkräfte kulturelle Fachkräfte zu Rate ziehen oder werden sie fortfahren, Monumente niederzureißen, Lieder zu verbieten, Bücher zu verbrennen und Kunstwerke zu zerstören?

In den vergangenen Jahrzehnten hat Musik manchmal eine entscheidende Rolle als Ansporn zu Völkermorden gespielt. Kriegslieder werden immer noch sehr häufig benutzt. Unter welchen Bedingungen können wir uns vorstellen, Musik als eines der besten Werkzeuge für den Friedensdialog und die „Gleichheit in Würde“ zu verwenden?

-4) Aufwertung oder Abwertung von Kulturerbe

Welche Rolle spielt das Kulturerbe beim Vorantreiben jener Entscheidungen? Es scheint so als würde sich desto mehr sich die globale Kommunikation entwickelt, umso mehr eine globale Amnesie entwickeln, welche uns daran hindert von vergangenen Erfahrungen zu profitieren. Das eigentliche Erbe verschwindet, während sich ein neues Erbe entwickelt. Kulturerbe wird als ein Aushängeschild angesehen wobei es doch eigentlich als Saatgut dienen sollte.

Über welches Erbe wir reden?

Der Unterschied zwischen populärer Musik und klassischer Musik verliert immer mehr an Relevanz. Bedenken wir das wachsende Interesse an der elektronischen Musikszene in Bezug auf das klassische Kulturerbe, das Öffnen von Räumen des Kulturerbes für moderne und populäre Trends, usw. Globale Kommunikation kann diese neue Interaktivität nicht komplett darstellen, da sie sich immer an bestimmte Gruppen wendet, getrennt nach Kategorien, Alter, Stilen, Unterhaltung, Wohlstand, usw.... Wie sehr ist die „klassische“ Musik also bereit, „Inhalte“ für populäre Initiativen bereitzustellen? Unterliegen Stile der Kontrolle des Musikers? Wie definiert sich das Kulturerbe von Hip-Hop? Was sind die Grundwerte die es jungen Fans vermittelt? Wie kann man die Weitergabe dieser Werte sichern?

- 5) Aufwertung oder Abwertung des Projekts Europa

In wie weit und wie gut kann es erreicht werden? Wird das „Projekt Europa“ immer noch eine Arena für Machtkämpfe zwischen Mitgliedsstaaten sein, oder wird es ein Agora für interregionalen, fruchtbaren Austausch bilden?

Europa hat sich noch nicht auf eins von diesen zwei Modellen einigen können:

Modell 1: Das Modell „Goldenes Dreieck“ (zum Beispiel Amsterdam/London/Paris), bei dem alle Musikquellen, Entscheidungen und die Kommunikation konzentriert werden und somit junge Künstler, Musiker und Aktivisten dorthin gezogen werden. Dies würde zu einer Verwüstung entlegenerer Gegenden führen.

Oder aber Modell 2: Öffentliche Gesetzgebung zur Unterstützung von einzelnen Gruppierungen damit diese in der Kulturwelt ihre Rolle als „Kulturquelle“ oder „musikalische Lautsprecher“ spielen können. Wird Kultur weiter ein nationaler Prestigeartikel bleiben oder ein Werkzeug zur lokalen Entwicklung zum globalem Austausch werden?

-6) Aufwertung oder Abwertung von alten Monopolen in der westlichen Welt

Sollen wir eingreifen in das Ringen von neuen globalen Mitstreitern (Bollywood, Nollywood, China, Brasilien) mit den alten Unterhaltungsmonopolen der westlichen Welt? Müssen wir letztere retten?

Ein Beispiel: Genauso wie bei Tv Sit-Coms, oder low-budget Kino Produktionen, erobert (sehr gut produzierte) Elektromusik aus Nigeria die afrikanischen Märkte und ersetzt die lokale Musikindustrie. In Nachtclubs in Bamako findet man immer weniger in Bamako produzierte Musik - sie wurde von globaler afrikanischer Musik ersetzt, welche von Hip-Hop Meistern aus Los Angeles produziert und von sehr effizienten nigerianischen Geschäftsmännern verkauft wird. Unsere nachsichtigen allgemeinen Clichés von afrikanischer Musik an der Basis, die sich vereint um ihre Identität zu verteidigen sind von der Realität weit entfernt. Sollten wir dagegen vorgehen? Wenn ja, dann wie und warum?

-7) Aufwertung oder Abwertung von Technologie

Sind wir in der Lage, heute unvorstellbare technologische Fortschritte zu erahnen, welche den kulturellen Konsum wie wir ihn heute kennen total verändern könnten? Betreten wir die Zeit der Wiederverwertung von alten-neuen Technologien? Ist digitale Spaltung in der Gesellschaft eine wachsende Realität?

Modern Technologie ist weit davon entfernt passiv zu sein. Alle zwei Monate erscheinen neue Errungenschaften. Selbst große Musikfirmen haben Probleme damit diesen schnellen Fortschritt zu kontrollieren. Sind digital, globale Firmen (Google, Facebook, usw.... sowie die Telefonanbieter) die neuen Musikmonopole? Sind sie die Musikverleger der Zukunft? Oder werden diese Veränderungen eine Chance für lokale Musikverleger darstellen? Was werden dann die Bedingungen für Autorenrechte sein?

Meine Damen und Herren, mein Schlussfolgerung ist keine Prophezeiung.

2020 wird ein sehr großer Teil der Weltbevölkerung unter 35 und nicht europäisch sein.

Wie jeder junge Mensch werden diese Leute keine Welt ohne Träume, ohne Herausforderungen und ohne Frieden akzeptieren.

Die Idee, dass alle schon gemacht wurde, alles beschlossen wurde und alles schon beschrieben wurde, ist eine Perspektive, welche ich selber ablehnte, als mich Lasse Holmer in Malmö willkommen hieß. In meinen Augen trug sie den Samen zur Gewalt und die Keime der Autorität in sich.

Und das tut sie immer noch.

Autokraten tun so, als wüssten sie was gut für dich ist.

Das ist der Grund, weshalb ich heute keine Vorhersage abgeben will.

Als ein „Beschleuniger“ für die Vorstellungskraft und Projektionen dient die kulturelle Entwicklung als das erste Werkzeug zur Stärkung des Friedens, inklusive der Freiheit seine Zukunft zu gestalten.

Patrice Meyer-Bisch, die brillante Schweizer Akademikerin, welche die Freiburger Erklärung der kulturellen Rechte ins Leben rief sagte: „Die Verbindung zwischen Individuen und kulturellem Eigentum ist der erste Faktor der Entfaltung.“

Wir müssen uns nicht nur auf die Spitze konzentrieren sondern auch die andere Seite des Vorhangs betrachten.

Anthropologen glauben, dass die Menschheit zu singen begann, als sie entschied über die sichtbare Welt hinauszublicken und das ist genau das was wir in den nächsten Stunden tun werden.

Die Antwort liegt im Lied.

Bitte wenden sie sich an mich um mir mitzuteilen, wie die Welt der Zukunft aussehen wird.

Ich danke ihnen für ihre Aufmerksamkeit,

Ferdinand Richard, 8. November, 2013.

Français

European Choral Association - Europa Cantat Assemblée Générale, Pécs, 8 novembre 2013. Discours introductif, Ferdinand Richard

"Où sera le monde culturel en 2020?"

Mesdames et messieurs,

Je suis très reconnaissant à European Choral Association - Europa Cantat, le réseau des Voix, de laisser aujourd'hui un espace privilégié (mais risqué) à la petite voix du bassiste-chanteur-manager que j'ai été au sein d'obscurs groupes de rock dans les années 70 et 80.

Durant ces années, d'un club à l'autre, notre petit fourgon Citroën hors d'âge sillonnait tranquillement les autoroutes de notre mère-continent.

Exactement identique à celui des jeunes hip-hopers ou electro-djs d'aujourd'hui, notre comportement était le fruit d'un rêve, celui de s'extraire définitivement de la culture de nos parents, à nos yeux fossilisée.

Le rêve se situait quelque part sur la Côte Ouest des USA, où des jeunes de notre âge pouvaient vivre en communauté, jouer un rock universel pour des foules immenses, en dehors du monde officiel, en dehors du business officiel, en expérimentant une liberté totale.

Nous voulions être partie intégrante de la jeunesse du monde, ressembler aux autres, et certes pas véhiculer la moindre référence nationale. Pour nous, la seule possibilité de nous définir était de nous assimiler à la vaste communauté des vagabonds du monde.

La première fois que mon vieil ami Lasse Holmer de Uppsala en Suède, un musicien folk/rock exceptionnel qui a malheureusement disparu il y a quelques années, nous invita pour notre première tournée dans les pays nordiques, il nous accueillit sur les quais de Malmö. Nous sortions juste du ferry-boat. Mon fils alors âgé de deux ans voyageait avec nous. Les tournées musicales étaient notre style de vie.

Très chaleureusement, Lasse me prit dans ses bras, et dit: "Je suis si content de vous voir ici, les amis, vous avez l'air si français !".

Le ciel me tomba sur la tête, j'étais sous le choc !

Mais à cet instant précis, simultanément, sept pensées illuminèrent mon esprit:

- De même que la couleur de votre peau, de vos cheveux, ou de vos yeux, la Culture appartient à votre AND. Vous naissez avec, vous mourez avec.
- Ma maison extérieure idéale, ma Californie rêvée, est partout, en tous lieux, et pas seulement sur la Côte Ouest, et elle est peuplée de mes frères et sœurs, mais maison intérieure reste un jardin secret.
- Chaque identité est un riche mélange culturel, et cela ne dépend pas du nombre de livres ou de Cds que vous possédez. Cela dépend aussi de l'équilibre que vous entretenez entre votre maison externe et votre maison

interne.

- Par conséquent, un enfant qui apprend à parler est une rivière de Culture. Un aborigène illettré est une montagne de Culture. Et une montagne entière peut se glisser dans une seule note d'une seule chanson.
- Originellement, la Diversité Culturelle est un atout organique, pour l'individu comme pour la société.
- Le monde est construit à partir de petites localités, mais il ne peut évoluer sans la Metropolis. La Metropolis est un espace virtuel qui embrasse nos âmes. Comme l'auteur français Alphonse Allais, prince de l'absurde, le disait: "Pour résoudre les problèmes des villes, il suffit de les transporter à la campagne".
- La musique est un des meilleurs outils de traduction.

Ces quelques vérités qui sont devenues miennes ont confirmé au fil du temps leur capacité à constituer la base de mon erratique itinéraire, alors que je vous fais face aujourd'hui, avec le projet très improbable de vous prédire le futur, en particulier l'année 2020.

A vrai dire, bien que plus global et plus transversal qu'aujourd'hui, la nature du monde culturel dans les sept ans qui viennent ne changera probablement pas radicalement (à l'exception peut-être de quelques situations très spécifiques), à moins qu'un traumatisme global non-désiré surgisse, ce qui, malheureusement, reste toujours possible.

En ce qui me concerne, considérant mes enfants et petits-enfants, et ayant expérimenté les limites de la dictature du pragmatisme, je choisirais la voie de l'hyper-utopie.

Permettez moi de tenter la description de mon monde culturel idéal en 2020:

- 1) les pratiques artistiques seraient obligatoires dans toutes les écoles primaires.
- 2) La connaissance des Arts serait considérée un atout majeur dans le Curriculum
- 3) Les stratégies de développement local seraient basées sur le potentiel créatif, et chaque région du monde trouverait, seule ou avec l'aide de la coopération internationale ou inter-régionale, les moyens de développer ses industries culturelles locales, soutenant par conséquent l'emploi de ses artistes résidents, entraînant des emplois dans d'autres secteurs, adressant au reste du monde, à travers un échange équitable, ses spécificités, sa diversité culturelle. Ce serait une multiplication des propositions culturelles sur le marché global.
- 4) Il n'y aurait plus de barrière, plus d'antagonisme sous aucune forme, entre artistes professionnels et amateurs. La relation entre public, amateurs, professionnels serait considérée génétique, et il serait impossible de traiter un aspect sans traiter les autres, de manière à rendre cette relation productive et dynamique.
- 5) Tous les dispositifs légaux existants destinés à garantir la diversité culturelle et la protection contre les hégémonies culturelles seraient sérieusement activés, à commencer par l'article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
- 6) Toutes sortes d'incitation seraient activées pour soutenir le financement de la Culture et des Arts.
- 7) L'Union Européenne prendrait l'initiative du développement culturel, dans le respect total de sa diversité. La Culture et les Arts ne seraient plus considérés comme des outils du prestige national. Le budget de Creative Europe serait triplé. La prise en compte de l'impact sur les Arts et la Culture de toutes activités serait une condition impérative de l'accès aux programmes de soutien de l'Union, comme cela est déjà le cas pour les questions environnementales.
- 8) Les industries globales des Loisirs seraient taxées au bénéfice de la Recherche et développement dans le champs des Arts et de la Culture
- 9) La prévention des conflits et les politiques de sécurité intégreraient pleinement des éléments politiques culturelles.

Mesdames et Messieurs, je suis tout à fait conscient que cet espoir est très idéaliste, et qu'il faudrait plutôt soixante dix ans et non pas sept pour le réaliser.

Cependant, ce que nous pouvons faire ensemble, c'est lister les orientations et les décisions que nous et nos décideurs devrions choisir rapidement, de manière à préparer la réussite de ce miraculeux équilibre.

Quelle option prévaudra sur l'autre dépend de facteurs globaux qui dépassent largement ce que nous appelons ici le monde culturel. Mais dans tous les cas, en tant que pouvoir d'influence, en tant qu'élément central de la fierté des populations (tout ceci dépassant largement l'idée de simple activité relaxante après une journée de travail bien remplie), la Culture sera un facteur déterminant pour la gouvernance en 2020. Dès maintenant, ceci doit être préparé, et soigneusement canalisé, de manière à produire tous ses fruits quand le moment sera venu.

Je vais poursuivre ici avec une sélection de choix possibles, affectant le développement culturel en général, et le monde de la Musique en particulier.

Il ne fait aucun doute que la manière dont nous répondrons à ces questions dessinera deux mondes différents, deux manières de vivre ensemble, deux manières de profiter de la musique ensemble.

Viserons nous le sommet, ou gérerons nous la pénurie ? Améliorer, ou dégrader ?

- 1) Améliorer ou dégrader les Droits de l'Homme en général, la Convention UNESCO de 2005 sur la Diversité Culturelle, la Déclaration de Fribourg de 2007 sur les Droits Culturels ?

L'article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dit que "tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit". Prenons bien soin de cet article, car "être égal en dignité" veut dire qu'il n'y a pas de culture dominante. N'y aura-t-il plus de musique dominante ?

- 2) Améliorer ou dégrader le libéralisme qui prévaut aujourd'hui dans le marché global

Alors qu'ils se combattent violemment aujourd'hui, comment, dans le futur, les industries culturelles globales respecteront les industries culturelles locales ? Le libéralisme choisira-t-il de soutenir des initiatives privées locales, ou bien contribuera-t-il à l'extension des monopoles hyper-concentrés ? Comment l'intérêt général sera-t-il harmonieusement considéré par les bénéficiaires privés ? Dans le champs musical, la principale menace pour les éditeurs privés locaux sont les monopoles de fait imposés par la distribution, la communication, la diffusion. En France, les major compagnies (the big 5) ne laissent que moins de 10% de parts de marché aux éditeurs indépendants, et un nombre très limité de compagnies globales commencent à monopoliser le système des tournées de concerts. Ces attitudes monopolistiques sont conduites par des intérêts privés. Quels sont les éléments qui pourraient définir l'intérêt général dans le champs de la musique ? Comment les autorités publiques pourraient assurer cet intérêt général ?

- 3) Améliorer ou dégrader le dialogue pour la paix ?

Le développement culturel sera-t-il enfin considéré comme un outil essentiel pour garantir les processus de paix et de médiation ? Les forces militaires vont-elles enfin respecter l'expertise culturelle, ou continueront-elles à détruire le patrimoine, interdire les chansons, brûler les livres et les œuvres d'art ? Dans les dernières décennies, la musique a parfois joué le rôle d'incitateur dans l'exécution de génocides. Encore aujourd'hui, dans de nombreux endroits du monde, les chants de guerre résonnent. Quelles sont les conditions pour que la musique soit considérée comme un des meilleurs outils pour le dialogue et "l'égalité en dignité" ?

- 4) Améliorer ou dégrader le patrimoine:

Dans la réalisation de l'intérêt commun, quel sera le futur rôle du patrimoine ? Il semblerait que plus nous multiplions la communication globale instantanée, plus nous développons une amnésie globale nous privant des bénéfices des expériences passées. Le patrimoine récent disparaît, le patrimoine officiel se fige pour l'éternité. Nous le brandissons comme un drapeau, alors qu'il est avant tout un engrais.

Mais de quel héritage parlons-nous ?

La séparation entre musiques classiques et populaires est de moins en moins acceptable. Regardons l'intérêt grandissant de la scène des musiques électroniques pour la musique classique, l'ouverture de plus en plus fréquente des scènes classiques aux tendances populaires et modernes, etc... La communication globale ne répercute pas ces nouvelles interactivités, car elle s'attache d'abord à classer des catégories de consommateurs, d'âges, de styles, de loisirs, de richesse, etc...

Jusqu'à quel point la musique "classique" est-elle prête à servir de "source" aux émergences populaires ? La question du "style" est-elle contrôlée par les musiciens eux-mêmes ? Quel est l'héritage du hip-hop ? Comment ses valeurs de base se transmettent-elles ? Comment sécuriser cette transmission ?

- 5) Améliorer ou dégrader le projet européen:

Jusqu'à quel point et avec quel niveau de qualité sera-t-il achevé ? Restera-t-il une arène où s'affrontent les intérêts des états-membres, ou sera-t-il enfin l'agora où se décident des échanges inter-régionaux fructueux ?

L'Europe n'a toujours pas fait son choix entre deux modèles: le premier, qui prévaut aujourd'hui, celui des "triangles d'or" (par exemple Amsterdam/Londres/Paris), où toutes les sources musicales, les décisions, les communications, etc... sont concentrées, attirant par conséquent tous les talents émergents, artistes ou opérateurs, conduisant de fait à la "désertification culturelle" des périphéries, ou bien le deuxième modèle, celui des politiques publiques renforçant chaque collectivité humaine afin que chacune puisse jouer son rôle de "source culturelle", de "haut-parleur". La Culture sera-t-elle cantonnée à n'être qu'un outil au service du prestige national, ou deviendra-t-elle un instrument du développement local au sein des échanges globaux ?

- 6) Améliorer ou dégrader les vieux monopoles du Monde occidental?

Devons-nous intervenir dans la féroce lutte actuelle qui oppose les nouveaux opérateurs culturels globaux (Bollywood, Nollywood, la Chine, le Brésil, etc...) aux anciens monopoles occidentaux des Loisirs? Avons-nous l'obligation de sauver ces derniers ?

Par exemple, de même que pour les séries télévisées, ou la production cinématographique de basse qualité, la nouvelle musique électronique du Nigeria (très professionnelle) envahit actuellement les marchés africains, supplantant les industries musicales locales. Dans les boîtes de nuit de Bamako, on entend de moins en moins de musiques produites à Bamako. Elles sont progressivement remplacées par cette musique africaine globale, finement produite par les maîtres du hip-hop de Los Angeles, et vendue par de très efficaces businessmen nigériens. Nos clichés idéalistes sur la solidarité culturelle et musicale entre musiques africaines "traditionnelles" sont totalement déconnectés de la réalité. Devrions-nous participer à ce combat ? Si oui, pourquoi, et comment ?

- 7) Améliorer ou dégrader la technologie ?

Sommes-nous capables d'anticiper encore des paradigmes technologiques inimaginables, qui pourraient changer radicalement ce que nous appelons aujourd'hui la consommation de biens culturels ? Entrons-nous dans un temps où l'on recyclera les "vieilles nouvelles technologies" ? La fracture digitale va-t-elle s'agrandir ? Comme chacun sait, la technologie moderne est loin d'être passive. De nouveaux outils émergent tous les deux mois. Les majors compagnies de la musique ont du mal à contrôler cette progression rapide. Les compagnies de l'e-communication (Google, Facebook, etc... et les réseaux de téléphonie mobile) seront-ils les nouveaux monopoles de la musique ? Ou bien ces évolutions représenteront-elles une chance pour les industries culturelles locales ? Et quelles seront alors les conditions du droit d'auteur ?

Mesdames et Messieurs, mes conclusions ne seront pas de l'ordre de la divination.

En 2020, une très grande proportion de la population globale sera âgée de moins de 35 ans, et la plupart ne seront pas européens.

Comme toutes les jeunes personnes, ces êtres humains n'accepteront pas un monde sans rêves, sans objectifs, sans libertés.

L'idée que tout a été fait, choisi, décrit, est une perspective que je refusais déjà lorsque mon ami Lasse Hollmer m'accueillait sur les quais de Malmö. A mes yeux, elle véhiculait les graines de la violence, les germes de l'autoritarisme.

Elle le fait toujours.

Les autocrates prétendent savoir ce qui est bon pour vous.

C'est très précisément, en ce moment exact, la raison pour laquelle je ne saurais et ne voudrais délivrer aucune prédication.

En tant qu'accélérateur pour l'imagination, pour la projection, le développement culturel est le premier outil de renforcement de la paix, et la garantie de la liberté de choisir son futur.

Patrice Meyer-Bisch, le brillant universitaire suisse, qui initia en 2007 la Déclaration de Fribourg sur les Droits Culturels, dit: "La connexion entre les personnes et les domaines culturels est le premier facteur de développement".

Non seulement nous devons viser le sommet, mais nous devons aussi prendre conscience de ce qui se trouve derrière le rideau.

Les anthropologues pensent que l'Humanité a inventé le chant lorsqu'elle a eu besoin de comprendre ce qui se passait au-delà du monde visible, et c'est exactement ce que vous aller faire dans les prochaines heures.

La réponse est dans la chanson.

S'il vous plaît, revenez alors vers moi, pour me dire de quoi sera fait le monde de demain.

Je vous remercie de votre attention.

Ferdinand Richard, 8 novembre 2013