1 sur 14

Sociologie de l’art et de la culture

INTRODUCTION, POLITIQUES CULTURELLES : DÉMOCRATISATION CULTURELLE OU DÉMOCRATIE CULTURELLE

Zoom :

Évaluation : partiel, question de dissert

Pratiques culturelles : permet de croiser et confronter différentes approches sociologiques I. La culture et l’intervention de l’État

Les missions du ministère de la culture : favoriser l’entretien du patrimoine et la création culturelle, et favoriser l’accès du peuple à la culture.

La culture, selon V. Dubois est peu à peu devenue une **catégorie légitime de l’intervention publique**.

Plusieurs justifications sont avancées par rapport aux politiques interventionnistes dans le domaine de la culture :

- **Sur le plan politique** : retombées positives, développer la culture va de pair avec l’amélioration de la qualité de vie, idée que la culture est facteur de cohésion (créer du lien social). De plus, la vie culturelle est une source de prestige sur la scène internationale - **Sur le plan économique** : les dépenses culturelles peuvent être des sources de richesse à long terme. Le soutien à la création artistique a des conséquences indirectes sur les industries culturelles. De plus, l’art et la culture contribuent au tourisme (donc source de revenus et de prestige).

La question du tourisme permet de voir les enjeux économiques et les retombées sociales : les musées relèvent de plus en plus à la fois des politiques culturelles, de la politique sociale ou de la politique de la ville.

Le tourisme comme élargissement des motivations de la fréquentation des musées : la conquête de nouveaux publics n’est pas seulement valorisée en soi ou par rapport à un objectif de démocratisation de la culture. Un point central dans les politiques de rénovation urbaine ou du point de vue de développement économique

On oppose deux grand modèles sur les formes de politiques culturelles :

- **Modèle anglo-saxon** : peu interventionnisme, encourage le mécénat - **Modèle français ou d’Europe du Sud** : interventionniste, des financements récurrents

Le mécénat : mode de financement principal dans les pays anglo-saxons. Les mécènes ont intérêt à privilégier les projets à forte visibilité.

L’existence d’un ministère dédié à la culture = spécificité française (budget d’1,1% du budget du gouvernement).

En France depuis le 20ème siècle, l’État intervient. Néanmoins, il y a des inflexions très nettes (création du ministère des Affaires culturelles et l’arrivée de la Gauche au pouvoir en 1981). En France, les dons aux organismes sont généralement exonérés d’impôts pour encourager.

2 sur 14

II. La politique culturelle en France : de la démocratisation à la démocratie culturelle

Création du ministère des affaires culturelles en 1956, confié à la direction d’André Malraux. Ce ministère rassemble des domaines avant dispersé : les arts et les lettres relevaient de l’éducation et le cinéma de l’industrie.

Décret du 24 juillet 1959 créant le ministère des Affaires Culturelles : « *mission de rendre accessible les oeuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de français* ». **Ce ministère se donne donc pour mission de permettre à tous d’accéder à la culture, mais avec une forme de hiérarchisation.**

Cette création contient une vision de la **démocratisation de la culture** : en définissant le rôle du ministère, il s’agit de permettre l’accès à la culture « légitime » (référence indirecte à Bourdieu).

Permettre l’accès du plus grand nombre à la « haute culture » : déploiement des centres dramatiques, ouverture des Maisons de la Culture et création des comités régionaux des affaires culturelles

—> illustrent un effort d’irrigation du territoire axée sur les « arts nobles »

Dans ce que dit Malraux, l’action culturelles doit être fondée sur le « choc esthétique », qui consiste à croire aux qualités intrinsèques de l’oeuvre pour procurer une émotion au public, sans médiation. Il y a un esprit de « mission civilisatrice », **étendre à tous la culture considérée comme légitime**, à la fois au niveau social et géographique.

1968 est une date marquant la critique de la démocratisation culturelle : valorisation culturelle éloignée de toute institutionnalisation de la culture.

L’arrivée de la Gauche au pouvoir : la culture est affichée comme une **priorité** par François Mitterand, qui lance de grands travaux (Grand Louvre, Opéra Bastille, Cité de la musique…). Il double le budget accordé à la culture. Il y a une extension de l’intervention culturelle publique à des domaines comme les pratiques amateurs, les genres dits « mineurs », et les industries culturelles.

—> L’accent est mis sur **l’innovation**, la **création** et le **pluralisme**, à l’opposé de la conception universaliste et édifiante de la culture défendue par Malraux. Valorisation de la figure de l’artiste, du créateur…

Jack Lang ajoute une **dimension événementielle et festive** à la célébration de la culturelle par la création de la Fête de la musique, la Fête du cinéma, les Journées du Patrimoine….. Les années Lang peuvent être vues comme un « tournant gestionnaires » car **la culture est considérée comme un gisement d’emplois**, et donc un allié face à la crise.

—> Émergence des métiers de la médiation, formation de professionnels qui s’occupent du lien entre publics et structures artistiques

On pense donc dans ce contexte de la Gauche, que il faut développer un goût et un oeil vis à vis de la culture, contrairement à la vision de ce qu’on trouvait chez Malraux, qui considérait que le choc esthétique serait instantané.

III. Un loisir d’exception : la fréquentation des musées et les effets de la gratuité

En 2003, plus de 55% des français ont visité au moins un musée / expo / monument historique dans l’année. Le pourcentage est assez similaire des les autres pays européens, mais avec des pratiques très hétérogènes.

Des variables influencent la fréquentation des musées. Ce type de « sorties » (avec théâtre, etc) est réservé à certaines personnes et les pourcentages sont parlant). Le travail de Bourdieu et Darbel en 1966 est fondateur et les conclusions tirées ont peu d’évolutions depuis les années 60. Selon eux, il y aurait une surreprésentation des classes supérieures et une sous-représentation **des classes populaires.**

3 sur 14

Les facteurs sociaux et la fréquentation des musées, dans *Sociologie des pratiques culturelle*s de Coulangeon : - **Effet de revenu** : quel que soit le musée, plus le revenu est faible, plus la probabilité chute de visiter le musée - **Niveau de diplôme** : effet plus prononcé pour les musées d’art contemporain et classiques - **Catégories socioprofessionnelle** : pas d’effet sur la fréquentation de tous les musées, mais effet important pour la fréquentation d’un musée classique ou contemporain

—> Explication : la fréquentation d’un musée d’art classique/contemporain repose sur des habitudes culturelles forgées et transmises en dehors de l’école, dans la sphère familiale. Il n’y a pas d’effet sur les autres musées, cela illustre la « bonne volonté culturelle ».

La fréquentation des musées est un objet exemplaire pour penser les pratiques culturelles au-delà des inégalités économiques.

Les effets de la gratuité : vers une démocratisation.

Référence : « *La gratuité dans les musées et monuments en France : quelques indicateurs de mobilisation des visiteurs* », Culture étude, 2009

Il y a différentes formes de gratuité : occasionnelle, permanente et régulière.

En 2008, on a fait l’expérience de rendre gratuit quatorze musées et monuments. La fréquentation aurait augmenté de 50% en moyenne par rapport à l’année précédente. La gratuité aurait donc un effet direct sur la fréquentation des musées.

—> Les auteurs posent plusieurs questions à partir de cette observation

Fréquentation : en fonction de la taille, l’augmentation est plus ou moins importante. Pour les musées accueillant moins de 20milles visiteurs/semestre, augmentation entre 90 et 120% mais pour ceux accueillant plus de 100milles visiteurs/semestre, augmentation entre 20 et 40%.

La gratuité est-elle un motif pour visiter un musée/monument : la gratuité est rarement mentionnée comme une raison pour visiter le musée (4% des visiteurs au UK citent cette raison) Il y a trois profils : - **Visiteurs mobilisés** (connaissance de la gratuité et cela a constitué une motivation : 47% - **Visiteurs non motivé**s (gratuité n’est pas motivation) : 17% - **Visiteurs pas informés** (pas au courant gratuité) : 36% De plus, deux tiers des visiteurs ne connaissent pas ou peu les mesures de gratuité proposées à certaines catégories de public.

—> Chez les jeunes, il y a une « culture de la gratuité » : ce sont les mieux informés et participent fréquemment à des évènements gratuits.

Limites de l’enquête : comparaison avec l’année précédente difficile, ce n’est pas une enquête longitudinale mais une comparaison de deux photographies

Conclusion

La démocratisation et démocratie culturelles : deux logiques d’action publique très différentes Un débat qui se retrouve sur d’autres sujets : exemple de la lecture à l’école (que lire ?) Des points de convergence existent néanmoins entre les différents modèles, notamment le fait que les différents gouvernements s’accordent sur l’idée de préserver les éléments culturels.

4 sur 14

SÉANCE DU 09/02 - L’ART ET LA SOCIÉTÉ, OU L’ART REFLET DE LA SOCIÉTÉ

Dans le terme « Culture », les anthropologues (Boas, Tylor) insistent sur un ‘tout’ hétérogène qui englobe tout.

INTRODUCTION

Pour Malraux, l’art et la culture sont porteurs d’un message universel. Cette vision est rejetée et on (les sociologues dont on va parler) voit l’art comme une production qui s’inscrit dans la société (préoccupations, mais aussi une ‘mentalité collective’).

—> **On perçoit l’art comme le reflet de conditions sociales, économiques, politiques… L’art est appréhendé comme la conséquence ou un effet du développement social et économique**

La question est donc quels sont les ‘arts’ et les ‘genres’ qui ont cet effet ? Il y a plusieurs manières d’y répondre : s’interroger sur un cas (un film, un ouvrage…) ou questionner la production artistique d’une période historique.

—> Trois pistes : la littérature, le cinéma et les séries tv

LE RAPPROCHEMENT ENTRE LITTÉRATURE ET SOCIOLOGIE

Il y a des mouvements littéraires et artistiques qui ont pour vocation de décrire une réalité sociale (le réalisme en littérature, cf. Balzac).

Le cas ‘Houellebecq’ : il est fréquemment désigné/proclamé ‘sociologue’ : *Les particules élémentaires…* serait une manière de décrire les relations amoureuses d’une génération. *Soumission* est la description de tendances individuelles à s’arranger, à se soumettre devant un ordre à priori rejeté.

Exemple 1 : *Les choses* de Georges Perec. Cet ouvrage décrit les aspirations de jeunes gens entrant dans la vie active. Il est souvent vu comme une bonne description d’une classe d’âge à un moment donné. On voit dans ce livre comment Perec a décrit des individus ‘typiques’, il décrit comment leur goût est ‘modelé’ par des prescripteurs (L’express ici).

Exemple 2 : *La société de consommation* de Jean Baudrillard.

L’OEUVRE SINGULIÈRE VERSUS LA PRODUCTION COLLECTIVE

On insiste souvent sur la singularité d’un artiste ou d’une oeuvre. Quand on rapproche un auteur de la sociologie, c’est souvent pour souligner son originalité.

—> La sociologie est une discipline qui a prétention à la vérité, ce que ne fait pas la littérature.

Mais Becker, à travers sa vision des mondes de l’art, essaye de montrer qu’il y a des gens qui coopèrent autour d’une oeuvre. Selon lui, **toute oeuvre implique une dimension collective**. Il décrit l’art comme une action collective. Les coopérations ne seraient pas tout à fait similaire d’un domaine à l’autre. Différentes chaînes de coopération seraient nécessaires.

Dans le cas de la littérature, les chaînes de coopération sont réduites alors que le cinéma présente des chaînes de coopération plus importantes (tout le personnel).

LE CINÉMA COMME REFLET D’UNE MENTALITÉ COLLECTIVE

Siegfried Kracauer dans *De Caligari à Hitler* va produire **une analyse de l’évolution du cinéma allemand pour éclairer la montée du nazisme.** Selon lui, à travers cette analyse des films allemands, on peut « *parvenir aux dispositions psychologiques profondes qui prédominent en Allemagne de 1918 à 1933* » qui auraient influencé le cours des événements.

—> Il essaye de comprendre les « schémas d’une nation » à travers le contenu et l’évolution du cinéma

5 sur 14

Dans son ouvrage, il a la même notion de Becker que les films sont des oeuvres collectives. Il produit une périodisation : - **La période archaïque (1895-1918) :** il explique comment le cinéma allemand s’est progressivement structuré - **La période d’après-guerre (1918-1924)** : il montre quelle est la caractéristique de ce cinéma - **La période de stabilisation (1024-1929)** - **La période pré-hitlérienne (1930-1933)**

Les films principaux : *Nosferatu*, *Le cabinet du docteur Caligari*, *M le maudit*, *Métropolis*… Dans son livre, Kracauer analyse les séquences et les thèmes.

Le cabinet du docteur Caligari : Le docteur présente dans une fête foraine un somnambule. Plusieurs meurtres sont commis dans le film. Le docteur et son complice sont soupçonnés. On apprend à la fin du film qu’il exerçait dans un hôpital psychiatrique.

M le maudit : Dans une grande ville allemande, les habitants recherchent un meurtrier d’enfants et se mettent à se soupçonner les uns les autres. Le meurtrier est en réalité une personne souffrant d’un dédoublement de la personnalité.

—> **Dans ces deux films et dans beaucoup d’autres, la thématique des foules hypnotisées et captivées (sous emprise) est récurrente à cette époque.** Caligari peut être vu comme une préfiguration d’Hitler. Dans ces films, on peut voir la foule comme anarchie se substituant au chaos (reflet de l’Allemagne d’après-guerre). Il y a des personnages avec des penchants diaboliques insoupçonnables.

Kracauer explique donc que cette arrivée au pouvoir d’Hitler n’est pas soudaine et les thématiques traitées dans les films sont reflet du climat de l’Allemagne durant la montée au pouvoir d’Hitler.

LES SÉRIES TV COMME MISE EN SCÈNE DES RAPPORTS ENTRE CLASSES SOCIALES

À partir des années 2000, les séries comme une légitimité, elles ont un grand succès même si elles ne sont pas encore prises au sérieux. Ce succès touche essentiellement les séries américaines.

Columbo : la lutte des classes ce soir à la télé de Lilian Mathieu

Cette série a commencé à être diffusé en 1968, puis une seconde vague de saisons entre 1989 et 2003. Ce succès, sur le long terme, est international.

Columbo présente un genre classique avec une structure narrative classique : un meurtre est commis, un policier mène l’enquête, le coupable est trouvé et arrêté et il y a un retour à l’ordre. Néanmoins, Mathieu appuie sur les éléments originaux : le policier (mal réveillé, mal rasé, décoiffé avec objets surprenant) et l’assassin (intelligent, et en général il est riche et puissant).

—> C’est selon Lilian Mathieu cette dualité qui explique en partie ce succès. **Il y aurait un attachement à cette formule et à ces deux personnages qui renvoie au plaisir que provoque la répétition.**

Mais ce n’est pas le seul moyen d’expliquer le succès de la série, qui est pourtant reçue dans différents contextes. Mathieu explique que **cette série est également politique et met en scène des rapports sociaux (critique sociale)**. **Le fait que Columbo l’emporte serait un discours sur la supériorité des dominés sur les dominants.**

Le personnage de Columbo fait tâche par rapport à la couche dominante de la société californienne. Il y a une opposition entre le personnage principal et le milieu dans lequel se déroule l’enquête. Il est face au mépris, à l’arrogance, etc. Le dénouement des épisodes est un retournement de cette domination car il est plus ‘malin’ que les grands bourgeois machiavéliques.

6 sur 14

UN PROGRAMME STRUCTURALISTE EN SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE

Ce qui rapproches les deux exemples précédents, c’est que les deux sont proches de la théorie des idéologies de Marx. Selon Marx, **les idées sont des produits historiques transitoires**. Dans *Idéologie et utopie* de Mannheim, on trouve l’idée que les savoirs de tous les groupes sont déterminés socialement par la place qu’occupent les agents dans la structure sociale.

Dans le cadre de Lucien Goldmann (1955), on trouve une application de la sociologie marxiste des idéologies à la littérature. Selon lui, « *les grands écrivains représentatifs sont ceux qui expriment, d’une manière plus ou moins cohérente, une vision du monde qui correspond au maximum de conscience possible d’une classe* ». Cette analyse correspond à l’exemple de Houellebecq.

CONCLUSION

Les auteurs que nous avons vu dans les exemples pris montrent des qualités extrinsèques (leur manière de refléter la société). Mais se militer à la structure ne serait-il pas réducteur ?

Une autre question qui se pose est est-ce que tous les genres et tous les arts occupent la même place ?

SÉANCE DU 16/02 (PROF ABSENT, COURS À RATTRAPER ?)

SÉANCE DU 02/03/21 - COMMENT PENSER LA SINGULARITÉ ? GRIFFE ET FIGURE DU GÉNIE

Notion de ‘griffe’ : renvoie à la haute-couture, imposer sa caractéristique à une maison ou une collection

I. DES PRATIQUES CULTURELLES À LA CRÉATION

Parmi les sociologies déterministes, il y a des travaux permettant de comprendre la singularité des biens et l’originalité d’un artiste. **On s’intéresse à deux sociologies ici : la sociologie des champs et la sociologie compréhensive.**

Point fondamental : **à travers le schème marxiste, on peut avoir l’impression que la singularité est secondaire et que le rôle de la socio est de nier cette singularité ou de montrer que cette singularité est secondaire**. Les travaux de Bourdieu permettent d’échapper à cet élément dans son questionnement de la production des biens symboliques. **Le champs fonctionne selon des règles spécifiques. Il s’agit de montrer que l’on a des microcosmes autonomes dans lequel il y a des agents en lutte, il y a l’idée que les agents sont poussés à accumuler un capital spécifique et l’un des enjeux de la lutte est la définition du champs**

—> Ex : enjeu scientifique est d’accumuler capital intellectuel et l’un des enjeux est d’imposer sa définition

Les agents qui détiennent ce capital spécifique ont des positions ‘conservatrices’ tandis que ceux qui en sont dépourvus sont plutôt portés vers la ‘subversion’.

Notion de champs : sociologie relationnelle qui insiste sur la lutte entre les agents —> Le/les champs structurent l’habitus des individus (habitus en constante redéfinition).

Comment cette notion de champ permet de comprendre le génie ? **La création artistique est perçue comme la rencontre d’un champ et d’un habitus**. Dans le travail de Bourdieu, la création, **la circulation et la valeur de bien symbolique est fondamental** (que distingue un bien d’un autre etc).

7 sur 14

« *Le couturier et sa griffe* », P. Bourdieu et Y. Delsaut, 1975.

L’objectif de cet article est de comprendre l’importance d’une oeuvre. **Selon eux, le biens ou l’oeuvre subit une opération de transsubstantiation qui est comparable à ce que se passe avec la magie.**

L’article propose une description du champ de la haute couture : en fonction de la place qu’on occupe dans le champ et le capital qu’on a, on est portés vers un pôle dominant (le luxe, l’élégance) / pôle dominé (l’hérésie, l’audace) avec de nouveaux entrants dans le champs qui remettent en cause l’échelle d’évaluation orthodoxe (essayer d’imposer de nouvelles normes et critères dans l’évaluation des biens).

Selon les deux auteurs, il y a une idée d’un pouvoir presque ‘magique’ des objets, **il y a souvent un décalage entre le coût de production et la valeur sur un marché**, renvoyant au fait qu’un créateur impose sa ‘griffe’, acte symbolique donnant sa valeur au bien. C’est un acte flou et difficile à mesurer, mais fondamental pour comprendre la création artistique. Plus le producteur est du côté de la rareté (occupe place réservé dans le champs) plus le produit va être vu comme rare, exceptionnel…

—> ex : parfum Chanel, sélection d’un produit fabrique mais aussi produire condition de l’efficacité de la griffe qui le transmue en bien de luxe. Il y a une idée de transfert de valeur symbolique.

Cette approche de la haute-couture peut fonctionner sur d’autres éléments : **ce qui va faire la valeur d’un tableau n’est pas simplement la maîtrise mais le fait que la signature apporte quelque chose**. La signature, la griffe… permet de **marquer** un objet à travers un processus de transfert de valeur symbolique.

L’art contemporain pousse ce mécanisme de transfert de la valeur, avec une opération de transsubstantiation avec notamment l’urinoir de M. Duchamp (1964).

II. COMPRENDRE LES TRAJECTOIRES INDIVIDUELLES

« *Godard et la société française des années 60* », J.P. Esquenazi, 2004

Le travail de cet auteur est d’essayer de déconstruire la carrière de Godard. On retrouve des étapes assez proches de la carrière de Truffaut ou encore Chabrol, en entrant par la critique de cinéma et puis la réalisation de courts métrages jusqu’à un premier long métrage (À bout de souffle).

Le cas de Godard est intéressant car il possède un style qui lui est propre, il essaye de brouiller les frontières entre les genres cinématographiques. La thèse d’Esquenazi est que **l’oeuvre n’est pas un reflet ou une image de l’évolution du champ culturel et artistique** (Godard n’est pas que l’aboutissement de certaines tendances). **Sa thèse est que les films manifestent et incarnent le milieu où ils sont fabriqués mais l’expressivité d’un objet culturel n’est pas seulement récapitulation, l’auteur quand il emploie procédé ou genre en construit un usage particulier. qui dépasse ce qui était d’abord donné.**

Esquenazi tente de monter les ressources différentes (sociales, intellectuelles, idéologies..) pour créer un style unique. **La spécificité est donc pensée comme le fait de piocher dans des ressources différentes.**

—> Dans *À bout de souffle* : rapprochement de genres différents (Bergman et Rouch), la légitimité des Jeunes Turcs, une tradition esthétique (Hollywood avec découpage)

« *Mozart, sociologie d’un génie* », N. Elias, 1991

Il reprend des éléments de la vie de Mozart (1756-1791), il est l’auteur de 1000 oeuvres. L’importance de sa carrière repose sur les voyages dans sa vie, dès ses 6 ans. Il a joué devant toutes les têtes couronnées d’Europe. Il apprend lors de voyages en Italie (à 14 ans La Scala de Milan lui commande un opéra).

8 sur 14

2 figures importantes : Colloredo (vision de génie incompris) et Salieri, très envieux de Mozart. Colloredo est l’employeur de Mozart (prince-archevêque de Salzbourg, ne comprend pas que Mozart ne respecte pas l’ordre alors que lui se sent étouffé par les commandes de musique (mariage). Salieri, contrairement à Mozart, respecte les commandes de Colloredo mais ne marque pas les esprits.

Les autres points du génie de Mozart : la précocité et une certaine reconnaissance. Son père violoniste, reconnaît rapidement son talent et l’admire et le pousse. Il y a également une reconnaissance d’autres musiciens, J. Haydn, considéré comme le plus grand compositeur de l’époque considère Mozart comme un génie.

Mozart connaît des succès : *La flûte enchantée*, *L’enlèvement au sérail*. **La place centrale que Mozart occupe est néanmoins posthume, le public n’est pas systématiquement conquis par ses oeuvres**. La révolte de Mozart est en partie un échec selon Elias, le public se détourne de lui.

Elias dit que Mozart essaye de **bouleverser l’ordre de la société de cour.** Mozart est dépendant de Colloredo pour vivre et adopter un comportement conforme. Pour Elias, le comportement de Mozart est **une révolte de la bourgeoisie à l’égard de l’aristocratie. Ses oeuvres et son isolement à la fin de sa vie sont lue comme une volonté de s’affranchir de la dépendance à Colloredo et à la société de cour. Sa stratégie aurait été d’essayer de conquérir le public bourgeois, manière de s’affranchir de Colloredo et d’obtenir de l’autonomie.**

Selon Elias, Mozart a **échoué à s’affranchir et reste dans une forme de dépendance, d’où l’idée d’extrême pauvreté de la fin de sa vie.**

Deux autres cas avec Elias : Beethoven et Rousseau, avec **l’émancipation** de ces deux artistes.

Le cas de Mozart est riche **car ce cas singulier permet d’approcher les rapports sociaux qui évoluent et permet de montrer que la situation individuelle de Mozart peut être vue comme fait que le public bourgeois n’est pas encore en mesure de remplacer l’aristocratie et d’accéder à une forme d’émancipation**. Le travail d’Elias est fondamental car le génie permet d’accéder à des problèmes sociologiques et historiques plus généraux, et comment ce contexte va déterminer la carrière d’un individu.

SÉANCE DU 09/03 - PROF ABSENT, COURS À RATTRAPER SUR MOODLE

SÉANCE DU 16/03 - PROF ABSENT, COURS À RATTRAPER SUR MOODLE

SÉANCE DU 23/03 - LA FIGURE DE L’AMATEUR

I. CÉLÉBRER LES AMATEURS : RECONNAISSANCE ET STRATÉGIES COMMERCIALES

Exemple : campagne d’Apple avec des photos d’amateur en utilisant l’iPhone, mais aussi des films réalisée à l’iPhone par des professionnels

—> **n’importe quel utilisateur peur rivaliser avec un photographe professionne**l, le matériel est maintenant à la portée de tous

—> **on peut voir ces campagnes reprenant le modèle de l’amateur comme une stratégie commerciale pour vendre des produits chers**

—> Mais des festivals de films tournés avec des smartphones existent, avec un juri de cinéastes connus

9 sur 14

Notion d’amateur est floue : ici c’est les individus qui ne vivent pas de leur photographie. Catégorie qui existe par opposition à l’expert ou au professionnel.

Plusieurs questions émergent par rapport à la campagne d’Apple et ce festival : comment ces amateurs se sont formés, la place de leur activité dans les pratiques culturelles…

Les pratiques amateurs sont des « *activités pratiquées pour le plaisir, à des fins personnelles ou pour un cercle restreint de proches* » selon O. Donnat en 1996. Donnat point une progression de ces pratiques (12% des dépenses culturelles d’un ménage en 1995).

Activités très différentes sont des pratiques amatrices : photo, vidéo, écriture, musique mais aussi bricolage ou jardinage.

Il y a deux modèles selon Donnat : **le « jardin secret »** (absence de public) ou **l’ « engagement total »** (tentatives de diffusion auprès de proches…)

On constate que en dehors de la question du budget, ces pratiques ont augmenté. Depuis les années 90, il y a une augmentation régulière des français qui pratiquent dans l’année au moins une pratique en amateur. **Il y aurait un renouvellement de ces pratiques, lié au numérique.**

II. LES PRATIQUES CULTURELLES : LE CAS DES PRATIQUES EN AMATEUR

La photo, l’écriture ou encore la musique sont des pratiques importantes pour penser la diversité des pratiques amateurs. —> Mais ces pratiques favorisent-elles les pratiques culturelles ?

• **Cas de la photographie**

Bourdieu remarque en 1965 que **la photographie représente un « art moyen », pratiquée sur tour par les individus appartenant à la PCS « professions intermédiaires ».**

En 2003, un peu plus d’un français sur dix s’adonnait à la photographie (INSEE, 2003). **Cette pratique de la photographie permet de montrer qu’elle se développe à des moments particuliers de la vie des individus, avec des évènements comme la naissance d’un enfant lançant ou relançant la pratique amateur de la photo.** Cette pratique n’est pas non plus isolée : elle implique des échanges ou des partages (pas forcément le cas de la musique).

Il y a deux manières d’investir la photo : pour certains, cela reste une pratique familiale mais cela peut aussi être une pratique esthétique (peut rentrer dans le cadre d’une association ou d’un petit collectif). 15% des photographes amateurs ont une pratique esthétique/artistique. Ce déséquilibre peut être expliqué par le fait que la MOODLE

• **Cas de l’écriture**

L’écriture est beaucoup moins pratiquée que la photo. Environ 15% des français ont pratiqué l’écriture à un moment donné de leur vie. Au moment de l’enquête, ces chiffres tombent à 6% (INSEE, 2003). **C’est souvent une pratique assez solitaire.**

En tant que pratique, on constate que c’est souvent une **pratique auto-centrée**, **sur le point de vue de la nature (journal intime) et des destinataires (écrire pour soi-même, ou pour les proches)**. 70% des écrivains amateurs écrivent pour eux-mêmes.

Il y a un proximité entre la lecture et l’écriture : le nombre moyen de livres lus au cours de l’année est deux fois plus élevé chez les personnes qui écrivent.

• **Cas de la musique**

La musique est une pratique amateur nettement plus répandue, plus d’un quart des personnes ont fait de la musique dans leur vie. Mais si l’on se centre sur les pratiquants actifs, 9% pratiquent un instrument et 3% pratiquent le chant (INSEE, 2003). Cette pratique **institutionnalisée** passe par un apprentissage qui va se dérouler dans une école de musique ou un conservatoire durant l’enfance ou l’adolescence.

10 sur 14

Néanmoins il y a une diversité selon les genres et instruments. Le piano est souvent lié à un apprentissage institutionnalisé, l’incitation parentale est forte, et la pratique est plutôt féminine. Par contre, la guitare est éloigné de l’univers de la musique classique, pratiquée souvent en autodidaxie et partagée entre amis, plutôt masculine.

• **Cas du théâtre, de la danse et de la musique populaire**

Ces cas remettent en question la frontière entre amateur et professionnel car dans l’ensemble de ces cas, les pratiques amateurs se muent parfois en pratiques professionnelles. C’est le cas de la musique électronique par exemple, qui présente une frontière floue entre amateur et professionnel. L’informatique musicale et les possibilités techniques permettent le brouillage des genres.

• **Retour sur la démocratisation culturelle**

Démocratisation culturelle (1960) : stimuler le développement des pratiques amateurs. Mais même si on encourage les pratiques amateurs, on observe que les gens qui font de la photo et ceux qui apprennent le piano et le violon présente des écarts sociaux importants.

Quels sont les effets réels de ces pratiques amateurs sur les pratiques culturelles ? **Il y a un effet, mais qui reste limité. En effet, il y a un lien entre la pratique en amateur et la fréquentation de spectacles etc qui correspondent à la pratique, mais cet effet est moins prononcé lorsqu’on introduit la distinction spectacle amateur/professionnel, mais aussi des variables de genre par ex.**

Cet effet est donc assez limité car c’est en général sur un secteur précis qu’il y a un effet. III. LES EFFETS DU NUMÉRIQUE ET D’INTERNET SUR LES PRATIQUES DES AMATEURS

Il y a une grande importance de l’informatique dans les pratiques culturelles et amateurs. La question de brouillage de frontières entre amateur/professionnel et entre travail et loisir (temps et usages). En effet, les écrans servent aussi bien à travailler qu’à se détendre.

Un certain nombre de plateformes sont fondamentales du point de vue des pratiques amateurs : Youtube, Wikipedia…

Il y a deux représentations courantes : - **Une société de la connaissance où mes amateurs défient les experts, une démocratisation des compétences**

- **Un culture de l’amateur qui menace la culture** (disque, cinéma, encyclopédie). Ces deux lectures sont réductrices : les études précises permettent d’aborder les relations professionnels/amateurs, le rôle de la visibilité, etc…

• **Cas de la musique électronique**

Fondé sur les mix et les enchaînements, cela ne suppose pas la présence d’une partition. **C’est une profession musicale ouverte : il y a un continuum entre l’auditeur et le DJ professionnel, la frontière est floue entre les deux.** L’ordinateur et plus largement le numérique ont nourri cette pratique, permettant d’écouter et produire la musique.

Il y a deux profils :

- **Pratiquants ayant eu dans le passé l’enseignement d’un instrument puis se tournant ensuite vers une pratique innovante**

- **L’amateur sans encadrement préalable qui se tourne vers la musique électronique**

Néanmoins, ces deux profils ont le point commun d’être souvent solitaire au début, puis une diffusion liées aux sphères fréquentées (famille et amis). Internet permet alors de diffuser plus largement la musique (sans avoir les contraintes d’un « professionnel », sans passer par un studio, etc).

11 sur 14

« *L’amateur à l’ère numérique occupe ainsi un rôle nouveau sur la scène musicale. Ce n’est plus, comme dans la musique classique, le gentil élève obstiné qui ne pourra jamais se comparer au professionnel. Dans son home studio, l’apprenti DJ ou le compositeur amateur dispose en effet d’outils techniques comparables à ceux des professionnels. On peut alors assister à une certaine hybridation des pratiques amateurs et professionnelles* » - Flichy, 2010.

—————

Les travaux qui existent sur MySpace disent que cet espace est très segmenté : le réseau des professionnels est plus dense que celui des amateurs. Il y a l’idée que les stars et les artistes indépendants vont jouir d’une très grande médiatisation, alors que ce n’est pas le cas d’amateurs. Ici, l’amateur facilite les contacts avec les musiciens qui sont proches. Il s’agit ici de générer des recommandations.

Que devient donc la frontière entre amateurs et professionnels quand des réseaux comme MySpace font coexister les deux ? **Ce qui est fondamental dans ce genre de plateforme est lé hiérarchisation des artistes et des genres. Il y a affichage d’une forme de symétrie entre professionnels et amateurs : découvrir des ‘pépites’ pas encore connues, etc. L’association sous**

jacente est que la qualité se mesure à l’audience.

My Major Company est une plateforme qui propose de participer financièrement à la production d’un disque. L’idée est que certains artistes n’ont pas l’attention qu’ils devraient avoir et les auditeurs contribuent à donner de la visibilité.

YouTube et Dailymotion présentent une proximité entre amateurs et professionnels : aussitôt reçu et diffusé de la même manière. La symétrie supposée entre amateurs et professionnels est pourtant très exagéré, il y a en effet une minorité d’individus qui posent des vidéos (environ 5% des français). Les audiences sont pourtant des impressionnantes : des millions de vue.

Si l’on croise le type de vidéos postés avec l’audience, on voit que les plus populaires sont les bandes-annonces, les clips… etc.

Youtube et DailyMotion ne viennent pas abolir la distinction profanes/amateurs mais ont atténué la distinction entre production et réception. Il y a l’idée de la mise en scène de soi et la place des mix (ou Remix).

CONCLUSION

Les pratiques amateurs constituent un objet pertinent en soi, il est intéressant de les articuler avec la démocratisation de la culture et comment elles ont pu être crées comme un moyen de contourner les obstacles sociaux de la culture. Il y a néanmoins des inégalités qui se retrouvent au sein des pratiques amateurs. La frontière entre pratiques amateurs et professionnels est reconstituée mais ne disparaît pas.

Les pratiques culturelles vont favoriser la démocratisation, mais les inégalités persistent et même quand il y a le renforcement de la fréquentation des lieux de diffusion culturelle correspondant à cette pratique, ce n’est pas automatique.

SÉANCE DU 30/03/21 - LA CULTURE À L’ÈRE NUMÉRIQUE

INTRODUCTION

En 2017 au moment du festival de Cannes, il y a eu une polémique sur Okja : film Netflix mais sélectionné. La question était de savoir si tout film en compétition à Cannes ne devait pas aussi sortir en salles. C’est lors de ce festival que la règle que les films sélectionnés doivent sortir en salle a été énoncée.

Avec une plateforme de plus de 100millions d’abonnés contrairement à des films sortant en salles faisant parfois peu d’entrées, le problème est intéressant.

12 sur 14

Netflix produit des blockbusters mais aussi des films indépendants et des premiers films, il est compliqué d’associer Netflix à une culture limitée aux films grands-publics.

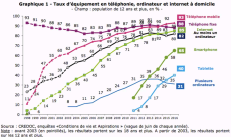
Cette polémique n’est pas propre au monde du cinéma, on la retrouve dans d’autres mondes de l’art. Dans la musique, le numérique a également déclenché des polémiques : permet plus d’accès, mais cela rendrait aussi possible des téléchargements illégaux.

—> **Numérique : démocratisation de la culture (accès au plus grand nombre) ou une menace à l’« exception culturelle » française (idée que l’État finance et permet à différentes formes d’art d’exister) ?**

Le numérique est un support et mode d’accès à la culture.

I. ÉQUIPEMENTS, CONNEXIONS ET USAGES

Internet est souvent vu (au moins à ses débuts) comme un moyen de rendre accessible des connaissances au-delà des frontières. Mais cette perception se heurte à la question des équipements de chacun. **Il existe des différences marquées en fonction des équipements. Les usages ne sont également pas les mêmes. On peut se demander si la diffusion est homogène.**

Il ne faut pas considérer que Internet est spécifique. C’est

une **innovation socio-technique dont il faut étudier**

l’adoption (comme la TV, le magnétoscope…).

Quand on observe les baromètres, on voit que les courbes

suivent des tendances différentes. La téléphonie mobile a

explosé à partir du début des années 2000 et qui a connu

une progression régulière. Le téléphone fixe connaît une

tendance décroissante. En 2016, les smartphones et

tablettes n’atteignent pas les 3/4 de la population.

En 2016, 65% de la population ont un smartphone, 28%

ont un mobile classique et 7% n’ont aucun des deux.

Les individus n’ont pas la même utilisation d’internet, cela varie en fonction des différents forfaits.

La diffusion des innovations n’est pas homogène : des inégalités apparaissent selon certains facteurs (âge, niveau d’études, CSP…). Cela ne signifie pas que ces innovations ne vont pas finalement se diffuser. Par exemple, selon une enquête du CREDOC en 2016; le taux d’équipement en smartphone est plus élevé en région parisienne. Ce taux passe de 95% des 18-24 à seulement 20% des 70ans et plus.

Même si généralisés, ces équipements ne viennent pas forcément concurrencer les pratiques culturelles (O. Donna). **Mais on voit qu’il y a un effet générationnel pour d’autres éléments, par exemple la pratique culturelle de la télévision recule avec la diffusion d’internet.**

T**erme de « fracture numérique » pour décrire le fait qu’une certaine partie de la population serait tenue à l’écart d’un certain nombre d’innovations**. Cette expression est utilisée par Al Gore en 1995, pour parler d’inégalité d’accès aux NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication). C’est une manière de parler des inégalités, mais dans un contexte particulier (ici avec des acteurs privés et dans un cadre de privatisation). **On préfère l’idée d’inégalité à la notion de fracture en sciences sociales.**

II. LES CONSÉQUENCES SUR LES PRATIQUES CULTURELLES

Internet est un « média à tout faire ». **Il n’est pas simple de comprendre ses conséquences sur les pratiques culturelles ou sur ce que produit la « dématérialisation des contenus ».** Il y a l’idée qu’internet permet à des pratiques culturelles de se dérouler au sein des foyers. **Ces pratiques culturelles sont donc orientés souvent vers la distraction**. **De plus, ces pratiques peuvent être vues comme conformistes, favorisant peu les pratiques culturelles « avant-gardes », plutôt conforme à ce qui est définit comme ‘le bon goût’.**

13 sur 14

Il est important de souligner le fait que ce n’est pas simplement la question des équipements mais ce qu’on peut en faire et ce que produit la dématérialisation des contenus.

En 2012, seulement 24% des français n’utilisait pas internet pour regarder des vidéos, films ou autres programmes audiovisuels.

Si certaines pratiques culturelles (télévision) sont concurrencées par Internet et les ‘nouveaux écrans’, ce n’est pas le cas pour toutes. Il n’y a pas d’opposition entre Internet et la culture de sortie. La probabilité de par exemple sortir au cinéma ou lire des livres augmente avec le nombre de connexions en réalité.

Pour le moment, il ya bien une modification des conditions d’accès et des équilibres économiques dans les industries culturelles mais les grandes tendances se maintiennent. **La ‘révolution numérique’ ne s’accompagne pas de bouleversements dans les pratiques culturelles.**

L’impact de la révolution numérique est en revanche différent selon les générations. P. Coulangeon distingue 4 générations : - **Née avant la Seconde GM :** place centrale de l’imprimé, pas touchée par la révolution numérique - **La génération des baby-boomers (1945-1975)** : touchée par le développement des industries culturelles. Un intérêt supérieur à la culture (diversité des pratiques) par rapport à la génération précédente - **La génération des 30-40 ans :** amplification des phénomènes rencontrés par les baby-boomers (y compris massification enseignement sup). Cette génération se saisit des potentialités du numérique et de la diversification de l’offre culturelle (radios, télévision privées) des années 1980. - **Les moins de 30 ans :** génération qui a grandi dans un contexte de dématérialisation des contenus, des nouveaux écrans et du haut-débit.

La révolution numérique ne change pas forcément la donne : il y a des domaines où on constate des reculs, mais ces mêmes domaines sont aussi investis par les baby-boomers. Cette hypothèse d’une ‘scission’ est à nuancer.

III. LE CAS DE LA TÉLÉVISION : LE RATTRAPAGE (CATCH-UP)

Ce qui a intéressé les sociologues, c’est le fait qu’à l’origine, la télévision était vu avec le triptyque informer/éduquer/distraire (ordre important). Il y avait l’idée que cela permettait une forme d’intégration des individus.

À partir des années 70, cette idée est mise à mal (chaînes privées) **la télévision n’est plus seulement facteur d’intégration.** Le consommateur va choisir parmi différents programmes. Dans les années 80, on a une affirmation de cette tendance avec de nouveaux médias qui apparaissent. La question qui a été posée est ‘est-ce que l’on assiste à la fin de la télévision en tant que facteur d’intégration (créateur de lien social) ?’. **Il y aurait un affaiblissement des expériences partagées, et donc du lien social. L’arrivée du numérique prolonge cette question et demande si le fait d’avoir des chaînes plus nombreuses et toutes les utilisations d’internet ne produit pas une forme d’éclatement des publics, une désorganisation ?**

—> Cela n’est pas lié seulement à internet : le magnétoscope ou d’autres ont déjà soulevé ces questions.

« *La fin de la télévision ? Recomposition et synchronisation des audiences de la télévision de rattrapage* », J. S. Beuscart, 2012

Cette enquête permet de montrer que les fictions sont privilégiées en replay. On a des écarts importants entre différentes chaînes entre le direct et le replay. (TF1 et M6 accentuent ces écarts mais Arte et Canal+ réduction).

Les auteurs montrent qu’il y a une corrélation entre les audiences réalisée en direct/replay. On a une tendance assez proche entre programme regardé en direct et en replay. De plus, il y a une synchronisation de la consommation pour le replay. Les vidéos font en moyenne 51% de leur

14 sur 14

audience au cours du premier jour de mise en ligne, soit le jour même ou le lendemain de la diffusion télévisée.

Les possibilités liées à internet et au numérique ne débouchent donc pas forcément à des usages radicalement différents : on retrouve une forme de régularité. La consommation en replay est effectivement proche de celle des programmes en direct, et cela indépendamment de la durée de la mise à disposition des contenus (écarts assez faibles). Le pic de visionnage est toujours le jours même (ou d’après) en replay, que ce soit disponible 3/4 jours ou 2 semaines.

CONCLUSION

On peut se demander comment ces plateformes créent du lien social, avec la question de l’évaluation des contenus et la production d’avis. L’utilisation d’algorithme produit une forme d’entre soi sur une communauté virtuelle (ou non). Quand on parle des plateformes Netflix ou de Canal+, elles ne mettent pas seulement à disposition du contenu mais recommandent aussi en fonction de ce qu’on aime.

Ces plateformes vont favoriser un type de pratique culturelle et vont produire une homogénéisation des pratiques avec les suggestions de films et de série, d’où l’idée d’enfermement.

L’enjeu est moins autour de l’équipement/innovations mais plutôt du côté du type de culture valorisée avec ces plateformes, qui ne vont pas nécessairement aller dans le sens d’une démocratisation des pratiques culturelles, dans le sens qu’elles vont permettre de diffuser des contenus assez conformes aux goûts qui sont ‘déjà’ conformes au goût des gens et ne vont pas aller vers la diversification.