« ACCOMPAGNER DES ARTISTES, COORDONNER DES PROJETS, FAIRE CARRIÈRE. ENJEUX CROISÉS AUTOUR DES ACTIVITÉS DES PRODUCTEURS DE CINÉMA ET DES ADMINISTRATEURS DU SPECTACLE VIVANT EN RÉGIME DE TRAVAIL PAR PROJETS » PAR LAURE DE VERDALLE

Discipline : Sociologie

Résumé :
Dans son étude des processus de création, la sociologie a, depuis longtemps, supposé l'importance d'acteurs aux compétences extra-artistiques. Pourtant, rares sont les travaux empiriques qui cherchent à décrire avec précision le rôle de ces « personnels de renfort », même si certains concourent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets artistiques. En s'intéressant aux producteurs des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel, et secondairement aux administrateurs de production dans le spectacle vivant, ce mémoire contribue à explorer un ensemble d'activités dont l'étude ne saurait se limiter à

la confrontation entre désir artistique et pragmatisme économique. Ces deux terrains empiriques, la production cinématographique et l'administration des compagnies du spectacle vivant, sont mobilisés pour éclairer les conditions de mise en œuvre du travail par projet. Plus précisément, ils interrogent la forme que prennent les relations de pouvoir et les modalités de prise de décision dans la production des biens artistiques. Ils constituent également de bons observatoires des modalités de (re)qualification permanente des activités et des intervenants qui participent au travail de création. Enfin, par l'étude des dynamiques singulières d'appariement qui se manifestent à travers les phénomènes de « carrières couplées » (par exemple entre un réalisateur et son producteur, ou entre un metteur en scène directeur de compagnie et son administrateur), ces deux terrains permettent de préciser les modalités selon lesquelles se construisent, étape par étape, des parcours de producteurs et d'administrateurs qui progressent avec les artistes qu'ils « accompagnent » et parviennent (ou non) à changer d'échelle ou de genre de production.

Abstract:
In his study of the creation processes, sociology has long assumed the importance of actors with extra-artistic skills. Yet few empirical works attempt to describe precisely their role, even if some of them contribute to the development and implementation of artistic projects. By focusing on film producers, and secondarily on production directors in the performing arts, this research explores a range of activities the study of which can not be limited to the confrontation between artistic desire and economic pragmatism. These two empirical fields, film production and management of performing arts companies, are mobilized to clarify the conditions of implementation of project-based work. More precisely, they question the form of power relations and decision-making in the production of artistic goods. They also constitute good observatories for the continuous (re)qualification of activities and actors involved in creative work. Finally, by studying the phenomena of "coupled careers" (for example between a film director and his producer, or between a stage director and his production director), these two fields make it possible to specify the ways producers and production directors progress with the artists they "accompany" and manage (or not) to change scale or kind of production.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Madame Eve CHIAPPELO, Directrice d'études, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Rapporteur
Madame Dominique PASQUIER, Directrice de Recherche, CNRS - Rapporteur
Monsieur Michel GROSSETTI, Directeur de Recherche, CNRS - Rapporteur

Madame Violaine ROUSSEL, Professeure, Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Monsieur Laurent WILLEMEZ, Professeur, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Monsieur Didier DEMAZIERE, Directeur de Recherche, CNRS

Contact : DSR - Service FED : theses@uvsq.fr