

Congrès de la Société suisse de sociologie 2019 – Le futur du travail

10-12 septembre 2019, Université de Neuchâtel

Appel à papiers – workshop à 4 thèmes

L'art et les artistes : le futur du travail ?

Comité d'organisation :

Foko-KUKUSO / CR-SAC Comité de recherche en sociologie des arts : Michael GAUTIER (Université de Berne), Andrea GLAUSER (Université de Lucerne) et Olivier MOESCHLER (Université de Lausanne)

Contact et soumission d'abstracts : olivier.moeschler@unil.ch

Dans les sociétés postindustrielles, l'art est devenu un « laboratoire » fertile pour penser les évolutions du marché du travail en général (Ducret, Glauser, Moeschler et Rolle 2017). Que ce soit en termes collaboratifs de « mondes de l'art » (Becker 1988) ou comme « champs de production artistique » concurrentiels (Bourdieu 1984), les artistes et personnels de l'art, ces « travailleurs » contraints de se « démultiplier » (Menger 2002 et 1997) et de mener une « double vie » professionnelle (Lahire 2006), aux carrières très inégalitaires, précaires et à haut risque de réversibilité (Haak 2008) axées sur les projets, la flexibilité et l'innovation, sont conçus comme modèle ou repoussoir pour décrire le présent et, souvent, le futur du travail.

Nous attendons des propositions pour les quatre thèmes suivants :

1) Travail artistique, digitalisation et désintermédiation

Comment la digitalisation de la culture influence-t-elle le travail et le marché artistiques ? En quoi le streaming, les e-books, les galeries en ligne ou encore le « net art » (Fourmentraux 2013, Mader 2011) ont-ils changé le travail et les carrières dans les mondes de l'art ? Les intermédiaires culturels (Jeanpierre et Roueff 2014) sont-ils éliminés, contribuant à une « uberisation » de la culture, ou observe-t-on de nouvelles intermédiations, et des opportunités inédites grâce au numérique ? Comment la formation des goûts, la découverte et la valorisation des œuvres et des artistes sont-elles affectées ?

2) Les inégalités de genre dans le travail et les carrières artistiques

Malgré le mythe persistant de liberté, le « régime de singularité » (Heinich 1997) de l'art favorise largement l'emploi, les carrières et la réussite masculins. En musique y compris le jazz (Buscatto 2007), littérature, théâtre (Hänzi 2013), cinéma ou encore arts visuels, les mondes de l'art sont caractérisés par de fortes inégalités de genre. Pourtant, dans les écoles d'art, les femmes sont plus nombreuses et jugées plus douées. Comment ces inégalités de genre se construisent et se maintiennent-elles dans les différents secteurs artistiques ? Quel rôle peuvent jouer les institutions et politiques pour les infléchir ?

3) Les artistes face à la mondialisation et à l'impératif de mobilité

Les artistes sont aujourd'hui confrontés à de multiples impératifs de mobilité, avec la mondialisation des contextes de travail (diffusion mondiale des biennales d'art, festivals et programmes en résidence) et la tendance à lier leur succès à leur rayon d'action (Buchholz 2016, Kwon 2000, Glauser 2009). De plus, de nombreux artistes sont confrontés à une répression sévère dans leurs pays et à une migration forcée. Ce thème explore la signification

de ces différentes mobilités pour le travail artistique, leurs dimensions institutionnelles (relations de pouvoir, politique culturelle) et l'impact sur les pratiques et biographies professionnelles.

4) Le travail de l'art comme critique sociale : contours et perspectives

Sous quelles formes et dans quelles conditions l'art joue et jouera-t-il le rôle critique qui lui est ouvert depuis son autonomisation (Bourdieu 1992) ? Que ce soit comme « antithèse sociale de la société » (Adorno 1974) ou sous une forme explicite tel que les actions d'*occupy* à la documenta 13, l'art devenu jeu de transgression (Heinich 1998) peut et doit-il encore être critique, à l'ère du mariage entre « subversion et subvention » (Rochlitz 1994) et de l'incorporation de la « critique artiste » par le « nouvel esprit du capitalisme » (Boltanski et Chiapello 1999) ? Quels sont les formats et stratégies choisis par les artistes critiques, quel est l'état des relations entre la critique artistique et les mouvements sociaux ?

Les propositions avec un titre, le nom, statut et rattachement du/des auteur(s) et un résumé (env. 2000 signes) avec la question de départ, le cadre théorique, la méthode et les principaux résultats sont à envoyer jusqu'au **20 avril 2019** au plus tard à olivier.moeschler@unil.ch, en indiquant le thème auquel la proposition se destine.

Présenté par le Foko-KUKUSO / CR-SAC Comité de recherche en sociologie des arts et de la culture qui fête ses 10 ans en 2019, cet appel est lié à deux autres calls du CR-SAC : travail artistique en régime entrepreneurial (Thibaut Menoux et Valérie Rolle) et professionnels de la musique live (Alexandre Camus et Loïc Riom).

Références

- Adorno, Theodor W. 1974 (1970). *Théorie esthétique*. Paris : Klincksieck.
- Becker, Howard S. 1988 (1982). *Les mondes de l'art*. Paris : Flammarion.
- Boltanski, Luc et Eve Chiapello. 1999. *Le nouvel esprit du capitalisme*. Paris : Gallimard.
- Bourdieu, Pierre. 1984. Quelques propriétés des champs. *Questions de sociologie*. Paris : Ed. de Minuit, pp. 113-120.
- Bourdieu, Pierre. 1992. *Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*. Paris : Seuil.
- Buchholz, Larissa. 2016. What is a Global Field? Theorizing Fields Beyond the Nation-State. *Sociological Review*. 64 (2), pp. 31-60.
- Buscatto, Marie. 2007. *Femmes du jazz. Musicalités, féminités, marginalisations*. Paris : CNRS Editions.
- Ducret, André, Glauser, Andrea, Moeschler, Olivier et Rolle, Valérie. 2017. Introduction: Artistic Work as a "Laboratory" of Labour Market Deregulation? *Revue suisse de sociologie*, n. spécial « Art travail et (dé-)régulation ». 43 (2), pp. 239-251.
- Fabiani, Jean-Louis. 1986. Carrières improvisées : théories et pratiques de la musique de jazz en France. Raymonde Moulin (éd.). *Sociologie de l'art*. Paris : La Documentation française, pp. 231-245.
- Fourmentraux, Jean-Paul. 2013. *L'œuvre virale. Net Art et culture Hacker*. Bruxelles : La Lettre volée.
- Glauser, Andrea. 2009. *Verordnete Entgrenzung. Kulturpolitik, Artist-in-Residence-Programme und die Praxis der Kunst*. Bielefeld : Transcript.
- Haak, Carroll. 2008. *Wirtschaftliche und soziale Risiken auf den Arbeitsmärkten von Künstlern*. Wiesbaden : Springer VS.
- Hänzi, Denis. 2013. *Die Ordnung des Theaters. Eine Soziologie der Regie*. Bielefeld : Transcript.
- Heinich, Nathalie. 1997. L'amour de l'art en régime de singularité. *Communications*, n. 64, pp. 153-171.
- Heinich, Nathalie. 1998. *Le triple jeu de l'art contemporain*. Paris : Ed. de Minuit.
- Jeanpierre, Laurent et Roueff, Olivier (dir.). 2014. *La culture et ses intermédiaires. Dans les arts, le numérique et les industries créatives*. Paris : Archives contemporaines.
- Kwon, Miwon. 2000. The Wrong Place. *Art Journal*, vol. 59, n. 1 (Spring), pp. 33-43.
- Lahire, Bernard. 2006. *La condition littéraire. La double vie des écrivains*. Paris : La Découverte.
- Mader, Rachel. 2011. Netzkunst verkaufen. Preispolitik, Werkbegriff und künstlerische Autonomie im Nischenmarkt. Paul-André Jaccard et Sébastien Guex (dir.). *Le marché de l'art en Suisse. Du XIXe siècle à nos jours*, Zurich/Lausanne : SIK-ISEA, pp. 273-286.
- Menger, Pierre-Michel. 1997. *La profession de comédien. Formations, activités et carrières dans la démultiplication de soi*. Paris : Ministère de la culture et de la communication.
- Menger, Pierre-Michel. 2002. *Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme*. Paris : Seuil.
- Rochlitz, Rainer. 1994. *Subversion et subvention. Art contemporain et argumentation esthétique*. Paris : Gallimard.

Congress of the Swiss Sociological Association 2019 – The Future of Work

September 10-12, 2019, University of Neuchâtel

Call for papers – workshop with 4 themes

Art and Artists: the Future of Work?

Organisation: Foko-KUKUSO / *RC-SAC Research Committee in Sociology of Arts and Culture*: Michael GAUTIER (University of Berne), Andrea GLAUSER (University of Lucerne) and Olivier MOESCHLER (University of Lausanne)

Contact and abstract submission: olivier.moeschler@unil.ch

In post-industrial societies, the arts have become a fertile "laboratory" for reflecting upon developments in the labor market in general (Ducret, Glauser, Moeschler and Rolle 2017). Whether in collaborative "art worlds" (Becker 1988) or in competitive "fields of cultural production" (Bourdieu 1984): artists and artistic personnel, these "workers" compelled to "multiply" themselves (Menger 2002 and 1997) and to lead a professional "double life" (Lahire 2006, Haak 2008) founded on projects and committed to flexibility and innovation, serve as a template for describing the present and, often, the future of work.

We expect proposals in the following four themes:

1) Artistic work, digitisation and disintermediation

How does the digitisation of culture influence the artistic work and the art market? In what ways have streaming, e-books, online galleries or "net art" (Fourmentraux 2013, Mader 2011) changed practices and careers in the art worlds? Have cultural intermediaries (Jeanpierre and Roueff 2014) been eliminated, giving rise to an "uberisation" of culture? Are new intermediations and opportunities emerging, owing to the digital? How are the formation of tastes, the discovery and valuation of works and artists affected?

2) Gender inequalities in artistic work and careers

Despite the persistent myth of freedom, the "singularity regime" (Heinich 1997) that characterizes today's art greatly favors male employment, careers and achievement. In music, including jazz (Buscatto 2007), literature, theatre (Hänzi 2013), and cinema, as well as in the visual arts, the art worlds are characterized by gender inequalities. Yet in art schools, women are more numerous and often perceived as more talented. How are these gender inequalities established and maintained? What may be the role of institutions and policies in redressing them?

3) Artists, globalisation and the imperative of mobility

Due to the globalisation of work contexts (biennials, festivals, residency programs) and a tendency to condition their success on their range of activity (Buchholz 2016, Kwon 2000, Glauser 2009), artists are now confronted with multiple mobility imperatives. Many are also facing severe repression in their countries and, therefore, forced migration. This theme explores the effects of different forms of mobility: it examines their institutional dimensions (power relations, cultural policy) and their impact on artistic practices and biographies.

4) Artistic work as social critique: contours and perspectives

In what forms and under what conditions does art play a critical role in society? Whether as a "social antithesis of society" (Adorno 1974) or more explicitly, such as with *occupy* at documenta 13: can and must art - turned into a game of transgression (Heinich 1998) - continue to be critical, when "subversion and subsidy" have entered into an alliance (Rochlitz 1994) and the "artistic critique" has been incorporated by the "new spirit of capitalism" (Boltanski and Chiapello 1999)? What are the formats and strategies chosen by critical artists? What is the state of the relation between artistic criticism and social movements?

Proposals with a title, the name, status and attachment of the author(s) and a summary (about 2000 characters) with the starting question, theoretical framework, method and main results are to be sent to **20 April 2019** at the latest to olivier.moeschler@unil.ch, indicating the theme to which the proposal is intended.

This call by the Foko-KUKUSO / RC-SAC Research Committee in Sociology of Arts and Culture which celebrates its 10th anniversary in 2019 is linked to two other calls of the RC-SAC: Artistic Work in an Entrepreneurial Regime (Thibaut Menoux and Valérie Rolle) and Live Music Professionals (Alexandre Camus and Loïc Riom).

References

- Adorno, Theodor W. 1974 (1970). *Théorie esthétique*. Paris : Klincksieck.
- Becker, Howard S. 1988 (1982). *Les mondes de l'art*. Paris : Flammarion.
- Boltanski, Luc et Eve Chiapello. 1999. *Le nouvel esprit du capitalisme*. Paris : Gallimard.
- Bourdieu, Pierre. 1984. Quelques propriétés des champs. *Questions de sociologie*. Paris : Ed. de Minuit, pp. 113-120.
- Bourdieu, Pierre. 1992. *Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*. Paris : Seuil.
- Buchholz, Larissa. 2016. What is a Global Field? Theorizing Fields Beyond the Nation-State. *Sociological Review*. 64 (2), pp. 31-60.
- Buscatto, Marie. 2007. *Femmes du jazz. Musicalités, féminités, marginalisations*. Paris : CNRS Editions.
- Ducet, André, Glauser, Andrea, Moeschler, Olivier et Rolle, Valérie. 2017. Introduction: Artistic Work as a "Laboratory" of Labour Market Deregulation? *Revue suisse de sociologie*, n. spécial « Art travail et (dé-)régulation ». 43 (2), pp. 239-251.
- Fabiani, Jean-Louis. 1986. Carrières improvisées : théories et pratiques de la musique de jazz en France. Raymonde Moulin (éd.). *Sociologie de l'art*. Paris : La Documentation française, pp. 231-245.
- Fourmentaux, Jean-Paul. 2013. *L'œuvre virale. Net Art et culture Hacker*. Bruxelles : La Lettre volée.
- Glauser, Andrea. 2009. *Verordnete Entgrenzung. Kulturpolitik, Artist-in-Residence-Programme und die Praxis der Kunst*. Bielefeld : Transcript.
- Haak, Carroll. 2008. *Wirtschaftliche und soziale Risiken auf den Arbeitsmärkten von Künstlern*. Wiesbaden : Springer VS.
- Hänzi, Denis. 2013. *Die Ordnung des Theaters. Eine Soziologie der Regie*. Bielefeld : Transcript.
- Heinich, Nathalie. 1997. L'amour de l'art en régime de singularité. *Communications*, n. 64, pp. 153-171.
- Heinich, Nathalie. 1998. *Le triple jeu de l'art contemporain*. Paris : Ed. de Minuit.
- Jeanpierre, Laurent et Roueff, Olivier (dir.). 2014. *La culture et ses intermédiaires. Dans les arts, le numérique et les industries créatives*. Paris : Archives contemporaines.
- Kwon, Miwon. 2000. The Wrong Place. *Art Journal*, vol. 59, n. 1 (Spring), pp. 33-43.
- Lahire, Bernard. 2006. *La condition littéraire. La double vie des écrivains*. Paris : La Découverte.
- Mader, Rachel. 2011. Netzkunst verkaufen. Preispolitik, Werkbegriff und künstlerische Autonomie im Nischenmarkt. Paul-André Jaccard et Sébastien Guex (dir.). *Le marché de l'art en Suisse. Du XIXe siècle à nos jours*, Zurich/Lausanne : SIK-ISEA, pp. 273-286.
- Menger, Pierre-Michel. 1997. *La profession de comédien. Formations, activités et carrières dans la démultiplication de soi*. Paris : Ministère de la culture et de la communication.
- Menger, Pierre-Michel. 2002. *Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme*. Paris : Seuil.
- Rochlitz, Rainer. 1994. *Subversion et subvention. Art contemporain et argumentation esthétique*. Paris : Gallimard.

Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie 2019

Die Zukunft der Arbeit

10-12 September 2019, Universität Neuchâtel

Call for Papers – Workshop zu 4 Themen

Kunst und Künstler: die Zukunft der Arbeit?

Organisation: Foko-KUKUSO Forschungskomitee Kunst- und Kulturosoziologie: Michael GAUTIER (Universität Bern), Andrea GLAUSER (Universität Luzern) und Olivier MOESCHLER (Universität Lausanne)

Kontakt und Einsendung der Abstracts: olivier.moeschler@unil.ch

In postindustriellen Gesellschaften ist der Bereich der Kunst zu einem fruchtbaren "Labor" geworden, um die Entwicklungen des Arbeitsmarktes allgemein zu reflektieren (Ducret, Glauser, Moeschler und Rolle 2017). Ob in kollaborativen "Kunstwelten" (Becker 1988) oder in kompetitiven "künstlerischen Produktionsfeldern" (Bourdieu 1984): Kunstschaffende und künstlerisches Personal, diese "Arbeiter", die sich zu "multiplizieren" gezwungen sind (Menger 2002 und 1997) und nicht selten ein berufliches "Doppelleben" führen (Haak 2008; Lahire 2006), das von Projektarbeit, Flexibilitäts- und Innovationszwang gekennzeichnet ist, werden als Modell verwendet, um die Gegenwart und (oft auch) die Zukunft der Arbeit zu beschreiben.

Es können für folgende vier Themen Vorschläge eingereicht werden:

1) Künstlerische Arbeit, Digitalisierung und Disintermediation

Wie beeinflusst die Digitalisierung der Kultur die künstlerische Arbeit und die Kunstmärkte? Inwiefern haben Streaming, E-Books, Online-Galerien oder "Net Art" (Fourmentraux 2013, Mader 2011) Arbeit und Karrieren in den Kunstwelten verändert? Werden kulturelle Intermediäre (Jeanpierre und Roueff 2014) umgangen und wird der "Uberisierung" der Kultur Vorschub geleistet, oder gibt es durch die Digitalisierung neue Vermittlungsformen? Wie werden Geschmacksbildung sowie Entdeckung und Bewertung von Werken durch diese Tendenzen beeinflusst?

2) Geschlechtsspezifische Ungleichheiten in künstlerischer Arbeit und Karriere

Trotz des hartnäckigen Mythos der Freiheit begünstigt das "Singularitätsregime" (Heinich 1997) der Kunst die Beschäftigungen, Karrieren und Erfolge von Männern. In der Musik, einschließlich Jazz (Buscatto 2007), Literatur, im Theater (Hänzi 2013), Kino und in der bildenden Kunst sind die Kunstwelten durch geschlechtsspezifische Ungleichheiten gekennzeichnet. In Kunsthochschulen sind Frauen jedoch zahlreicher und werden oft als talentierter wahrgenommen. Wie werden Geschlechterungleichheiten in den verschiedenen künstlerischen Bereichen hergestellt und reproduziert? Welche Rolle können Institutionen und politische Instrumente spielen, um sie zu bekämpfen?

3) Künstlerische Arbeit, Globalisierung und der Mobilitätsimperativ

Kunstschaffende sind heute mit vielfältigen Mobilitätsimperativen konfrontiert infolge der Globalisierung der Arbeitskontexte (weltweite Verbreitung von Kunstbiennalen, Festivals und Artist-in-Residence-Programmen) und der Tendenz, den künstlerischen Erfolg u.a. am Bewegungsradius festzumachen (Kwon 2000; Buchholz 2016; Glauser 2009). Zudem sind

viele Kunstschaffende in ihren Herkunftsländern aufgrund ihrer Arbeit massiven Repressionen ausgesetzt und zur Migration gezwungen. Dieser Schwerpunkt lotet die Bedeutung unterschiedlicher Mobilitätsformen für die künstlerische Arbeit aus: Er beleuchtet ihre institutionellen Dimensionen (Machtverhältnisse, Kulturpolitik) und ihre Auswirkungen auf künstlerische Praxis und Biographien.

4) Die Arbeit der Kunst als Sozialkritik: Konturen und Perspektiven

In welchen Formen und unter welchen Bedingungen versteht sich Kunst als Gesellschaftskritik? Ob als „gesellschaftliche Antithese zur Gesellschaft“ (Adorno 1974) oder expliziter wie etwa bei der *Occupy*-Aktion an der documenta 13: Kann und soll Kunst, zu einem Spiel mit der Transgression geworden (Heinich 1998), in der Ära von "Subversion und Subvention" (Rochlitz 1994) und der Einbeziehung der "Künstlerkritik" in den "neuen Geist des Kapitalismus" (Boltanski und Chiapello 1999) noch kritisch sein? Welche Formate und Strategien werden gewählt, wie steht es um die Beziehung zwischen künstlerischer Kritik und sozialen Bewegungen?

Vorschläge mit Titel, Namen und institutioneller Anbindung der AutorInnen, einer Zusammenfassung (ca. 2000 Zeichen) mit Fragestellung, theoretischer Rahmung, Methodik und den Hauptergebnissen sind zu senden bis spätestens am **20. April 2019** an olivier.moeschler@unil.ch mit Angabe des Themas, an das der Vorschlag gerichtet ist.

Dieser Call des Foko-KUKUSO Forschungskomitees für Kunst- und Kultursoziologie, das 2019 sein zehnjähriges Bestehen feiert, ist mit zwei anderen Calls des Foko-KUKUSO verknüpft: künstlerische Arbeit im unternehmerischen Regime (Thibaut Menoux und Valérie Rolle) und Akteure der Live-Musik (Alexandre Camus und Loïc Riom).

Literaturangaben

- Adorno, Theodor W. 1974 (1970). *Théorie esthétique*. Paris : Klincksieck.
- Becker, Howard S. 1988 (1982). *Les mondes de l'art*. Paris : Flammarion.
- Boltanski, Luc et Eve Chiapello. 1999. *Le nouvel esprit du capitalisme*. Paris : Gallimard.
- Bourdieu, Pierre. 1984. Quelques propriétés des champs. *Questions de sociologie*. Paris : Ed. de Minuit, pp. 113-120.
- Bourdieu, Pierre. 1992. *Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*. Paris : Seuil.
- Buchholz, Larissa. 2016. What is a Global Field? Theorizing Fields Beyond the Nation-State. *Sociological Review*. 64 (2), pp. 31-60.
- Buscatto, Marie. 2007. *Femmes du jazz. Musicalités, féminités, marginalisations*. Paris : CNRS Editions.
- Ducet, André, Glauser, Andrea, Moeschler, Olivier et Rolle, Valérie. 2017. Introduction: Artistic Work as a "Laboratory" of Labour Market Deregulation? *Revue suisse de sociologie*, n. spécial « Art travail et (dé-)régulation ». 43 (2), pp. 239-251.
- Fabiani, Jean-Louis. 1986. Carrières improvisées : théories et pratiques de la musique de jazz en France. Raymonde Moulin (éd.). *Sociologie de l'art*. Paris : La Documentation française, pp. 231-245.
- Fourmentaux, Jean-Paul. 2013. *L'œuvre virale. Net Art et culture Hacker*. Bruxelles : La Lettre volée.
- Glauser, Andrea. 2009. *Verordnete Entgrenzung. Kulturpolitik, Artist-in-Residence-Programme und die Praxis der Kunst*. Bielefeld : Transcript.
- Haak, Carrol. 2008. *Wirtschaftliche und soziale Risiken auf den Arbeitsmärkten von Künstlern*. Wiesbaden : Springer VS.
- Hänzi, Denis. 2013. *Die Ordnung des Theaters. Eine Soziologie der Regie*. Bielefeld : Transcript.
- Heinich, Nathalie. 1997. L'amour de l'art en régime de singularité. *Communications*, n. 64, pp. 153-171.
- Heinich, Nathalie. 1998. *Le triple jeu de l'art contemporain*. Paris : Ed. de Minuit.
- Jeanpierre, Laurent et Roueff, Olivier (dir.). 2014. *La culture et ses intermédiaires. Dans les arts, le numérique et les industries créatives*. Paris : Archives contemporaines.
- Kwon, Miwon. 2000. The Wrong Place. *Art Journal*, vol. 59, n. 1 (Spring), pp. 33-43.
- Lahire, Bernard. 2006. *La condition littéraire. La double vie des écrivains*. Paris : La Découverte.
- Mader, Rachel. 2011. Netzkunst verkaufen. Preispolitik, Werkbegriff und künstlerische Autonomie im Nischenmarkt. Paul-André Jaccard et Sébastien Guex (dir.). *Le marché de l'art en Suisse. Du XIXe siècle à nos jours*, Zurich/Lausanne : SIK-ISEA, pp. 273-286.
- Menger, Pierre-Michel. 1997. *La profession de comédien. Formations, activités et carrières dans la démultiplication de soi*. Paris : Ministère de la culture et de la communication.
- Menger, Pierre-Michel. 2002. *Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme*. Paris : Seuil.
- Rochlitz, Rainer. 1994. *Subversion et subvention. Art contemporain et argumentation esthétique*. Paris : Gallimard.