

Program of the 3 Foko-KUKUSO – workshops

Research committee Sociology of Arts and culture (RC-SAC)
Comité de recherche Sociologie des arts et de la culture (CR-SAC)
Forschungskomitee Kunst- und Kultursoziologie (Foko-KUKUSO)

1. L'ART ET LES ARTISTES : LE FUTUR DU TRAVAIL ? / KUNST UND KÜNSTLER: DIE ZUKUNFT DER ARBEIT? / ART AND ARTISTS: THE FUTURE OF WORK?

Organizer(s) and Chair: Olivier Moeschler, University of Lausanne; Andrea Glauser, University of Lucerne; Michael Gautier, University of Bern

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.

This workshop with two sessions (gender and mobility/globalisation) is organised by the RC-SAC Research Committee in Sociology of Arts and Culture of the SSA - or «Foko-KUKUSO» - which celebrates its 10th anniversary in 2019. It is linked to 2 other workshops labeled RS-SAC: Artistic Work in an Entrepreneurial Regime (Thibaut Menoux and Valérie Rolle) and Live Music Professionals (Alexandre Camus and Loïc Riom).

Session 1

GENDER INEQUALITIES IN ARTISTIC WORK AND CAREERS

C12 – Workshop Session C: Thu. Sept. 12, 9am-10h30am Main Building – C54

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?

Cultural labour and gender in the Hungarian music industry **Emília Barna, Budapest University of Technology and Economics**

'Instead of destroying my body I have a reason for maintaining it.' How gender inequalities are challenged and reproduced within the aesthetic and institutions of classical music **Anna Bull, University of Portsmouth, UK**

Session 2

ARTISTS, GLOBALIZATION AND THE IMPERATIVE OF MOBILITY

D12 – Workshop Session D: Thu. Sept. 12, 11am-12h30am Main Building – C54

Due to the globalization of work contexts (biennials, festivals, residency programs, transnational cultural industries, international paradigms of participatory art, f.e.) and a tendency to condition their success on their range of activity (Buchholz 2016, Kwon 2000, Glauser 2009), artists and creative workers are now confronted with multiple mobility imperatives and with pressures resulting from globalization. This theme explores the effects of different forms of mobility and globalization: it examines their institutional dimensions (power relations, cultural policy) and their impact on artistic and creative practices, biographies and working conditions.

Suivre l'argent. Stratégies de financement de l'activité artistique liées à la mobilité internationale des acteurs espagnols de l'art contemporain Glòria Guirao Soro, **Universitat de Barcelona (CECUPS) & Université Paris 8**

Social Critique and Participatory Aesthetics - do participatory art projects foster social innovation? Alice Neusiedler, **University of Vienna**

Les artisans de l'imaginaire: les producteurs d'expériences numériques de l'association PNX Olivier Thévenin, **Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3**

Les métamorphoses d'une hégémonie culturelle. La promotion de la diversité culturelle dans les champs cinématographiques français et allemand Claire Tomasella, **EHESS(Paris), Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Paris), Centre Marc Bloch (Berlin)**

2. LE TRAVAIL ARTISTIQUE EN RÉGIME ENTREPRENEURIAL / ARTISTIC WORK IN AN ENTREPRENEURIAL CONTEXT / KÜNSTLERISCHE ARBEIT IM UNTERNEHMERISCHEN KONTEXT

Organizer(s) and Chair: Thibaut Menoux and Valérie Rolle, Université de Nantes

Ce workshop propose d'interroger la manière dont la poussée générale du travail vers un régime entrepreneurial se traduit dans les arts. Comment un tel régime s'articule-t-il au régime de singularité qui prévaut dans cette sphère d'activité depuis la fin du XIXème siècle ? Dans un article prospectif publié en 2009, Simon Borja et Séverine So o estiment que ce nouveau régime est, pour l'heure, davantage actualisé à un niveau idéologique que pratique, exception faite des artistes les plus cotés sur le marché (comme Jeff Koons, Damien Hirst ou Ai WeiWei pour l'art contemporain). Il s'agit, en ce sens, d'interroger ces nouvelles figures de l'«artiste entrepreneur» et de les comparer à des entreprises artistiques passées et présentes dont l'envergure peut fortement varier (Session 1). Comment la réussite financière est-elle assurée grâce à une gestion proche de l'entrepreneuriat artisanal ou industriel de leur entreprise de production artistique par des artistes qui ne cessent pourtant de dénoncer une telle logique

économique ? Au-delà des artistes « stars » ou plébiscités, qu'en est-il chez les « artistes ordinaires » ? Il s'agit cette fois de questionner la façon dont ce nouveau régime appelle les prétendants à l'art à gérer leur carrière comme des « petits entrepreneurs » (Session 2). Comment le dilemme entre la nécessité de s'affirmer comme un artiste singulier et la nécessité d'un emploi, en particulier lorsqu'il est subordonné à d'autres artistes, est-il négocié par celles et ceux qui tentent de vivre de leur art ? En n, quel rôle les « intermédiaires du travail artistique » jouent-ils dans la diffusion de cette norme entrepreneuriale de gestion des carrières ? Plus globalement, comment les dispositifs institutionnels (qu'ils soient liés au financement, à la diffusion ou à la consécration) contribuent-ils à imposer un régime plus proprement entrepreneurial dans les arts (Session 3) ? La version longue du call de ce workshop est disponible à l'adresse : <http://k6.re/2PQWg> Die lange und deutsche Version dieses Calls ist hier verfügbar: <http://k6.re/2PQWg>. A complete English version of this call is available here: <http://k6.re/2PQWg>.

Session 1

A3 – Workshop Session A: Wed. Sept. 11, 9am-10h30am Main Building – C54

Les carrières des rappeurs « indépendants » : entre (auto-) entrepreneuriat artistique, vie de bohème et divisions stylistiques Fabien Brugière, Faculté des Sciences sociales, Université de Strasbourg

A at fee or a video? Quelques réflexions sur l'existence (financière) de musicien.ne Loïc Riom, Centre de sociologie de l'innovation, Mines-Paristech

La montée de la figure de l'entrepreneur créatif dans la musique et l'audiovisuel à Montréal Anouk Bélanger, UQAM - CRICIS; Martin Lussier, UQAM – CRICIS ; Sylvain Martet, UQAM - CRICIS

A 'new mystique', Forced Entrepreneurship in Relation to Individualisation and Flourishing in the Cultural and Creative Industries Jeremy Vachet, University of Leeds

Session 2

B13 – Workshop Session B: Wed. Sept. 11, 11am-12h30am Main Building – C54

L'injonction à la créativité au service du régime entrepreneurial dans les arts. L'évolution des dispositifs d'aide à Detroit Simon Renoir, Université Paris 13

L'imposition d'un régime entrepreneurial dans les arts : le cas des projets d'Éducation Artistique et Culturelle Lucas Graeff, Université La Salle

Les metteurs en scène de théâtre – employeurs Serge Proust, Université de Lyon

Des artistes entrepreneurs sur le 1 : diriger une compagnie de cirque contemporain Marine Cordier, Université Paris-Nanterre

Session 3

D4 – Workshop Session D: Thu. Sept. 12, 11am-12h30am Main Building – C49

Des artisans d'art aux entrepreneurs créatifs: Rapports à l'entreprise et à l'entrepreneuriat dans le domaine du fait-main à l'ère des plateformes

numériques Anne Jourdain, Université Paris-Dauphine

Régime entrepreneurial dans le monde de l'art contemporain: les acteurs de la production entre respect et contournement de la norme entrepreneuriale Brianne Dubois, Centre de sociologie des organisations et CSU- CRESPPA

Theaster Gates: Chicago's Entrepreneurial Artist Julia Rothenberg, Queensborough Community College (CUNY)

3. PRODUIRE DES CONCERTS, TRAVAILLER DANS LE LIVE / PRODUCING CONCERTS, WORKING IN LIVE MUSIC

Organizer(s) and Chair: Alexandre Camus, EPFL & Mines ParisTech ; Loïc Riom, Mines ParisTech

Session 1

C1 – Workshop Session C: Thu. Sept. 12, 9am-10h30am Main Building – D62

Si, pendant longtemps, le concert a été délaissé par les études sur la musique, il est sujet à un regain d'intérêt. Récemment, des chercheurs se sont intéressés à l'économie du live ou au travail des musiciens . Cependant, le «personnel de renfort» (Becker, 2010) nécessaire à la production des concerts reste encore peu étudié. On sait ainsi peu de choses des différents métiers (techniciens, tourneurs, programmeurs) et des différentes organisations (festivals, billetteries, financeurs publics) nécessaires à la production des concerts, mais également à leur mise en marché, voire à leur exploitation dans d'autres formats (retransmission live, enregistrement, etc.). Pour ce faire, ce workshop a pour objectif d'engager la discussion en réunissant des contributions empiriques portant sur la production des concerts et le travail dans la musique live. Une première session se centre sur la question du travail de production des concerts et les savoir-faire qu'il mobilise. La deuxième session porte sur la captation vidéo des concerts et sa valorisation.

Y a-t-il une école du programmeur? La professionnalisation d'une activité d'intermédiaire musical à Paris et Berlin Myrtille Picaud, Sciences Po Paris, Chaire Villes et numérique – Ecole Urbaine

Créateur-trice ou régisseur-se? Divisions et hiérarchies dans le travail des techniciens du son du spectacle vivant contemporain lausannois. Robin Casse, Université de Lausanne - LACCUS

Mettre la musique en public. Pour une sociologie de la production de concerts Loïc Riom, Centre de sociologie de l'innovation, Mines ParisTech

Session 2

D10 – Workshop Session D : Thu. Sept. 12, 11a m - 12h 30 am Main Building – D62

Quand les auditeurs deviennent diffuseurs: Les contenus musicaux appropriés et copiés sur YouTube Sylvain Martet, CRICIS – UQAM

Les nouveaux entrepreneurs du patrimoine musical live Alexandre Camus, Metamedia Center, EPFL, Centre de sociologie de l'innovation, Mines ParisTech

Le live et après ? Comment le numérique transforme et prolonge l'expérience du concert à travers un nouvel écosystème de production/diffusion des captations G r me Guibert, Sorbonne nouvelle ; Catherine Rudent, Sorbonne nouvelle; Michaël Spanu, Université de Lorraine

Another workshop on arts and culture:

THEORIE ALS ARBEITSRESSOURCE ZWISCHEN K NSTEN UND SOZIALWISSENSCHAFTEN

Organizer(s) and Chair: Guy Schwegler, Universität Luzern; Paul Buckermann, Universität Luzern

Workshop Session B: Wed. Sept. 11, 11am-12h30am Main Building – C49

Arbeit an und mit geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlicher Theorie wird nicht exklusiv in akademischen Fachdisziplinen und ihren institutionellen Strukturen geleistet. Die Anwendung und Weiterentwicklung von theoretischen Konzepten und Begriffsapparaten findet dabei auch immer in jenen gesellschaftlichen Bereichen statt, die genuiner Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen sind. Gerade in den Künsten – bildende Kunst, Musik und Theater – sind theoretische Reaktionen über Produktion, Vermittlung und Rezeption im Feld eine wichtige Ressource in vielfältigen kunstweltlichen Praxen. Theorien und ihre Versatzstücke werden in Ausstellungskatalogen und Kunstwerken zitiert, sie rechtfertigen Plattenrezensionen, sie finden Anwendung in Artistic Research, sie werden für Erfolgsmessungen herangezogen oder sie beeinflussen die Konzeption von Theaterstücken (oder werden gleich direkt aufgeführt). Der Workshop widmet sich diesen Phänomenen insbesondere in Bezug auf sozialwissenschaftliche Theorie. An den Entwicklungen soll aber nicht einfach die gesellschaftliche Erfolgsgeschichte der Sozialwissenschaften erzählt, sondern Fragen an die Arbeit an zeitgenössischer Soziologie gestellt werden. Der Workshop «Theorie als Arbeitsressource zwischen Künsten und Soziologie» diskutiert auf der einen Seite die Gründe für ein Interesse an und die Verwendung von Theorie in den Künsten. Dabei können sozial- und gesellschaftsstrukturelle Veränderungen genauso tragend für die Entwicklungen sein, wie Veränderungen von Wissenschafts- und Kunstinstitutionen. Der Workshop nimmt dabei auf der anderen Seite die Arbeit in den Feldern selber ernst: Die eigentliche Verwendung von Theorie und daraus resultierender Produkte soll genauso als relevant für die Soziologie angesehen werden als dass die Theorieproduktionen in den Künsten auf Augenh hen diskutiert werden kann.

Theorie als Arbeitsressource zwischen Künsten und Soziologie Guy Schwegler und Paul Buckermann, Universität Luzern

Kunst und Kuratieren als Theorie einer Praxis und Praxis einer Theorie Dorothee Richter, Zürcher Hochschule der Künste, University of Reading

Institutional studies by artists Lucie Kolb und Bernhard Garnicnig, Institut für experimentelle Design und Medienkulturen FHNW

Ein Bild der Gesellschaft. Oder was die Sozialtheorie von der Kunst lernen kann Sophia Prinz, Universität der Künste Berlin

Business meeting fo the Foko-KUKUSO:

RESEARCH COMMITTEES BUSINESS MEETINGS

Thu. Sept. 12, 12h30 – 14h00 - Main Building

Foko-KUKUSO / RC-SAC Research committee Sociology of arts and culture – C54