21 F 346 Arts and Creation in France : Between State and Industry

Emmanuel Wallon
Visiting professor at the MIT – Spring 2009
Massachusetts Institute of Technology
FL&L - 14N-311
ewallon@mit.edu
Professeur en sociologie politique à l'Université Paris Ouest Nanterre
http://e.wallon.free.fr

Culture et technique, art et industrie

Bibliographie en français

Arendt Hannah, *Between Past and Future, Eight Exercises in Political Thought* (1961, rééd. 1968), trad. française : *La Crise de la culture, Huit exercices de pensée politique*, Gallimard, Folio « Essais », Paris, 1972.
Aron Raymond, *Les désillusions du progrès*, Calmann-Lévy, Paris.
Adorno Theodor W., *Théorie esthétique* (197O), Klincksieck, Paris, 1989.
Barthes Roland, "Les intellectuels et la culture de masse", in *Communications*, n°5, Seuil, Paris, 1965 ; *Mythologies*, Seuil, Paris, 1957 ; *Système de la mode*, Seuil, Paris, 1967 ; *La chambre claire, Note sur la photographie*, Gallimard/Seuil/Cahiers du cinéma, Paris, 1980.
Baumol William J. (avec **Bowen** William G.) *Performing Arts: The Economic Dilemma*, New York, Twentieth Century Fund, 1966.
Beaudrillard Jean, *Le système des objets*, Gallimard, Paris, 1968; *La société de consommation*, Denoël, Paris, 1970 ; *Simulacres et simulation*, Galilée,1985.
Bell Daniel, *Vers la société post-industrielle*, Robert Laffont, Paris, 1976; *Les contradictions culturelles du capitalisme*, Presses universitaires de France (PUF), Paris, 1979.
Benhamou Françoise, *L'économie de la culture*, La Découverte, Collection « Repères », Paris, 1996 ; *L'Économie du Star-system*. Odile Jacob, Paris, 2002.
Benhamou Françoise, **Farchy** Joëlle, **Sagot-Duvauroux** Dominique, *Approches comparatives en économie de la culture*, *Actes du colloque des 29-30 mai 1995*, IGREC-ADDEC, Paris, 1995.
Benjamin Walter, *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique,* in *Essais*, T.1 (1922-1934), T.2 (1935-194O), Denoél, Paris, 1971-1983.
Bougnoux Daniel, *La Crise de la représentation*, La Découverte, Paris, 2006.
Bourdieu Pierre, *Un Art moyen, Essai sur les usages sociaux de la photographie* (avec Luc Boltanski, Robert Castel, Jean-Claude Chamboredon), Minuit, Paris, 1965; *Sur la télévision*, suivi de *L'Emprise du journalisme*, Liber, coll. « Raisons d'agir », Paris, 1996.
Bouvaist Jean-Marie, *Du printemps des éditeurs à l'âge de raison, Les nouveaux éditeurs en France (1874-1988)*, Ministère de la Culture (DEP), Paris, 1989.
Breton Philippe, **Proulx** Serge, *L'explosion de la communication*, La Découverte-Boréal, Paris-Montréal, 1989.
Castells Manuel, *La galaxie internet*, Fayard, Paris, 2002 ; *L'ère de l'information*, Vol. 1, *La société en réseaux*, Fayard, Paris, 1998 ; Vol. 2, *Le pouvoir de l'identité*, 1999 ; Vol. 3, *Fin de millénaire*, 1999.
Caves Richard, *Creative Industries*, Harvard University Press, Cambridge, 2000.
Chougnet Jean-François, **Coppinger** Nathalie, **Mayol** Pierre (et alii), *La création face aux systèmes de diffusion*, Rapport du groupe "Création culturelle, compétitivité et cohésion sociale", Commissariat général du plan / rapporteurs, La Documentation française, Paris, 1993.
Conseil de l'Europe, *Création musicale et industrie culturelle*, Strasbourg, 1983.
Damisch Hubert, *Ruptures-Cultures*, Minuit, Paris, 1976.
Debord Guy, *La société du spectacle* (1967), Champ libre, Paris, 1971 ; *Commentaires sur la société du spectacle*, Gérard Lebovici, Paris, 1988.
Collectif, *Economie du spectacle vivant et l'audiovisuel (l'),* Colloque international de Nice (1984), La Documentation française, Paris, 1985.
Dumazedier Joffre, *Loisir et culture*, Seuil, Paris, 1966.
Eco Umberto, *Apocalliti e integrati*, Bompiani, Milan, 1954.
Evrard Yves (dir.), **Busson** Alain, **Cauvin** Christian, **Chiapello** Eve (et alii), *Le management des entreprises artistiques et culturelles*, , Economica, Paris,1993.
Finkielkraut Alain, *La défaite la pensée*, Gallimard, Paris, 1987.
Flichy Patrice, *Les industries de l'imaginaire*, Presses universitaires de Grenoble, 1980.

Foucault Michel, *Les mots et les choses*, *Une archéologie des sciences humaines*, Gallimard, Paris, 1966.
Gorz André, *Métamorphoses du travail, quête du sens,* Galilée, Paris, 1988 ; *L'immatériel, Connaissance, valeur et capital*, Galilée, Paris, 2003.
Greffe Xavier et alii**,** *Création et diversité au miroir des industries culturelles,* Actes du colloque des 12-13 janvier 2006, La Documentation française, Paris, 2006.
Guibert Gérôme, *La production de la culture, Le cas des musiques amplifiées en France : genèse, structurations, industries, alternatives* (postface de Bruno Lefebvre)**,** IRMA/Mélanie Séteun, Collection "musique et société", Paris, 2006.
Habermas Jürgen, *L'espace public*, Payot, Paris, 1978.
Heidegger Martin, "La question de la technique" (1953), in *Essais et conférences*, tr. fr. A. Préau, Gallimard, Paris, 1958 [coll. « tel » ,1980] p.9-48.
Hennion Antoine, *Les professionnels du disque*, A.-M. Métailié, Paris, 1981.
Hoggart Richard, *The uses of Literacy* (1954), *La culture du pauvre*, Minuit, Paris, 197O.
Jacobs Norman G. (editor), *Culture for the Millions, Mass Media in Modern Society*, Beacon Press, Boston, 1964 ; *Culture for the millions ?,* Van Nostrand, Princeton, 1961.
Jeanneney Jean-Noël, *Quand Google défie l'Europe : plaidoyer pour un sursaut*, Mille et une Nuits, Paris, 2005.
Johannot Yvonne, *Quand le livre devint poche*, Presses universitaires de Grenoble, 1978.
Huet Armel, **Ion** Jacques, **Lefèbvre** Alain, **Miège** Bernard, *Capitalisme et industries culturelles*, Presses universitaires de Grenoble, 1978.
Lange André, **Renaud** Jean-Luc, *L'avenir de l'industrie audiovisuelle européenne*, Institut européen de la communication, Manchester, 1988.
Labadie Francine, **Rouet** François (dir.), *Travail artistique et économie de la création*, Actes des 2es Journées d'économie de la culture, Ministère de la Culture (DEPS), La Documentation française, Paris, 2008.
Lachaud Jean-Marc, **Lussac** Olivier (sous la direction de), *Arts et nouvelles technologies*, L'Harmattan, (collection « Ouverture philosophique »), Paris, 2007.
Lazarsfeld Paul (et alii), *The people's choice*, Columbia university press, New York, 1948.
Le Diberder Alain et **Pflieger** Sylvie, *Crise et mutation du domaine musical*, La Documentation française, Paris, 1987.
Le Glatin Marc, *Internet : un séisme dans la culture ?*, Éditions de l'Attribut, Toulouse, 2007.
Leroy Dominique, *Economie des arts du spectacle vivant*, Paris, L'Harmattan, 1992.
Lessing Lawrence, *L'avenir des idées, Le sort des biens communs à l'heure des réseaux numériques*, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 2005.
Lévy Maurice, **Jouyet** Jean-Pierre (dir.), *L'économie de l'immatériel, La croissance de demain*, Rapport au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Paris, novembre 2006.
Leroi-Gourhan André, *L'Homme et la matière*, Albin Michel, Paris, 1943 ; *Milieu et techniques*, Albin Michel, Paris, 1945.
Lipovetsky Gilles, *L'empire de l'éphémère*, Gallimard, Paris, 1987.
McLuhan Marshall, *La galaxie Gutemberg*, Gallimard, Paris, 1962 ;
Pour comprendre les médias, Seuil, Paris, 1968.
Mattelard Armand et Michèle, *Penser les médias*, La Découverte, Paris, 1986.
Menger Pierre-Michel, *Portrait de l'artiste en travailleur.*
Seuil**,** coll. « La République des Idées », Paris, 2003.
Michalet Charles-Albert, *Le drôle de drame du cinéma mondial, Une industrie culturelle menacée*, La Découverte, Paris, 1987.
Miège Bernard, *L'information-communication, objet de connaissance*, De Boeck/INA, Bruxelles, 2004.
Miège Bernard (sous la direction de), *Médias et communication en Europe*, Presses universitaires de Grenoble, 1990.
Missika Jean-Louis, *La fin de la télévision*, Seuil, coll. « République des idées », Paris, 2006.
Missika Jean-Louis, **Wolton** Dominique, *La folle du logis*, *La télévision dans les sociétés démocratiques*, Gallimard, Paris, 1983.
Morin Edgar, *L'esprit du temps*, Grasset, Paris, 1962.
Olivennes Denis, *La Gratuité, c'est le vol*, Grasset, Paris, 2007.
Ortega y Gasset José, *La révolte des masses* (1926), Stock, Paris, 1961.
Peron René, *Capitalisme et industries culturelles*, Presses universitaires de Grenoble, 1978 et 1984.
Postman Neil, *Se distraire à en mourir*, Flammarion, Paris, 1986.
Picon-Vallin Béatrice (dir.), *La scène et les images*, CNRS Editions, coll. « Arts du spectacle/Les Voies de la création théâtrale », Paris, 2001.

Regourd Serge, Vers la fin de la télévision publique ? Traité de savoir-vivre du service public audiovisuel,
Éditions de l'Attribut, Toulouse, 2008
Rouet François (sous la direction de), *Economie et culture*, T.3, *Industries culturelles*, La Documentation française, Paris, 1989.
Rouet François, **Dupin** Xavier, *Le soutien aux industries culturelles en Europe et au Canada*, La documentation française, 1991.
Riesman David, **Glazer** N., *La foule solitaire* (195O), Arthaud, Paris, 1964.
Sallenave Danièle, *Le don des morts*, Gallimard, Paris, 1991.
Serres Michel (dir.), *Éléments d'histoire des sciences*, Bordas, Paris, 1989.
Simondon Gilbert**,** *Du mode d'existence des objets techniques*, Méot, 1958, rééd. Aubier, Paris, 1989.
Sirinelli Pierre, *Industries culturelles et nouvelles techniques*, Rapport de la commission, Ministère de la Culture, Paris, juin 1994.
Steiner Georges, *Dans le château de Barbe-Bleue*, *Notes pour une redéfinition de la culture* (1971), Seuil, Paris, 1973.
Stiegler Bernard, De la misère symbolique, Tome 1. L'époque hyperindustrielle, Tome 2. La Catastrophe du sensible, Galilée, Paris, 2004 et 2005.
Toffler Alvin, *The culture consumers* (1964), First vintage books edition, 1973.
Virilio Paul, *La machine de vision : essai sur les nouvelles techniques de représentation*, Galilée, Paris, 1988.

Culture et globalisation

Anheier Helmut (University of California, Los Angeles), **Isar** Yudhishthir Raj (The American University of Paris), editors, *Cultures and Globalization, The Cultural Economy*, Vol. 2, Sage Publications Ltd, September 2008.
Appadurai Arjun, «Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy», in *Public Culture*, vol. 2, n° 2, Duke University Press, New York, 1990 ; « Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization », in *Public Worlds,* Volume 1 , University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996.
Bénat-Tachot Louise, **Gruzinski** Serge (sous la dir. de), *Mécanismes de métissages*, Presses universitaires de Marne-la-Vallée/MSH, Marne-la-Vallée/Paris, 2001.
Benhamou Françoise**,** *Les déréglements de l'exception culturelle*, Seuil, Paris, 2006 ; voir aussi « L'exception culturelle, Exploration d'une impasse », in *Esprit*, Paris, mai 2004.
de Certeau Michel, *L'Invention du quotidien, 1. Arts de faire*, Gallimard, Paris, 1990.
Gabet, Alain, *L'exception culturelle*, Ellipses, Paris, 2003.
Glissant Edouard, *Introduction à une poétique du divers*, Gallimard, Paris, 1996.
Gournay Bernard, *Exception culturelle et mondialisation*. Presses de Sciences Po, Paris, 2002.
Latouche Serge, *L'occidentalisation du monde*, La Découverte, Paris, 1989.
Lombard Alain, *Politique Culturelle Internationale, le modèle Français face à la mondialisation*, Actes sud (Babel), Arles, 2003.
Mattelart Armand, *La Mondialisation de la communication*, PUF, coll. « Que sais-je ? », Paris, 4e éd. 2005.
Mattelard Armand, **Musso** Pierre, **Ralite** Jack, **Rigaud** Jacques, **Saez** Jean-Pierre, **Trautmann** Catherine, **Warnier** Jean-Pierre, **Wolton** Dominique, *De l'exception à la diversité culturelle,* Problèmes politiques et sociaux, n°904, La Documentation française, Paris, septembre 2004.
Regourd Serge, *L'exception culturelle*. Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », Paris, 2002.
Warnier Jean-Pierre, *La Mondialisation de la culture*, La Découverte, coll. « Repères », Paris, 3e éd. 2004.

Voir aussi :

Wallon Emmanuel, "Industries culturelles, Le danger de conglomérats trop puissants", in *L'état de l'Europe* (sous la direction de François Féron et Armelle Thoraval), La Découverte, Paris, 1992 (651 p.), p.259-262 ; « L'accès aux œuvres et les industries culturelles », in *Esprit*, n° 5 (dossier « Les impasses de la politique culturelle »), mai 2004, p. 73 à 84; "Les enjeux de la création artistique en France", in « Création artistique : quelle action publique? », *Regards sur l'actualité*, n° 322, juin-juillet 2006, La Documentation française, Paris, p. 5 à 19.