

À quoi servent les artistes?

Les mutations culturelles sous la loupe des sociologues

Forum de recherche 2008
du Département de sociologie

Forum de recherche 2008 - André Ducret / 27.03.08 / Page 1

À quoi bon des sociologues de l'art?

Conférence introductive

André Ducret

Département de sociologie
Université de Genève

www.unige.ch/ses/socio/forum08.html

Forum de recherche 2008 - André Ducret / 27.03.08 / Page 2

La question posée par Heidegger

Peut-on décider de l'utilité de la philosophie comme on le fait à propos d'une bicyclette se demande Heidegger en 1935?

Sa réponse: se demander « si, étant entendu que nous, nous ne pouvons rien en faire, ce n'est pas finalement la philosophie qui fait quelque chose de nous, à supposer que nous nous engageons en elle »

(in :HEIDEGGER Martin, Introduction à la métaphysique, Paris : Gallimard, 1980, 25)

Et la sociologie?

- **Durkheim**: un conservateur réformiste plaidant pour une sociologie au service de l'action, laquelle la légitimerait en retour.

(cf. DURKHEIM Emile, De la division du travail social, Paris: Alcan, 1893, préface, III)

- **Weber**: l'observateur lucide d'une société moderne où règne le « polythéisme des valeurs », la tâche de la sociologie se résumant à aider l'individu « à regarder en face le sens ultime de sa propre action ».

(in: WEBER Max, La science, profession et vocation, Marseille : Agone, 2005, 41)

Le diagnostic de Pierre Bourdieu

« La sociologie et l'art **ne font pas bon ménage**. Cela tient à l'art et aux artistes qui supportent mal tout ce qui attente à l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes : l'univers de l'art est un **univers de croyance**, croyance dans le don, dans l'unicité du créateur incréé, et l'irruption du sociologue qui veut comprendre, expliquer, rendre raison, fait scandale. Désenchantement, réductionnisme, en un mot grossièreté ou, ce qui revient au même, sacrilège : le sociologue est celui qui, comme Voltaire avait chassé les rois de l'histoire, veut chasser les artistes de l'histoire de l'art. Mais cela tient aussi aux sociologues **qui se sont ingéniés à confirmer les idées reçues concernant la sociologie** et, tout particulièrement, la sociologie de l'art et de la littérature »

(BOURDIEU Pierre, « Mais qui a créé les créateurs ? », *Questions de sociologie*, Paris : Minuit, 1981, 207)

Forum de recherche 2008 - André Ducret / 27.03.08 / Page 5

Un diagnostic toujours (ou déjà) pertinent?

- Des artistes souvent au fait des « sciences humaines » et, parfois, eux-mêmes théoriciens et critiques d'art.
- La sociologie comme source d'inspiration de nouvelles pratiques artistiques telles « l'art sociologique » dans les années '70.
- La part à concéder, dans le raisonnement sociologique, aux capacités réflexives des acteurs sur lesquels on enquête.

Forum de recherche 2008 - André Ducret / 27.03.08 / Page 6

MANIFESTE DE L'ART SOCIOLOGIQUE*

Hervé Fischer, Fred Forest, et Jean-Paul Thénot ont décidé de constituer un collectif d'art sociologique qui puisse fonctionner comme une structure d'accueil et de travail pour tous ceux dont la recherche et la pratique artistique ont pour thème fondamental le fait sociologique et le lien entre l'art et la société.

Le collectif d'art sociologique constate l'apparition d'une nouvelle sensibilité au donné social, liée au processus de massification. Les cadres actuels de cette sensibilité ne sont plus ceux du rapport de l'homme individualisé au monde, mais ceux du rapport de l'homme à la société qui le produit.

Le collectif d'art sociologique, par sa pratique artistique, tend à mettre l'art en question, à mettre en évidence les faits sociologiques et à "visualiser" l'élaboration d'une théorie sociologique de l'art.

Il recourt fondamentalement à la théorie et aux méthodes des sciences sociales. Il veut aussi, par sa pratique, créer un champ d'investigation et d'expérience pour la théorie sociologique.

Le collectif d'art sociologique tient compte des attitudes idéologiques traditionnelles des publics auxquels il s'adresse. Il recourt aux méthodes de l'animation, de l'enquête et de la pédagogie. En même temps qu'il met l'art en relation avec son contexte sociologique, il attire l'attention sur les canaux de communication et de diffusion, thème nouveau dans l'histoire de l'art, et qui implique aussi une pratique nouvelle.

Hervé FISCHER, Fred FOREST, Jean-Paul THÉNOT, Paris, le 7 octobre 1974

Publié dans le Journal Le Monde, le 10 octobre 1974.

Forum de recherche 2008 - André Ducret / 27.03.08 / Page 7

La « double herméneutique des sciences sociales » selon Giddens

- Interprétation du chercheur et interprétations des acteurs: la question de la réflexivité.
- Une improbable étanchéité: réciprocity d'interprétation, sens commun et discours savant.

(cf. NIZET Jean, La sociologie de Anthony Giddens, Paris : La Découverte, 2007, 26-27)

Forum de recherche 2008 - André Ducret / 27.03.08 / Page 8

La question qui, dès lors, se pose

« Comment faire la sociologie d'un monde dont les acteurs ont fait de la sociologie l'un des outils qu'ils utilisent pour penser leur monde et réfléchir leurs activités ? »

(in: PIERRE François, CHARTRAIN Valérie & WRIGHT Stephen, « La sociologie aux mains des indigènes : le cas des critiques d'art contemporain », in : Girel Sylvia & Proust Serge (eds.), Les usages de la sociologie de l'art : constructions théoriques, cas pratiques, Paris : L' Harmattan, 2007, p.101)

Et la sociologie des arts?

Selon Raymond Aron:

« Toute science tend à donner du réel une image différente de celle que nous en offre la perception spontanée. La sociologie doit nous surprendre par l'interprétation qu'elle nous impose de notre propre société »

(ARON Raymond, De la condition historique du sociologue, Paris : Gallimard, 1971, 10)

Mais qu'en penser?

Les « trois états » selon Heinech

1. L'esthétique sociologique
2. L'histoire sociale de l'art
3. La sociologie d'enquête

ou:

1. L'art **et** la société
2. L'art **dans** la société
3. L'art **comme** société

(in: HEINICH Nathalie, La sociologie de l'art, Paris: La Découverte, 2001)

Ce que devrait être la sociologie des arts

- Une discipline **cumulative**
(et non accumulative uniquement)
- Une discipline **dans ses frontières**
(qui ne se confond pas avec l'histoire de l'art)
- Une discipline **empirique**
(à rebours de toute théorie esthétique)

Une sociologie des médiations

H.S. BECKER

= *réseau* = interactions (*subjectives*) = structures d'activité collective, conventions, ressources, rôles professionnels, typologie des artistes, etc.

R.MOULIN

= *configuration* = interdépendances = construction des réputations, définition et auto-définition de l'artiste, rôle des institutions, etc.

P.BOURDIEU

= *champ* = relations (*objectives*) = production de la croyance, culture légitime/ dominée, rapports de force, capital économique, culturel, social, etc.

Un tableau schématique

On repère des différences selon:

- a) la manière dont est construit l'objet de recherche;
- b) l'échelle d'observation et les méthodes qu'adopte le chercheur ou la chercheuse;
- c) l'affiliation théorique à laquelle se rattachent ces divers sociologues.

D'autres recherches, bien sûr

- Celles sur **l'évolution de la figure de l'artiste** depuis le XVIIIe siècle au moins (Elias, Moulin, Heinich, Meizoz...)
- Celles sur **la position sociale des artistes** sur le marché du travail aujourd'hui (Menger, Coulangéon, Pidoux/Moeschler...)
- Celles sur **l'activité des artistes**, les réseaux et les ressources sur lesquels ils – ou elles – s'appuient (Becker, Buscatto, Sorignet, Faure, Lahire...)

Forum de recherche 2008 - André Ducret / 27.03.08 / Page 15

Et caetera, et caetera...

- Un large éventail de recherches qui autorisent plusieurs réponses à la question de ce forum: **À quoi servent les artistes?**
- Des recherches, aussi, en Suisse, ce pays où, dit-on, la sociologie est « la danseuse » du banquier... et le sociologue des arts, souvent, celle de ses collègues sociologues.
- Notre forum: présenter et discuter des travaux de recherche, menés en Suisse et ailleurs, et ce **parallèlement aux débats en cours dans la cité** sur le projet de loi fédérale sur l'encouragement de la culture, ou encore les questions liées à l'emploi et à la prévoyance sociale des artistes.

Forum de recherche 2008 - André Ducret / 27.03.08 / Page 16

Le programme du Forum

27.02.08 **André Ducret** *A quoi bon des sociologues de l'art ?* / 5.03.08 **Nathalie Heinich** *A quoi servent les créateurs ? L'art et le compromis démocratique.* / 12.03.08 **Jérôme Meizoz** *Postures littéraires : mises en scène modernes de l'auteur.* / 19.03.08 **Valérie Rolle** *Identités en conflit. Les tatoueur-euse-s face à la réglementation de leur activité.* / 02.04.08 **Daniel Vander Gucht** *Comment libérer les artistes libres ?* / 09.04.08 **Magali Dubey** *"L'Affaire Hirschhorn" : de l'Etat mécène à l'Etat architecte.* / 16.04.08 **Laurent Wolf** *Artistes et médias, le malentendu.* / 23.04.08 **Héloïse Schibler** *La "photographie vernaculaire" : caractéristiques et enjeux d'un label-trublion.* / 30.04.08 **Jean-François Staszak** *Art et imaginaire géographique : le Tahiti de Gauguin.* / 07.05.08 **Olivier Moeschler** *À quoi servent les cinéastes? Le Nouveau cinéma suisse, l'Etat helvétique et la sociologie de l'art.* / 14.05.08 **Stéphane Cancelli, Anne Davier & Marc Durand** *Profession : Danseur (table ronde).* / 21.05.08 **Dario Gamboni** *À quoi servent les artistes ? Actualité de la réponse de Paul Valéry (1894/1930).*