

CULTURE / CULTURES Volet 1

LE DEBAT. LA FIN DE LA CULTURE

Des peurs bien anciennes
La charge contre l'industrie culturelle
Les intellectuels français (Baudrillard, Barthes, Morin) et la culture de masse
La fin de la culture / Le « *languisme* »
/ et la « défaite de la pensée »
Eternellement annoncées

DE HERDER A BOURDIEU, DES LUMIERES A FINFIELKRAUT : LE DEBAT SUITE

Historique de la notion de culture : le débat franco-allemand
Le sens ethnologique du terme
Tylor et la conception universaliste
Vs Boas et la conception particulariste
Le culturalisme américain et le triomphe de la notion
La victoire de Herder, des ethnologues et la défaite des lumières
Une position à interroger : Finkielkraut
Les questions évacuées à bon compte

POLITIQUES CULTURELLES Volet 2

INTRODUCTION A BOURDIEU

L'invention de la politique culturelle, 1959-1969
La création du Département des Etudes et de la Prospective et de la statistique.
Sous le signe du développement culturel, 1969-1981
La logique libérale
L'impératif culturel, 1981-1993

BOURDIEU. L'AMOUR DE L'ART

Introduction : le contexte et la nécessité
Démarche
Condition sociales de la pratique : facteurs et poids des déterminants de la pratique muséale
/ œuvre culturelle et disposition cultivée
Les lois de la diffusion culturelle : les conditions générales de la réception adéquate
Conclusion

RECEPTIONS Volet 3

RECEPTION. L'APPROCHE ETHNOLOGIQUE

Les limites d'une sociologie quantitative et de la littérature grise
Objectifs, terrain
Méthode
L'exposition et son ethnographie. L'expo BPI
Les types de visite

RECEPTION SUITE. PASSERON ET PEDLER. LE TEMPS DONNE AUX TABLEAUX

L'influence des travaux sur la lecture
Cadre et horizons d'attente
Trois principes
Méthodologie générale
Les pactes de réception iconiques

Terrain et méthode
Trois types de profils

MEDIATION Volet 4

LA MEDIATION

Introduction : l'ensemble des médiateurs
Raymonde Moulin et la construction de la valeur
Melot, Becker, Moulin
Les mondes de l'art
Antoine Hennion et la médiation :
La figure de l'amateur, le goût, l'écoute comme « performance ».

Exemple : Nathalie Heinich et la gloire de Van Gogh
La sortie du silence
De la biographie à l'hagiographie
La réconciliation : les types d'admiration
Le sacrifice. De la folie au don de soi et la construction de la singularité
Le règlement de la dette : les types de réparation

LA QUESTION DES OEUVRES Volet 5

LES REJETS : L'EXEMPLE DE L'AFFAIRE BUREN

La position du sociologue (Nathalie Heinich)
La méthode
Les postures
Les rejets
Les ressources
Comprendre et expliquer la mobilisation
l'œuvre et contexte
Analyse des discours : les registres des valeurs
L'affaire Serra et l'exemple du Musée du Quai Branly
Ce que met en lumière le sociologue

L'ARTIFICATION Volet 6

Nathalie HEINICH et Roberta SHAPIRO : LE PASSAGE A L'ART

Théorie

Hypothèses et résultats
Secteurs
Opérateurs
Acteurs et situations
Obstacles et ce qui favorise le passage
Les effets

Cas pratique

L'exemple du hip hop

LA THEORIE CRITIQUE DE LA CULTURE (de masse) Volet 7

LA THEORIE CRITIQUE : les critiques (et leur remise en cause) de la culture de masse et de l'industrie culturelle

Société de masse: globalisation et homogénéisation
Une masse passive et manipulée?
Culture de masse : forme dégradée de la culture
Culture au rabais
Culture de divertissement et plaisir immédiat / aliénation
Culture de consommation
Produit industrielle non le fruit d'une création individuelle
Contenu homogène et standardise
Critiques
Aujourd'hui, les héritiers

CULTURE ET IDEOLOGIE. ROLAND BARTHES ET L'IDEOLOGIE PETITE BOURGEOISE

La sémiologie de Barthes et Eco.
Les mythologies
Le mythe selon Barthes
Les techniques du mythe
Les différents types de lecture
Exemples
La vision de l'étranger : l'ethnocentrisme bourgeois
Un blanc qui chante comme un noir
La *figure* de la jeunesse française

LA CULTURE DE MASSE

La définition de Morin
Une culture hybride pour tous
Une culture moyenne, syncrétique, cosmopolite
Une culture du loisir
Un embryon de religion
Le bonheur comme salut individuel
La défense de la culture de masse
Les olympiens, les stars, et le phénomène des boys bands
Aujourd'hui : analyse de loft story par E. Macé, à l'aide de la notion de mythe de Morin

CULTURES ET ENVIRONNEMENTS SOCIAUX Volet 8

LA SOCIOLOGIE DE BOURDIEU

Les influences
La théorie de la domination
Pratiques culturelles et appartenance sociale
 La photographie
 Rapport à la culture en général
 Les goûts

La vision Bourdieusienne de l'espace social et la notion de champ
Des concepts et leur utilisation : Les champs
Les capitaux
L'habitus
L'intérêt pour l'acteur culturel

CULTURES ET MILIEUX SOCIAUX

Les cultures dominantes et dominées
Définitions : les autres cultures
Les deux thèses antagonistes : minimaliste / maximaliste
L'hypothèse de l'*ambivalence*
Bilan
Cause du mal
Solution : la méthode
L'hypothèse de l'*alternance*
L'*ambivalence* : espaces protégés et indépendance
Hétéronomie vs autonomie
De Certeau de l'hypothèse de la *consommation-production*
Fabrication du sens et usage créateur
Façons de faire : tactique, perruque, braconnage
La notion de bricolage

CULTURE JEUNE, CULTURE DE LA RUE, SOUS CULTURES ET CONTRE CULTURES

PUBLICS DE LA CULTURE Volet 9

PUBLICS ET NON PUBLICS

Le public déterminé par l'objet
Le public des enquêtes
Le public de l'industrie culturelle
Le public en termes de stratification sociale : de Bourdieu aux Cultural Studies
Le public structuré par des configurations culturelles
Le public défini par les interactions sociales : communautés de fans
Les non publics
Retour sur une notion
L'exemple des non publics de la télévision

LES FANS

Définition
Les caractères du fan dans la littérature savante et journalistique
Le fan solitaire
La foule hystérique
Fan vs admirateur/amateur
Les modes d'expression de la passion
Pour une nouvelle orientation
La culture de l'ombre
Discrimination et distinction
Productivité et participation
Réduire la distance et participer à l'œuvre
Culture des fans et culture commerciale populaire

LES CULTURAL STUDIES et la revalorisation des publics et récepteurs

Revalorisation du récepteur, du téléspectateur
De Frankfurt aux cultural studies
Stuart Hall et les Cultural studies
Codage / décodage de Stuart Hall
David Morley et Nation Wide
D'un extrême à l'autre : d'une analyse mécaniste à l'absence de lien de cause à effet, de la soumission à la toute puissance.
La réponse de Morley

METAMORPHOSES DE LA DISTINCTION A L'ÈRE DE LA DIVERSITÉ volet 10

BERNARD LAHIRE ET LA CULTURE DES INDIVIDUS

Pour dépasser la théorie de la légitimité culturelle
Retour sur la théorie de Bourdieu
Les réserves de Lahire ; ignorer ou refuser la légitimité
La mesure de la légitimité
L'hypothèse des variations intra-individuelles
L'échelle individuelle
Profils consonnant
Profils divers

GLÉVAREC ET DONNAT. LES UNIVERS CULTURELS DES FRANÇAIS

Di Maggio et la fin des classifications
Processus de désidentification/autonomisation
Le quart de tour de Glévarec : les portefeuilles de goûts
Donnat et les sept univers culturels

COULANGEON ET LES METAMORPHOSES DE LA DISTINCTION

ENQUÊTES DE PUBLICS Volet 11

LES PRATIQUES CULTURELLES DES FRANÇAIS. ENQUÊTES

Les publics aujourd'hui
Les résultats des enquêtes menées dans le cadre du Master :
Musées : Quai Branly, Jeu de Paume, Cité de la Musique
Équipements culturels : Gaité Lyrique, BnF, Amandiers Nanterre, Maison de la Musique, I.M.A.,
Forum des Images

ENQUÊTES. SUITES

E. Ethis et les publics du cinéma
Parades, E.Négrier, A.Djakouane et les publics des festivals