L’art et l’argent (Paris, 20-21 May 16)

EHESS, 54, boulevard Raspail, 75006 Paris, 20.–21.05.2016
Eingabeschluss : 15.01.2016

Marion Duquerroy, Paris 1 Sorbonne

scroll down for English version

L'ART ET L'ARGENT: FINANCEMENT DU TRAVAIL ARTISTIQUE ET ENJEUX SOCIO-ESTHETIQUES

Appel à communications

L’art et l’argent: financement du travail artistique et enjeux socio-esthétiques

La figure du mécène, parlons ici des entrepreneurs privés essentiellement – Leo Castelli, Charles Saatchi, François Pinault, Françoise et Jean-Philippe Billarant, Betty Freeman, entre autres – n’a jamais été autant présente dans les littératures populaires et les médias. Le mécénat, au sens large, ses enjeux et influences souffrent néanmoins d’un manque d’études empiriques bien qu’il soit essentiel à la production d’œuvres aujourd’hui. Sans mécénat, qu’il soit institution ou individu, étatique ou non, la création contemporaine ne bénéficierait pas de la place qu’elle occupe a dans nos sociétés contemporaines. Le financement demande de la mobilité ; les créateurs n’ont de cesse de passer d’un contexte institutionnel à un autre afin de décrocher les financements nécessaires à leurs projets. S’ensuit alors que pour nous, chercheurs, la comparaison nous aide à mieux comprendre nos objets - souvent nationaux - et nous montre aussi que les frontières ne sont pas suffisamment pertinentes pour que l’on s’y limite.

Ainsi, ce colloque a pour objectif d’étudier les formes et les figures actuelles du mécénat afin de cartographier les mondes artistiques et d’appréhender l’impact du financement sur la production esthétique. Pour ce faire, les arts dans leur diversité (architecture, musique, arts plastiques, théâtre, danse, littérature etc.) seront abordés, croisés et comparés par le biais des humanités (histoire de l’art, sociologie, anthropologie, études culturelles, économie, etc.) afin d’engager une articulation entre les modes de financement et leur impact sur la création.

Cet événement se propose de « suivre l’argent » et d’en collecter les traces dans le but de saisir ce qu’elles peuvent nous révéler sur la construction d’un monde artistique. Nous proposons d’appréhender le fonctionnement des mondes artistiques en regardant comment les prises de décision esthétiques sont influencées par la nature du financement proposé. Les organisateurs accueilleront avec un intérêt particulier les propositions de communication qui visent à articuler une analyse esthétique en lien avec des analyses sociales, politiques, ou économiques des mondes artistiques. Les axes proposés sont les suivants :

• Économie politique comparative du financement artistique : les politiques culturelles résonnent

et modifient les mondes artistiques. Quelles sont les implications d'une subvention étatique comparée à une aide indirecte de l'État pour la production artistique, avant-gardiste ou populaire ? Peut-on établir des liens de causalité entre sources de financement et tendances esthétiques ? Comment les créateurs naviguent-ils entre les différents systèmes ? Quels sont les effets économiques des politiques culturelles, à court ou long terme, et comment influent-elles sur l'esthétique de la production artistique ?
• Le financement de la création artistique à l'ère des nouvelles technologies : les possibilités de financement et de distribution de la création artistique contemporaine ont radicalement changé avec l'avènement d'Internet (cf. le développement exponentiel du crowd-funding). Quelles en sont les implications sur la réalité socio-esthétique des mondes artistiques ?
• Comparaison historique : quelles sont les évolutions dans le développement des stratégies par les créateurs en fonction des changements de possibilités financières ? Par exemple, nous assistons actuellement à une « festivalisation » et une « biennalisation » des mondes artistiques. Quelles en sont alors les sources et les implications ?
• La commande : la commande est la visée emblématique des arts, impliquant principalement un système de rémunération sur projet. En quoi les commandes s'érigent-elles comme des contraintes ou des possibilités d'ouverture ? Que sont les différents modèles de commandes et comment influent-ils sur le travail créateur ?
• Redéfinir les "marchés" ? Le marché des arts plastiques apparaît comme le marché artistique par excellence, mais les marchés artistiques au sens large ont des formes différentes, et bénéficient d'un soutien public par divers moyens. Par exemple, un gouvernement peut choisir de salarier directement un artiste, sans obligation de résultat, ou peut le rémunérer sur projet. Quelles en sont les incidences, notamment esthétiques, sur les créateurs et leurs productions ? En quoi les structures des mondes artistiques sont-elles différentes d'autres marchés, et comment peuvent-elles nous aider en retour à affiner notre compréhension des marchés plus généralement ?

Les langues du colloque seront le français et l'anglais. Cet événement aura lieu les 20 et 21 mai 2016 à l'amphithéâtre Furet de l'EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris. Nous aurons le plaisir de recevoir Olav Velthuis (Université d'Amsterdam) pour la conférence plénière.
Une publication est prévue à l'issu de ce colloque. Elle fera l'objet d'un appel à articles. Les décisions de publication seront soumises à l'évaluation d'un comité scientifique élargi.

Nous accueillons des propositions de communication, en anglais ou en français, de 300 mots avec une courte bibliographie et un CV (max. 200 mots) - envoyer à art.argent.2016@gmail.com. Date limite : 15 janvier 2015. Merci d'indiquer dans quel axe s'inscrit la proposition. Les propositions seront évaluées par le comité scientifique et les participants seront informés de leur participation avant le 15 février.

Comité d'organisation :
Marion Duquerroy, docteure (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Annelies Fryberger, doctorante (CRAL et IRCAM)
Viviane Waschbüsch, doctorante (IReMus/ Université Paris-Sorbonne)

Comité scientifique :
Marc Battier, professeur (IReMus/ Université Paris-Sorbonne)

Esteban Buch, directeur de recherches (CRAL, EHESS/CNRS)
Florent Champy, directeur de recherche CNRS (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées)
Nicolas Donin, responsable d'équipe (STMS, IRCAM-CNRS-UPMC)
Pierre François, professeur (CSO, Sciences Po/CNRS)
Hélène Trespeuch, maître de conférences (Université Montpellier 3)
Sylvie Boulanger, directrice (CNEAI)
Bernard Banoun, professeur (Université Paris-Sorbonne)
Arnaud Bertinet, maître de conférences (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Avec le soutien de :
Le Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne (CIERA), dans le cadre des colloques « junior »
Le Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL)
IReMus Institut de recherche en Musicologie UMR 8223 (CNRS - Université Paris-Sorbonne - Bibliothèque nationale de France - Ministère de la Culture et de la Communication)
Association Française de Sociologie (AFS) RT 14 Sociologie des arts et de la culture
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Association du Master Marché de l'Art (AMMA) – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

---

Call for papers

Art and money: the socio-aesthetic implications of arts funding

Patrons, in the form of private entrepreneurs, such as Leo Castelli, Charles Saatchi, François Pinault, and Françoise and Jean-Philippe Billarant, Betty Freeman, among many others, have never been more present in the media.

However, patronage in a larger sense, and its implications and influence, is not the subject of empirical study to the extent one might expect, even though it is essential for the production of artistic work in today's world. Without patronage, be it institutional or individual, state-funded or private, contemporary creation would not play the role it does in contemporary society. Funding also requires mobility: artists move from one institutional context to another to find the funding necessary for their projects. This means that comparative work is helpful for understanding our, often national, research objects, and shows us that national borders, relevant though they may be, should not limit us.

This conference therefore aims to look at the different forms and figures of patrons today, in order to develop a cartography of art worlds and to understand the impact funding has on aesthetic production. To this end, we hope to look at the arts in all their diversity (architecture, music, visual arts, theater, dance, literature, etc.), compared through an interdisciplinary lens (art history, sociology, anthropology, cultural studies, economics, etc.), in order to look at the impact of different funding mechanisms on artistic creation.

"Follow the money:" such is the byline of this event – follow it and its traces, to see what is revealed about the construction of art worlds. We propose to look at the operations of these

worlds by inquiring into how aesthetic decisions are influenced by the funding available. The organizers particularly welcome proposals that combine an aesthetic analysis with a social, political, or economic analysis of an artistic world or worlds. The proposed panels are the following:

• A comparative political economy of arts funding: cultural policy reverberates within art worlds and inevitably modifies them. What are the implications of direct state subsidy versus indirect aid (in the form of tax credits, for example) for artistic creation, whether avant-garde or popular? Is it possible to identify causal links between funding sources and aesthetic trends? How do artists navigate between different systems? What are the short- or long-term economic effects of cultural policies, and how do they influence the aesthetics of artistic production?
• Arts funding in the age of new technologies: funding and distribution opportunities have changed radically in the internet age (cf. the exponential growth of crowd funding). What are the implications for the socio-aesthetic reality of art worlds?
• Historical comparison: how have artists changed their strategies when faced with different funding opportunities? For example, a “festivalization” and/or “biennalization” of different art worlds has been observed over recent years. What are the sources and consequences of these developments?
• Commissions: commissions are emblematic and desirable in a project-based funding system. In what ways do they open aesthetic possibilities for artists, and in what ways are they restrictive? What forms do commissions take, and how do they influence creative work?
• Redefine markets? The contemporary art market manifests itself as the artistic market par excellence, but art markets, in a larger sense, take on different forms and benefit from government support in diverse ways. For example, public authorities can choose to provide a salary directly to artists, with no results required, or can fund specific projects. What impact, especially in aesthetic terms, do these different market structures have on artists and their work? How do artistic markets differ from other markets, and how can they help us refine our understanding of markets more generally?

The conference will take place in French and English on the 20th and 21st of May 2016 in the Furet amphitheater at the EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris. We are delighted to welcome Olav Velthuis (University of Amsterdam) for the keynote lecture.
A subsequent call for articles will be made for a publication related to the conference, with publication decisions being made after review by a scientific committee with additional members.

We welcome proposals in English or in French of 300 words with a short bibliography and a CV (max. 200 words) – to be sent to art.argent.2016@gmail.com. Deadline: 15 January 2016. Please indicate for which panel your proposal should be considered. Proposals will be evaluated by members of the scientific committee, and decisions will be rendered by the 15th of February.

Organizing committee:
Marion Duquerroy, PhD (Paris1 Panthéon-Sorbonne)
Annelies Fryberger, PhD candidate (CRAL et IRCAM)
Viviane Waschbüsch, PhD candidate (IReMus/ Université Paris-Sorbonne)

Scientific committee:
Marc Battier, professeur (IReMus/ Université Paris-Sorbonne)

Esteban Buch, directeur de recherches (CRAL, EHESS/CNRS)
Florent Champy, directeur de recherche CNRS (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées)
Nicolas Donin, responsable d'équipe (STMS, IRCAM-CNRS-UPMC)
Pierre François, professeur (CSO, Sciences Po/CNRS)
Hélène Trespeuch, maître de conférences (Université Montpellier 3)
Sylvie Boulanger, directrice (CNEAI)
Bernard Banoun, professeur (Université Paris-Sorbonne)
Arnaud Bertinet, maître de conférences (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

With support from:
Le Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne (CIERA), within its junior colloquia program.
Le Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL)
IReMus Institut de recherche en Musicologie UMR 8223 (CNRS - Université Paris-Sorbonne - Bibliothèque nationale de France - Ministère de la Culture et de la Communication)
Association Française de Sociologie (AFS) RT 14 Sociologie des arts et de la culture
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Association du Master Marché de l'Art (AMMA) – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Quellennachweis:
CFP: L'art et l'argent (Paris, 20-21 May 16). In: ArtHist.net, 17.12.2015. Letzter Zugriff 20.11.2026. <https://arthist.net/archive/11743>.