

**SCÈNES ET RÉPERTOIRES
DES ENGAGEMENTS DES MONDES DU THÉÂTRE.
UNE COMPARAISON NEW YORK – PARIS.**

Thèse de doctorat en science politique, soutenue le 6 décembre 2011 à l'IEP de Rennes.
Centre de recherches sur l'action politique en Europe (CRAPE), CNRS ;
Institut d'études politiques de Rennes – Université de Rennes 1.

MEMBRES DU JURY :

Jean-Gabriel CONTAMIN

Professeur de science politique, Université Lille 2 / *rapporteur*

Olivier FILLIEULE

Professeur de sociologie politique, Université de Lausanne / *rapporteur*

Christian LE BART

Professeur de science politique, IEP de Rennes / *co-directeur de thèse*

Érik NEVEU

Professeur de science politique, IEP de Rennes / *co-directeur de thèse*

Alain QUEMIN

Professeur de sociologie, Université Paris 8 / *examineur*

Daniel SABBAGH

Directeur de recherche FNRS, IEP de Paris / *examineur, président du jury*

MENTION : Très honorable avec les félicitations du jury

RÉSUMÉ :

Cette recherche porte sur les engagements de professionnels du théâtre pour des causes politiques, en France et aux États-Unis (notamment Paris et New York), spécifiquement depuis les années 1990. Notre thèse principale consiste à démontrer que les engagements des artistes de théâtre sont structurés professionnellement. Notre cadre de questionnement permet d'éclairer à la fois les engagements par le prisme des professions du théâtre et les professions du théâtre par le prisme des engagements. L'argumentaire de notre thèse entend démontrer que les types d'engagements (« professionnels », « péri-professionnels », « extra-professionnels »), les modalités d'engagement (individuelles, collectives) et les formes d'engagement (pétition, action de rue artistique, pièce « militante », pièce « politique », etc.) peuvent être explorés en regard du double positionnement des professionnels rencontrés, à la fois dans le champ du théâtre (hiérarchies professionnelles, systèmes différenciés de légitimation et de consécration artistique, etc.), et au sein de leur carrière professionnelle (début de carrière, « carrière ascendante », « carrière assise »). En invitant à repérer des réalités à la fois transversales et idiosyncrasiques, la démarche comparative ici investie permet une mise à l'épreuve d'hypothèses théoriques et, partant, rend possible le passage d'un point de vue descriptif à un point de vue analytique. L'architecture de notre thèse articule la problématique énoncée en termes de structuration professionnelle de l'engagement sur différents plans : d'abord, le plan macro-structurel à la fois historique et spatial (partie I) ; ensuite, celui des trajectoires et des carrières professionnelles et d'engagement (partie II) ; enfin, celui des formes artistiques d'engagement (partie III).

MOTS-CLÉS :

Comparaison	France/États-Unis	Engagements
Professionnels du théâtre	Socialisation artistique/politique	Différenciation
Carrières	Individu/collectif	Formes artistiques

ENGLISH TITLE : Scenes and Repertoires of the Involvements of the Worlds of Theatre. A New York – Paris Comparison.

ABSTRACT :

This research deals with theatre professionals' involvements in political causes, in France and the United States (mainly Paris and New York), specifically since the 1990s. Our main argument consists in demonstrating that the involvements of theatre artists are professionally structured. This questioning enables us to cast light both on involvements through the prism of theatre professions, and on theatre professions through the prism of involvements. The thesis aims to demonstrate that the types (« professional », « peri-professional », « extra-professional »), the modalities (individual, collective) and the forms of involvements (petition, artistic street action, « activist » play, « political » play) can be explored through the lens of the double positioning of artists, both in the theatre field (professional hierarchies, differentiated systems of legitimization and artistic recognition, etc.), and within their artistic career (beginning of career, « ascending career », well-established career). By inviting analysis of transversal and idiosyncratic realities, comparative research enables us to put theoretical hypotheses to the test, and, thereby, makes possible the transition from a descriptive to an analytical point of view. The architecture of the thesis combines the dimensions of the professional structuration of involvement in different ways : first, the macro-structural level, both historic and spatial (part I) ; then, the level of trajectories and professional and involvement careers (part II) ; and finally, the level of the artistic forms of involvement (part III).

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :

Notre recherche porte sur les **engagements de professionnels du théâtre pour des causes politiques, en France et aux États-Unis** (notamment Paris et New York), principalement **depuis les années 1990**.¹ Notre **thèse principale consiste à démontrer que les engagements des artistes de théâtre sont structurés professionnellement**. Se centrer sur le théâtre permet d'appréhender l'engagement sous un rapport spécifique, en **éclairant à la fois les engagements par le prisme des professions du théâtre et les professions du théâtre par le prisme des engagements**. L'argumentaire de notre thèse consiste à démontrer que **les modalités de l'engagement (individuelles, collectives) et les formes de l'engagement (pétition, action de rue artistique, « pièce militante », « pièce politique ») peuvent être analysées en regard du double positionnement des professionnels rencontrés, à la fois dans le champ théâtral** (hiérarchies, systèmes différenciés de légitimités et de légitimation, etc.), **et au sein de leur carrière professionnelle** (début de carrière, carrière ascendante, carrière « assise », etc.).

Nous nous fondons sur une **enquête de terrain menée en France et aux États-Unis entre 2007 et 2010**. Le matériau, issu de différentes méthodes d'enquête, offre des éclairages complémentaires sur l'objet constitué, permettant d'établir un appareil de preuves sur la thèse de la structuration professionnelle des engagements. L'analyse s'ancre d'abord sur **150 entretiens semi-directifs** menés principalement avec des comédiens, des metteurs en scène et des auteurs dramatiques, mais aussi avec des journalistes politiques et des critiques de théâtre. Elle se fonde ensuite sur l'**observation** de pièces et de spectacles militants, ainsi que sur des actions collectives artistiques. Pour constituer le panel

¹ L'analyse comparative et les entretiens menés conduisant à opérer une mise en perspective historique de ces engagements en les ancrant dans leur contexte d'évolution depuis les années 1960.

d'entretiens et rendre compte des différents types de relations entre, d'un côté, les positionnements professionnels et, de l'autre, les formes et modalités de l'engagement, nous avons retenu **deux groupes de critères**. Le premier concerne les **profils professionnels** : nous avons sélectionné des artistes différents quant à leurs professions et leur double positionnement dans le champ du théâtre (Broadway, off-Broadway, off-off-Broadway ; théâtre public/théâtre privé) et dans leur carrière professionnelle (degré de renommée, reconnaissance par le grand public/par les pairs). En outre, nous avons réalisé des entretiens à la fois avec des artistes exerçant leur métier dans des collectifs artistiques, comme les troupes ou les compagnies ; d'autres, n'appartenant pas à un collectif particulier dans leur travail, afin de recueillir des éléments sur la tension entre individu et collectif au sein du métier, et prendre la mesure de sa pertinence dans l'étude des engagements politiques. Le second groupe de critères concerne les **types d'engagement** considérés. Nous souhaitons en effet rencontrer des artistes engagés de façon variée : *au sein* de la pratique professionnelle rémunérée, ou par les types de choix professionnels opérés (**engagement professionnel**), « *autour* du métier », par exemple dans des organisations de défense de la profession concernée (**engagement péri-professionnel**) et « *à l'extérieur* de la profession » (**engagement extra-professionnel**).

Le corpus théorique de notre recherche comprend des études menées au sein de différentes traditions sociologiques et **désenclave les questionnements théoriques** de disciplines et sous-disciplines différentes : la sociologie des professions, et plus spécifiquement des professions artistiques, la sociologie de l'art, la sociologie de l'engagement et la sociologie des mouvements sociaux.

L'architecture de notre thèse reflète la problématique énoncée en termes de structuration professionnelle de l'engagement, et ce, sur différents plans : **le plan macro-structurel à la fois historique et spatial (partie I)** ; celui des **trajectoires et des carrières professionnelles et d'engagement (partie II)** ; enfin, celui des **formes artistiques d'engagement (partie III)**. On opère des liens entre la particularité du champ théâtral tel qu'il s'est constitué en France et aux États-Unis, le double positionnement des artistes rencontrés dans le champ théâtral et dans leur carrière professionnelle et le type d'engagement dans lequel ils s'investissent.

La **première partie** s'intéresse aux **effets de la structuration du monde du théâtre et des agencements historiques différents entre sphères d'activité en France et aux États-Unis, sur les modalités, thèmes et formes d'engagement**. Le **chapitre 1** étudie les liens entre, d'un côté, la différenciation progressive des sphères d'activité théâtrale et politique dans ces deux pays, et, de l'autre, les engagements des professionnels du théâtre. Les structurations historiques propres au théâtre font apparaître des injonctions contradictoires entre logiques d'autonomisation et logiques de politisation. Au sein du **chapitre 2**, nous nous demandons en quoi les engagements d'artistes analysés sont, dans chacun des deux pays, révélateurs d'une organisation professionnelle spécifique et de rapports de forces entre professionnels du théâtre.

La **deuxième partie** propose une **sociologie des acteurs pris dans les injonctions contradictoires entre logiques artistiques et logiques politiques**. Dans le fil rouge de notre problématique, nous souhaitons appréhender de façon conjointe, au sein du **chapitre 3**, les socialisations au théâtre et à l'engagement politique. Nous replaçons l'articulation entre logiques artistiques et logiques politiques dans les trajectoires des artistes rencontrés. Le frottement et l'interconnexion de ces logiques sont en effet travaillées sur le temps long. Dans le **chapitre 4**, nous analysons conjointement carrière d'engagement et carrière professionnelle. Ce sont ici moins ces carrières prises isolément que les *carrières croisées* qui intéressent notre analyse. La question de la légitimité de certaines modalités d'engagement au sein de l'espace professionnel est au cœur de ce chapitre. Le **chapitre 5** analyse la capacité différenciée des artistes rencontrés à « s'y retrouver » dans des espaces professionnels régis par des dissuasions et injonctions spécifiques à s'engager.

La **troisième partie** s'arrête sur les **formes artistiques d'engagement**. Le **chapitre 6** explore la façon dont les actions dans lesquelles sont engagés les professionnels rencontrés donnent à voir la transmutation de compétences professionnelles en compétences militantes. Le **chapitre 7** a pour objet les « pièces militantes », dans lesquelles fusionnent *déjà* art et militantisme, et qui, lorsqu'elles circulent au sein de différents espaces, connaissent des altérations de formes. Les professionnels investis au sein de ces pièces, souvent peu reconnues au sein du champ théâtral, valorisent l'action collective militante. Enfin, le **chapitre 8** explore l'investissement de professionnels du théâtre dans des « pièces politiques », davantage intégrées à l'espace théâtral. Les professionnels investis dans ces projets, davantage légitimés au sein du champ du théâtre, valorisent l'engagement individuel plutôt que l'action collective. Nous montrons, au fil de cette troisième partie, que les types de formes investies sont reliés au positionnement des individus dans le champ théâtral.