

« Nouveaux acteurs, nouveaux formats, nouveaux genres »

Journée d'étude – 8 février 2013 – 13h30-14h30 Nicolas Auray, Valérie Beaudouin, Kevin Mellet

Introduction

Hypothèse de recherche

- Rappel du thème fédérateur: Les audiences transforment activement la chaîne de valeur à tous les niveaux
- Il y a une transition des pratiques créatives vers le numérique;
 - Abondance d'œuvres, excès de choix
 - Collectifs en ligne
 - Transformation des esthétiques et formats
 - Nouveaux métiers et intermédiaires

Trois questions transversales

- Comment se hiérarchise la valeur dans les cultures participatives?
- Quelles rémunérations retirer du travail créateur en régime numérique, et comment s'organise l'activité de l'artiste?
- Y a-t-il, et où, **démocratisation** de l'accès aux carrières artistiques?

Introduction

Objectif des présentations

Plan

- Se focaliser sur une petite frange d'amateurs: les « pro-ams »...
 - à haut niveau d'implication et d'expertise
 - -mais tirant leurs moyens d'existence de salaires ou revenus souvent étrangers à leurs activités artistiques et à la production de spectacles

- Trois études diachroniques :
 - Littérature en ligne et épreuves du web
 - Trajectoires de vidéastes sur Youtube
 - Réalisateurs amateurs d'animations 3D

... sans décrire un monde idyllique:

Identification des mécanismes de rejet par les cercles professionnels et les instances instituées de ces nouveaux créateurs

- Un nouvel écosystème de la création
 - Vers de nouveaux mondes de l'art
 - Autonomie et dépendance par rapport aux structures économiques traditionnelles

Réseau et trajectoires des écrivains sur le Web

Valérie Beaudouin Telecom ParisTech Avec Dominique Fréard

Comprendre la logique des trajectoires d'écriture sur le Web

Cartographier la littérature française contemporaine sur le Web

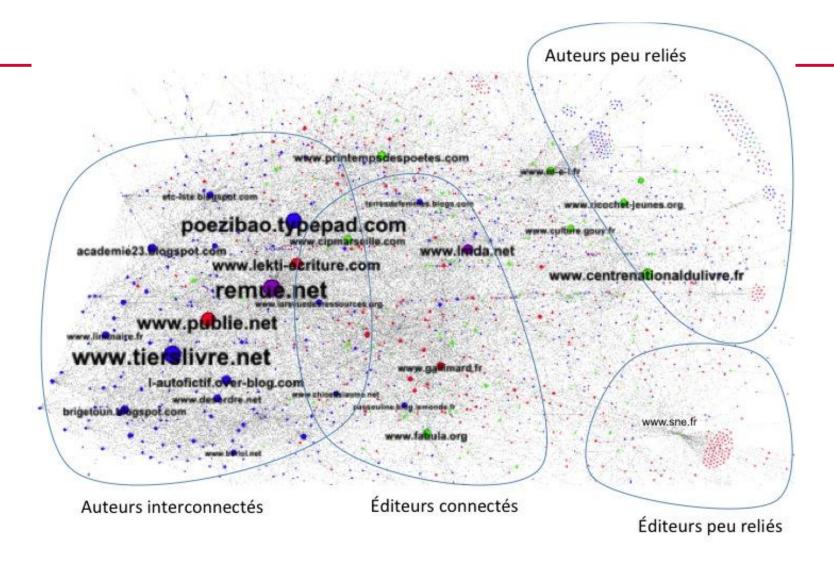
- •Un point d'entrée : remue.net
- •Exploration de proche en proche via les liens intersites (navicrawler)
- •Qualification des nœuds en fonction des degrés entrants et sortants (hubs, authorities)

Reconstituer les trajectoires d'écriture

- Sélection de sites saillants sur le graphe
- Exploration des lieux de publication connexes
- Reconstitution de la trajectoire
 - via l'exploration des archives du Web
 - via des entretiens

D'où viennent et que font les acteurs qui ont une visibilité importante sur le Web ? Comment les pratiques d'écriture se déplacent au fil des innovations sociotechniques (site perso -> blog-> CMS...) ? Comment émergent de nouveaux genres d'écrits ?

jemue net

bibliothequesarts

Budio lurge

construire sa documentation 1

Sade écrivain chantier en cours, les livres.

Mon Identité numérique (7 novembre 2011)

poleo numérique, séance 1 : sur le web, je suis des liens.

63. Urbain trop Urbain J . Ne City Guide »

livre numérique d'un genre inédit

Deleuze de Jean-Clet Martin

Paru en février 2012 aux Editions de l'éclat.

C'est à dire

« Je me reproche souvent d'être né vivant », franck Venallie

une revue

des chroniques

des dossiers

nos brèves

des résidences

la lettre, la phrase

tous les auteurs

nous contacter

Ecrire pour les enfants, est-ce que ça existe ?

Soirée remue.net du 16 mars 2012. Marie Chartres, Isabelle Damotte, Mateja Bizjak et Fabienne Swiatly, invibles au Centre Cerise.

Survolez, oiseaux, chantez, arbres *

Les Misères et les Maiheurs de la guerre d'après Jacques Callot noble lorrain, de Laurent Grisel et L.L. de Mars (éditions Jon).

Vrai ou faux ?

Écrire est une arme, ou rencontre avec Nathalie Kuperman au UHSS des Llias, par Anne Terral

Les ateliers à la petite école.

Les ateliers ont commencé à la petite école des Trois Ourses (Malika Doray)

Qui donc

La phrase de la semaine : Valérie Roupeau

brèves & télégrammes

- _public rief's arress
- _ la livro, les auteurs et Google
- _ l'éditeur numérique est un éditeur
- les univers ne tubes
- gu'est ce gu'an grand autour? (suite)
- _blogs de grêve

tiers fivre images & petit journal

- _ géonsétries sur ville
- _action inhirieurs
- Roches noives
- _ video | Charnoiseau sur la plage

tiers livre, le blogljearnat

- _ parviate pe n'ai sirbées écreti
- publicant | 5,58 le texte, la morbé pour

Contract

- _"la parople de Calian"
- ... Higapolis | reservailles de la ville room/tre
- _ once Hichon pour un soul
- _fictions | chaque mark theores
- ... (flare | " Qui font erter les pages des livres.....
- Patrick Southon | Hell Pierlain, écrivain
- _ Sereine Berlottler | Cambouis, d'Antoine Emax
- _la frutemité Ernar
- _ ça se transmet, le web ?
- _Together through life (quelques nouvelles de Bab Dylan)

le contemporain numérique : public.net

- _ Nicolae Withi Dion ! After
- Nicolae Rithi Dien | Rouge fort
- _ Philippe Adam | France Audioquide
- _ Eric Dubois | Clast occors (Niver
- _ Jacques Serena | Elles en premier toujours
- _ Amoud Hassetti & Jürüssy Liron | Lo

Marchin

- Leelie Kaplan | L'enfer est vert
- _Leslie Kaplan | Les mots
- _ Harr Pastrel | La vie des écrivaire

classiques

_ Josephin Sérié | Roman

Fragilité des carrières de publication sur le Web

- Le numérique : l'illusion de la publication ouverte à tous
 - Facile
 - Gratuit
 - Sans filtre
- Le principe de réalité
 - Abandons rapides faute d'audience
 - Abandons malgré le succès
 - □ Innovations socio-techniques qui demandent de nouvelles compétences
 - □ Abandon au profit de métiers du Web (vers professionnalisation)
 - ☐ Lourdeur de l'engagement

Exemples:

- 8 abandons sur 14 sites à forte audience en 1998 :
- 3 des 20 individus les plus visibles aujourd'hui sur le Web ont ancienneté antérieure à 2003.

Les épreuves

L'acquisition et l'entretien d'une audience

- Se construire un public, sous deux formes :
 - ☐ Quantitative : le compteur, le nombre de liens, le nombre d'amis, de followers, le nombre de like, tweets...
 - ☐ Qualitative : échanges, commentaires, tweets...
- Déclin du rôle des intermédiaires classiques (éditeurs)
 garants de la valeur -> donne un poids majeur au public
- La promotion est prise en charge par l'auteur->réseau

L'apprentissage technique

- Suivre les innovations de services
- Acquérir les compétences, s'adapter aux nouvelles pratiques (du site web au blog, du forum à twitter...)
- Désigner les interfaces, faire migrer les contenus de plateforme en plateforme

Le web pour les écrivains

- Territoire d'écriture peu investi
 - un tiers des écrivains ont leur site fin 2008
- Parmi ceux qui ont leur espace de publication numérique, deux profils très différents

Site = vitrine de promotion

Auteurs très peu reliés à d'autres
Auteurs édités par maisons d'édition « classiques »
Cités par institutions comme la Maison des écrivains, le CNL...

Site = **lieu de création** et de promotion

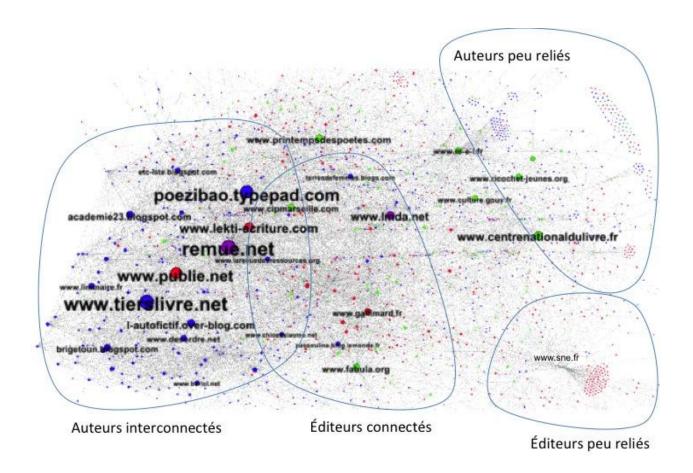
Auteurs très interconnectés, reliés entre eux, à revue, à maison d'édition

Auteurs actifs sur les réseaux sociaux

Lieu d'expérimentation littéraire dans le numérique

Auteurs publiés « papier » et auteurs exclusivement numériques

Emergence d'un nouveau champ du littéraire

« Le contemporain s'écrit numérique »

- Le web n'est pas un support de promotion, il transforme l'essence même du littéraire
- Nouveaux formats de textes
 - □ Courts
 - Multimedia
 - □ Sériels

Un écosystème qui se dote de ses propres organisations

- Une maison d'édition, une revue, une entraide sur la construction de sites
- Une alternative au modèle classique de l'édition
- Un modèle de la coopération, où les auteurs prennent en charge le collectif

Sans doute une étape de transition

- expérimentation d'une chaine du livre numérique
- fonctionnant sur un autre modèle de hiérarchie et de droit d'auteurs.

Vidéastes du web : conversion de la notoriété et trajectoires de professionnalisation

Kevin Mellet, Jean-Samuel Beuscart Orange Labs

L'explosion de la production et de la consommation de vidéo

- 72h de vidéo sont uploadées chaque minute
- Plusieurs dizaines de millions de chaînes Youtube...
- ... dont 70 000 « partenaires »
- Audience France : 29,6 Millions de visiteurs uniques (nov 2012 – médiamétrie)

Chaînes Youtube les plus populaires (France)

Chaîne	Abonnés	Vidéos	Total vues
Nqtv (Rémi Gaillard)	1,856,190	120	1 080 M
David Guetta	1,372,002	173	943 M
Monsieur Dream	1,308,484	38	232 M
Norman fait des vidéos	1,100,038	28	146 M
Diabl0x9	985,036	505	195 M
Joueur du Grenier	724,292	51	110 M
MrLEV12	646,184	337	81 M
Hugo Tout Seul	576,450	19	59 M

Source: http://vidstatsx.com

FXIT DES VID

SUIVONS-NOUS !!

CWiller

1 100 843 abonné(s)

146 830 284

Sélection

Parcourir les vidéos

Rechercher sur la chaîne

NORMAN - MON PREMIER ROLE AU CINÉMA (Pas très normales activités) 2 830 979 vues de NormanFaitDesVideos il y a 1 mois

Publicité

À propos de : NORMAN FAIT DES VIDÉOS

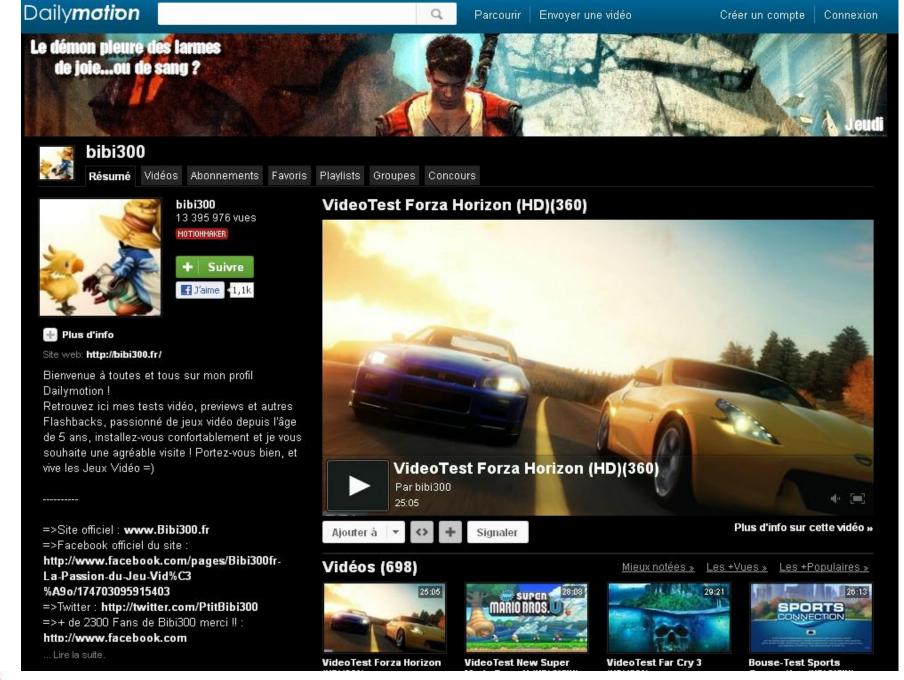
la Vie, la Vraie

Ma page Facebook

Mon Twitter perso

Les trajectoires des contributeurs amateurs

- Des travaux sur la musique (J.S. Beuscart) et la photographie (M. Crepel)
 - L'enrichissement d'une activité d'amateur
 - Une professionnalisation minoritaire et exceptionnelle :
 - ☐ Mythe de l'artiste 2.0
 - ☐ la notoriété transformée en un capital valorisable

- Vidéo : changement d'échelle, 'success stories' :
 - Comment les vidéastes convertissent-ils (ou non) leur capital de notoriété en ligne en réputation valorisable sur des marchés du travail ?
 - L'enquête (en cours): 14 entretiens approfondis avec des vidéastes qui ont une activité régulière de publication depuis plusieurs années et une audience significative

1- Vidéastes : l'engagement dans la vidéo en ligne

Modalités d'engagement dans l'activité de vidéaste en ligne

- Une activité de loisir, enrichie par la diffusion en ligne;
 l'importance des premiers retours dans la décision de persévérer
- Un univers d'autodidactes, souvent en rupture scolaire
- L'importance des compteurs d'audience :
 - la notoriété objectivée par les compteurs
 - une sophistication des pratiques de suivi et d'optimisation de l'audience

L'expérience du buzz

« Ce qui est intéressant, c'est que ça ne se répercute absolument pas sur la popularité de la vidéo. C'est-àdire qu'on peut bosser pendant plusieurs semaines sur une seule vidéo qui va faire 2 000 vues. Et moi, je prends l'exemple d'une de mes vidéos qui a fait 1,5 million de vues, celle de la parodie sur Sarkozy. Celle-là, concrètement, je l'ai écrite en une heure, j'ai enregistré la chanson en une demi-heure » (V12)

Reproduire et systématiser le buzz ?

- « je me suis rendu compte très rapidement, c'est que c'était mieux de faire des petites vidéos courtes, des petites vidéos qui peuvent vraiment devenir virales si jamais on n'a pas grand-chose à dire, mais qu'on veut quand même faire rire avec un petit gimmick. » (V6)
- « On s'est aperçus, avec le boum des podcasteurs, qu'il se passait quelque chose. Maintenant, en fait, les gamins, c'est eux qui likent, c'est eux qui commentent, c'est eux qui partagent sur leur mur Facebook donc, même si c'est une cible, en termes d'annonceurs qui est pas forcément très intéressante, c'est quand même eux qui font vraiment la moitié de l'audience, même plus. Donc, nous, aujourd'hui, oui, on est obligés d'avoir une stratégie qui se tourne aussi plus vers eux donc, c'est pas facile, parce que quand t'as ta ligne éditoriale et tu te dis : « faut aller chercher des plus jeunes... ». Si tu fais un peu trop de second degré, ils vont pas comprendre... Tu vois, c'est compliqué. Et puis, après, ceux qui te filment, ils vont dire : « ouais, mais ça fait gamin, ça ». Donc, c'est compliqué. » (V9)

Résister aux compteurs pour maintenir son « intégrité »

- "On fait une série qui a un humour très, très spécial. Je ne sais même pas si c'est du second degré ou si c'est au dessus. Concrètement, le machin ne fonctionne absolument pas [en termes d'audience]. On met beaucoup, beaucoup plus de temps que les autres vidéos à le faire, puisque c'est une série. Il y a énormément de plans. Il y a peut-être 150 plans par épisode. Mais, malgré le fait que ça ne fonctionne absolument pas, nous, on continue parce que c'est un truc qui nous fait vraiment marrer." (V12)
- "Pour moi, c'est là clair et net, pour moi, tout ça, c'est secondaire. J'ai toujours voulu que ce soit secondaire et je tiens à respecter ça jusqu'à la fin. Je veux pas que ça devienne finalement une obsession au point justement, après, de sortir une vidéo et de me dire : « il faut que ça fasse autant de vues, autant de commentaires, sinon, je serai pas content » (V8)

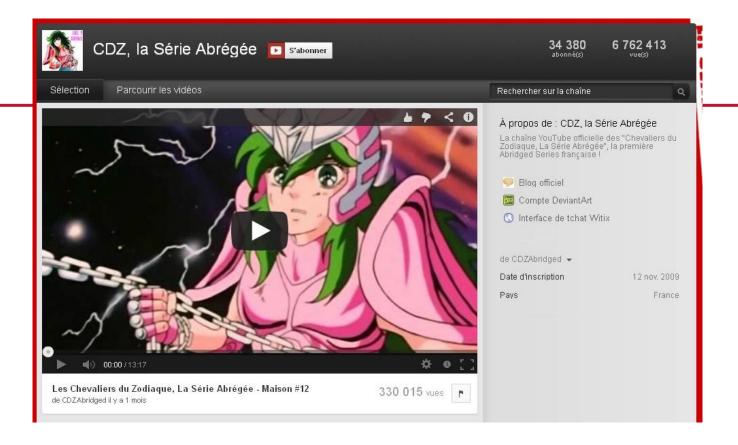
2- Vidéastes : la valorisation de la notoriété en ligne

De la notoriété à la reconnaissance : l'amateur enrichi

- V8, 24 ans, vendeur dans un magasin de jeux vidéos
- pionnier du test de jeu vidéo en ligne
- Format long (20 minutes), un travail de critique, « old school »
- Les formes de la reconnaissance :
 - Un public de fans (Commentaires, ratio like / unlike)
 - Reconnaissance par les pairs, par les stars du genre
 - Transfert des compétences vers les apprentis vidéastes
 - Appartenance à une communauté : « on garde un peu ce côté familial »

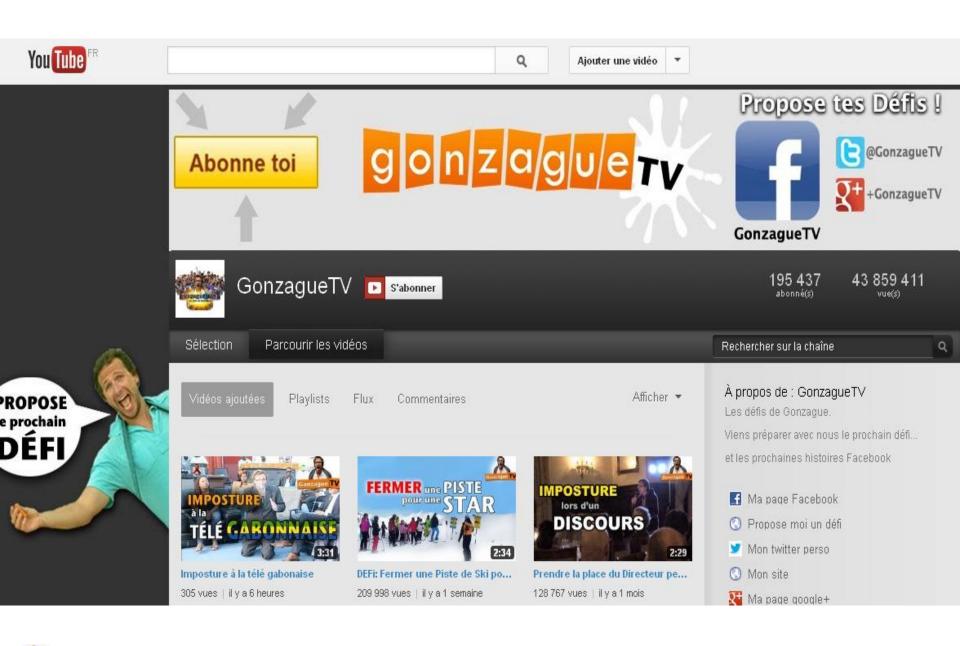
«Du petit forumeur de JVC au Youtuber à 34000 abonnés, qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? Rien du tout. Je passe toujours la moitié de l'année au chômage, et quand j'arrive à avoir un CDD, c'est pour dormir dans un 7m² les ¾ de la semaine, et rentrer m'enfermer dans ma chambre le week end pour bosser comme un fou sur quelque chose que j'aime, mais qui m'apportera jamais de quoi payer un loyer. Être apprécié en faisant ce qu'on veut, c'est sans doute avoir du succès, mais pouvoir en vivre comme l'équipe du JDG ou autre, cela s'appelle « réussir ».

La notoriété comme popularité : la fabrique virale

- V9, 30 ans, a créé sa société de production en 2007
- Un stagiaire, community manager
- Format : humour (défis, tchats Facebook)
- Modèle économique :
 - partage des revenus publicitaires (Youtube Partner)
 - Cession de droits aux chaînes de TV
 - Vidéos virales pour les marques
- Le vidéaste comme média
- Un modèle très attractif, mais il y a peu d'élus

La réputation comme attestation de la compétence : l'entrée sur les marchés du travail artistiques

- V3, la trentaine, intermittent
- pionnier de la vidéo en ligne
- Un porte-feuille d'activités large : VJing, performance vidéo (spectacle vivant), réalisation
- La notoriété, pour « se faire repérer » par les professionnels
- La chaîne vidéo comme vitrine, portfolio (Viméo)
- Investissement dans le réseaux de relations professionnelles
- Faible institutionnalisation des marchés du travail : pas de formation, variété des statuts, pas d'accès aux festivals

about charlie mars

contact

press

t-shirt

dvd

bonus

booking vj & performances

facebook

DIRECTOR EDITOR **POST PRODUCER**

DEMO REEL 2012

Fare Soldi - "Pestalozzi" music video

Pregnant Man

audiovisual performance

FREE SAUSAGE audiovisual performance

Night of the Shoone music video

vmx activ8 advertising

music video

Hôtel Cauchemar short movie

la vengeance de boorbie music video

cinq cent jours short movie

Création dans le jeu vidéo: entre apprentissages autodidactes et valeur artistique

Nicolas Auray, Myriam Davidovici-Nora (Telecom ParisTech) Fanny Georges (Université Paris Sorbonne Nouvelle)

Animations 3D temps réel?

2003: apparition d'une audience

2005: diffusion en chaînes YouTube

2008: émancipation du jeu vidéo

THE SPERTAL DIES

1. Statistique de la création amateur dans le jeu vidéo

■ Le jeu vidéo est soumis depuis 1983 à une sévère logique industrielle (coûts fixes élevés,...) et l'autoédition occupe une part très réduite

■ La création par les usagers (qui enrichissent un jeu de base) ne représente qu'un pôle (certes « symboliquement mis en valeur »), apparu en 1995

■ L'essor récent des plates-formes de distribution en ligne (Steam 2005) est un tremplin relativement limité pour des créations indépendantes

L'espace de production restreinte du jeu vidéo en 2010

ancien

Jeux fermés

MINECRREI

Jeux ouverts

Adaptations de films CSP -

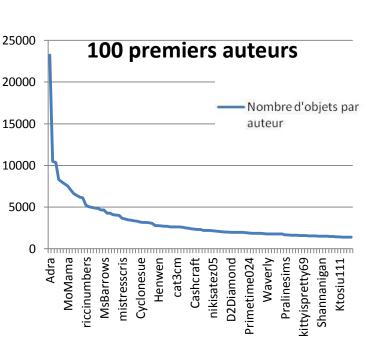

Faible consécration spécifique et forts profits économiques

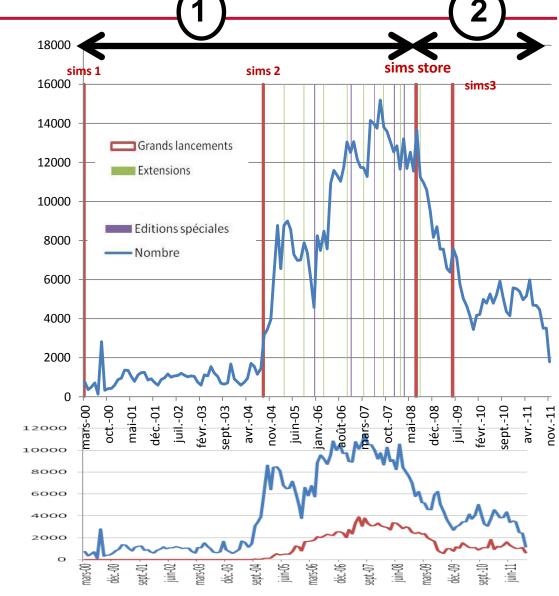
Les amateurs et les Sims : création parallèle

761 978 Objets 1 491 148 086 Téléchargements

- •Nombre d'auteurs total: 11797.
- •85% des objets (soit 650894)
- •92% des téléchargements (soit 1378145863)
- •93% des commentaires (1993312)
- •96% des likes (soit 23335670)

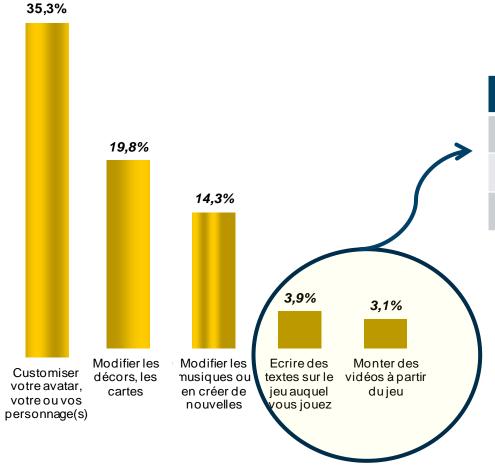

Lulu, femme, 28 ans...

Un relatif « élitisme » des créations multimedia artistiques

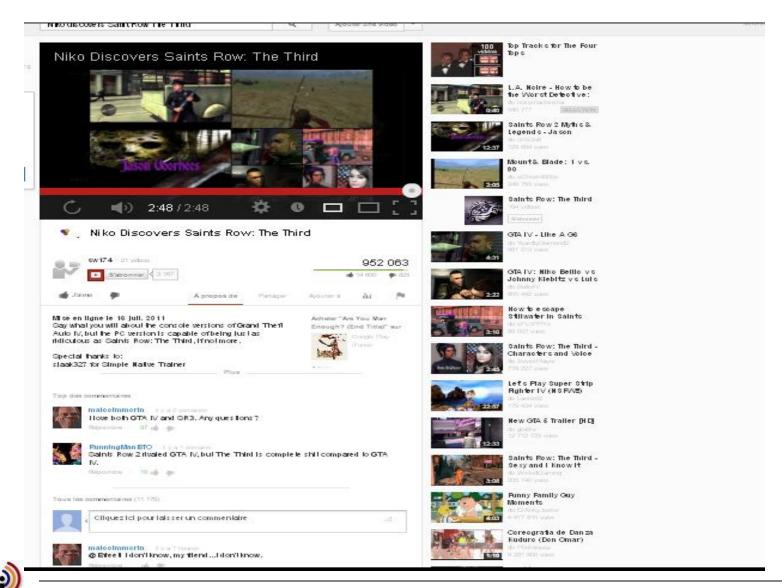
	CSP+	CSP-
panel	47,3%	16,1%
joueurs	44,9%	19,4%
créateurs	57,4%	14,2%

Enquête: 610 utilisateurs très haut débit (région parisienne) CAWI

2. L'usage des parcours commentés pour construire un regard critique

Des régimes d'apprentissage curieux...

Des supports alternatifs de patrimonialisation MACHINIMA.COM

date création

16/01/2006

07/12/2009

01/03/2010

25/05/2010

02/08/2010

284

1 470

92,8

101

- Des apprentissages autodidactes et sur Internet considérés comme importants dans la qualification professionnelle
 - Avant (book) et pendant la formation ...
 - Qu'a changé la généralisation (en France, en 2005) des formations à l'ensemble des professionnels?

Travail sur une base de 1000 animations extraite le 1.2.2011 sur Youtube

12400

5200

2200

1800

577

- Les jeux vidéo dont ils sont issus sont rarement dans le « global 100 top seller » des années précédentes (source VG Chartz)
- Ils citent fréquemment des jeux vidéos qui ne sont pas dans le « global 100 top seller » des années précédentes (source VG Chartz)

- Des insécurités cognitives à prendre en compte:
 - Générativité et innovations ascendantes (« Inside Vanilla » versus « Total Conversion »)
 - □ Archivage sur Internet

Machinima

Machinima Respawn

Machinima Trailer vault

Machinima Sports

Machinima Realm

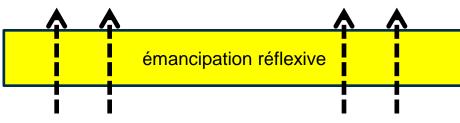
3. Pratiques créatives et valorisation...

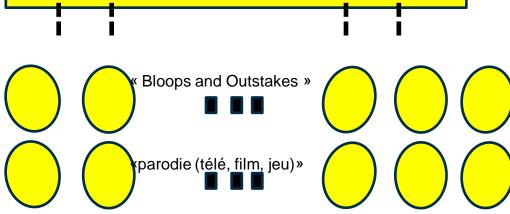
esthétique de la pauvreté

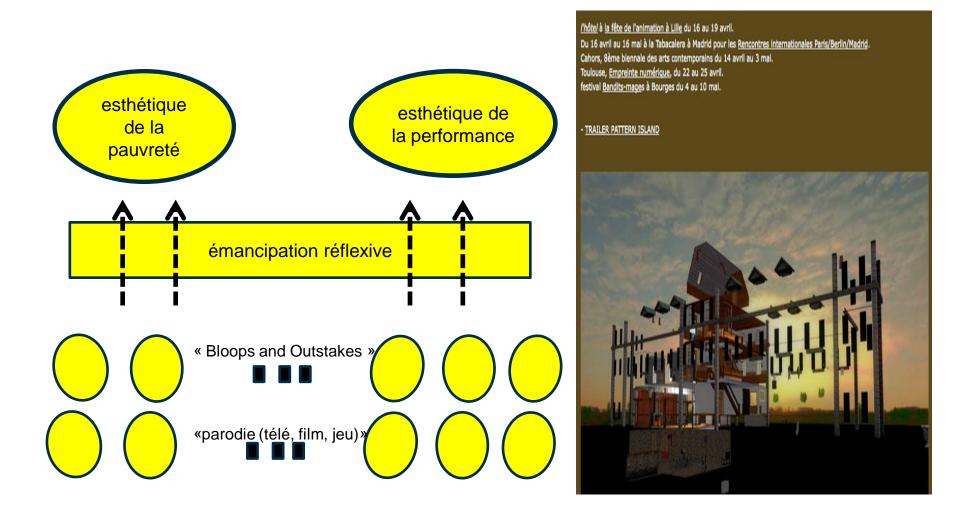

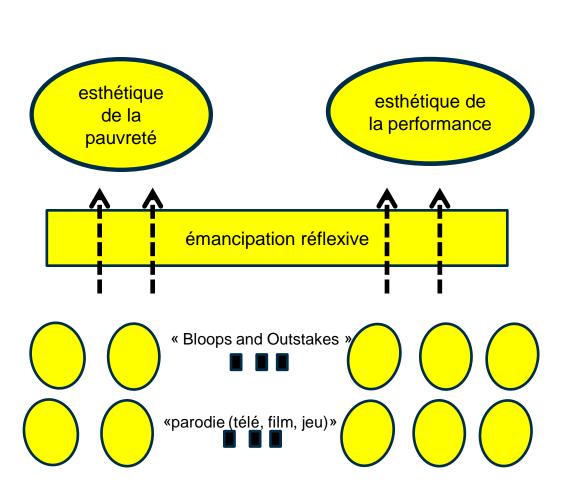
patrimoniale

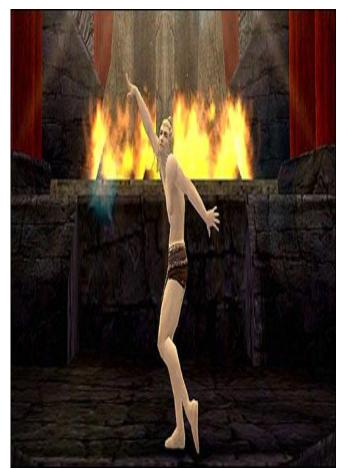
La sublimation esthétique de la pauvreté technique

Le renouvellement des arts de la performance

UN NOUVEL ECOSYSTEME DE LA CREATION?

- Vers de nouveaux mondes de l'art?
- Autonomie et dépendance par rapport aux structures économiques traditionnelles...

Littérature et numérique : un monde de l'art

Une revue en ligne

Une maison d'édition numérique

Un réseau d'auteurs et de lecteurs

Fragmentation de l'attention et invention de nouveaux formats intégrateurs

 Une transformation de la réception chez les jeunes générations (crise de la « culture lettrée »)

- Vers de nouveaux formats pour retenir l'attention autour de la relation participative?
 - Une narration qui fait l'objet d'une réception active et intègre la dislocation du faisceau d'engagement
 - 2. L'appel à la création distribuée et le maintien d'une forme de cohérence
 - 3 Une convergence multimédia où l'ouvre articule tension narrative, effets d'attraction et qualité plastique

La vidéo en ligne : un univers artistique cohérent

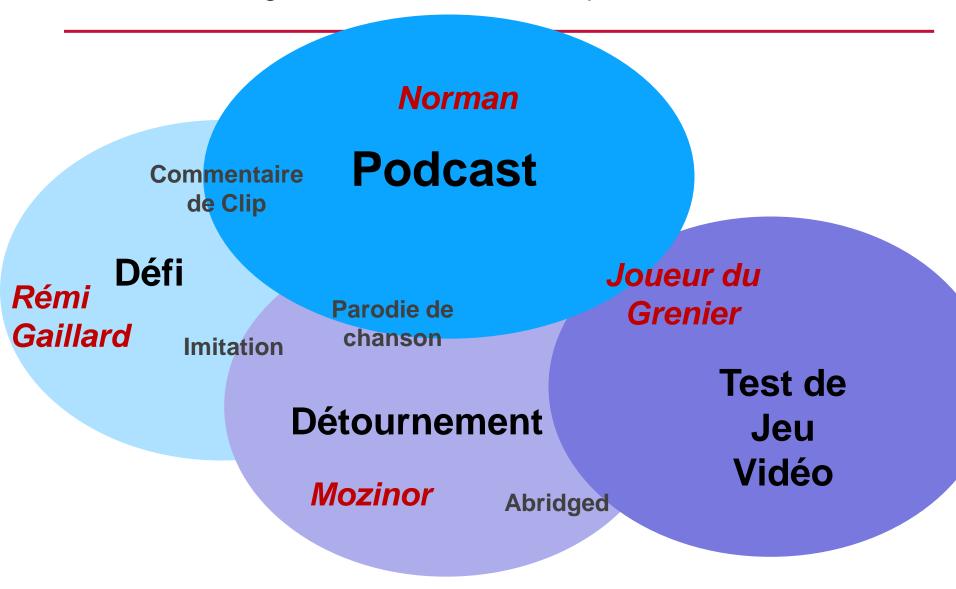

Table ronde 2

Nouveaux acteurs, nouveaux formats, nouveaux genres

Jean-François Chaintreau

ancien directeur de la mission de l'Education artistique et de l'action culturelle et ancien directeur du service de la coordination des politiques culturelles au Ministère de la Culture

Yann Chauvière

Editeur du blog nesblog sur le jeu vidéo et les images animées

Olivier Donnat

Chercheur au Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture

Stéphane Natkin

Directeur de l'ENJMIN (Ecole Nationale du Jeu et des médias interactifs numériques)

Modération : Dominique Pasquier

Directrice de recherche CNRS, département SES, Télécom ParisTech