

Industries culturelles: audiovisuel, musique et édition

ECTS : 3

Description du contenu de l'enseignement :

Le cours explore les modes de fonctionnement et enjeux actuels des principales industries culturelles.

Emilie Djiane (productrice, Have a nice day films) propose aux étudiants une approche théorique et pratique du secteur de l'audiovisuel français afin d'en saisir les grands enjeux de manière organique. Ce secteur étant en constante évolution en fonction des avancées politiques, technologiques et économiques, un temps d'actualité est posé à chaque séance. Les deux premières séances sont consacrées à aborder les définitions économiques, les fondations historiques et le fonctionnement financier de l'industrie audiovisuelle. Les trois séances suivantes abordent concrètement les métiers et étapes de la production, la diffusion et l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle.

La deuxième partie du cours, avec Albéric Tellier (professeur, Université Paris Dauphine PSL), aborde l'industrie musicale et ses transformations. L'objectif de cette partie de l'UE est double. Il s'agit tout d'abord de montrer en quoi l'adoption massive des technologies numériques a bouleversé les acteurs installés de l'industrie, favorisé l'arrivée de nouveaux entrants et de nouveaux modèles d'affaires, et autorisé de nouvelles méthodes de conception et de diffusion des œuvres. Ensuite, l'accent est mis sur les transformations les plus récentes de cette industrie : les impacts de l'IA, de la blockchain, des plateformes, et du métavers sur les manières de concevoir, produire et écouter de la musique sont ainsi abordés.

Enfin, dans la troisième partie du cours, Sidonie Mézaize (directrice d'OPlibris, présidente de l'Association pour l'Ecologie du Livre) analyse les enjeux de l'industrie de livre dans un contexte de concentration et d'inflation. Plateformes, mutualisation des pratiques et des outils, autoédition, autodiffusion, etc. : quels sont les nouveaux modèles ? Quel avenir pour la filière du livre ? A travers plusieurs cas concrets, ce cours a pour objectif de dresser un état des lieux du monde du livre et dessiner les perspectives, intégrant les enjeux écologiques.

Compétence à acquérir :

- Comprendre le paysage audiovisuel français. Production et distribution des œuvres audiovisuelles.
- Connaître les politiques publiques du cinéma et de l'audiovisuel.
- Connaître la chaîne de production d'un film de l'idée au film fini : réalisation, budget, financements, exploitations, produits dérivés.
- Comprendre comment s'articulent fiction, documentaire, long-métrage, télévision, cinéma et vidéo.
- Cerner les évolutions de l'industrie de la musique enregistrée
- Comprendre les enjeux actuels de l'industrie musicale
- Envisager les facteurs clés de succès des projets musicaux
- Comprendre les enjeux contemporains de l'industrie du livre
- Cerner les nouveaux modèles économiques propres à la filière livre.

Mode de contrôle des connaissances :

Examen sur table.

Bibliographie, lectures recommandées :

- Bilans annuels et études du Centre national de la cinématographie et de l'image animée, Paris.
- René Bonnell, Le cinéma exploité, Coll. Ramsay Poche Cinéma, n° 29, Ed. Ramsay, Paris, 1999.
- René Bonnell, La Vingt cinquième image, une économie de l'audiovisuel, 4ème édition, Gallimard, Paris, 2006.
- Laurent Creton, L'économie du cinéma, 5ème édition, Armand Colin, Paris, 2014.
- Simone Harari-Beaulieu, La chaîne et le réseau. Pourquoi Netflix ne va pas tuer la télévision, Ed. de l'Observatoire, Paris, 2018.
- Hawthorne Susan, Bibliodiversité : Manifeste pour une édition indépendante, ed. Charles-Léopold Meyer, 2014
- Alain Le Diberder, La nouvelle économie de l'audiovisuel, Coll. Repères, La Découverte, Paris, 2019.
- Lefort-Favreau Julien, Le Luxe de l'indépendance, ed. Lux, 2021

- Le Livre est-il écologique ?, ouvrage collectif, ed. Wildproject, 2020
- Marc Le Roy, Télévision, cinéma et vidéo à l'ère du numérique: Comprendre la révolution de la consommation audiovisuelle, www.droit du cinéma.fr, 2016.
- Mollier Jean-Yves, Brève histoire de la concentration dans le monde du livre, ed. Libertalia, 2022
- Ruiz E., Tellier A. et Pénin J. (2021), « Comprendre les transformations de l'industrie musicale : une approche par le modèle d'affaires », Revue Française de Gestion, Vol. 47, n°294, p.79-97.
- Sarazin B., Cohendet P. et Simon L. (Dir.), Les communautés d'innovation. De la liberté créatrice à l'innovation organisée, EMS.
- Seabrook J. (2016), Hits ! Enquête sur la fabrique des tubes planétaires, Editions La Découverte / Cité de la musique – Philharmonie de Paris.
- Schiffrin André, L'Édition sans éditeur, ed. La Fabrique,
- Tellier A. (2017), Bonnes vibrations. Quand les disques mythiques nous éclairent sur les défis de l'innovation, EMS.
- Tellier A. (2020), Nouvelles vibrations. S'inspirer des stars du rock, de la pop et du hip-hop pour innover, EMS.
- Tellier A. (2021), « L'adoption de l'open innovation dans l'industrie musicale : une analyse des collectifs d'acteurs dans le rap américain », Revue Française de Gestion, Vol. 47, n°296, p. 85-106.

Document susceptible de mise à jour - 03/04/2026

Université Paris Dauphine - PSL - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Cedex 16