

MAINSTREAM

BIBLIOGRAPHIE

MENTIONS LEGALES

Ce document provient du site www.fredericmartel.com

En vous connectant à ce site, en imprimant ce document, vous accédez à un contenu protégé par la loi, notamment par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

L'éditeur n'autorise qu'un usage strictement personnel des données, informations ou contenus auxquels vous accédez, limité à un enregistrement temporaire sur votre ordinateur aux fins d'affichage sur un seul écran, ainsi que la reproduction, en un unique exemplaire, pour copie de sauvegarde ou impression sur papier.

Toute autre utilisation est soumise à notre autorisation expresse préalable. En poursuivant votre visite de notre site, en imprimant ce document, vous acceptez de respecter les restrictions ci-dessus.

Ce site fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) sous le numéro 1157079.

Tous droits de reproduction et de diffusion réservés © Frédéric Martel

*La bibliographie ci-après a été constituée pour le livre **Mainstream**. Les ouvrages principaux référencés (ceux qui ont été utilisés directement pour **Mainstream**) sont classés par chapitre dans la « Bibliographie principale » ; ensuite, les ouvrages secondaires, utilisés parallèlement au livre pour des points de détail ou pour la recherche d'ensemble, sont répertoriés par thèmes (dans une « Bibliographie complémentaire »).*

Bibliographie principale

Introduction et généralités sur la mondialisation de la culture.

Bill EMMOTT, *Rivals : How the Power Struggle Between China, India and Japan Will Shape Our Next Decade*, Harcourt, 2008.

Samuel HUNTINGTON, *The Clash of civilizations, and the Remaking of World Order*, Simon & Schuster, 1996, 367 p. ; trad. : *Le Choc des civilisations*, Odile Jacob, 2007.

Parag KHANNA, *The Second World, How Emerging Powers Are Redefining Global Competition in the Twenty-First Century*, Random House, 465 p., 2008.

Joseph NYE, *Soft Power, The Means to Success in World Politics*, PublicAffairs, 192 p., 2004.
— *The Paradox of American Power : Why the World's Only Super Power Can't Go It Alone*, 2002.

Fareed ZAKARIA, *The Post-American World, and the Rise of the Rest*, Norton, 2008, 292 p. (réédité en paperback par Penguin Books). Trad : *L'Empire américain : l'heure du partage*, Saint-Simon, 260 p., préface d'Hubert Védrine, 2009.

Généralités sur l'économie de la culture et le débat « industries culturelles » vs. « industries créatives ».

Richard E. CAVES, *Creative industries : contracts between art and commerce*, Harvard University Press, Cambridge/Massachusetts, 2000, 454 p. [Harvard Widener/Lamont : WID-LC NX705.5.U6 C38 2000].

V.A. GINSBURGH, D. THROSBY, dir., *Handbook of the Economics of Art & Culture*, 2006, 1400 p., éd. North-Holland (ouvrage de référence).

David HESMONDHALGH, *The Cultural Industries*, SAGE Publications, 2002. (Voir notamment l'introduction "Change and Continuity, Power and Creativity", qui revient sur l'histoire de l'expression "industries culturelles").

David THROSBY, *Economics and Culture*, Cambridge University Press, 2004, 208 p. (Throsby est l'un des fondateurs de la discipline de l'économie de la culture ; dans cet ouvrage, il fait notamment l'historique de la notion d' "industrie culturelles" et montre que celle-ci est antérieure à Adorno).

Ouvrages sur les groupes médias et les régulations des secteurs des industries créatives aux Etats-Unis (généralités).

Ken AULETTA, *The Highwaymen, Warriors of the information superhighway*, Random House, 1997. (Un recueil d'articles décisifs de Ken Auletta publiés dans le *New Yorker*, notamment autour des principaux « media conglomerates » américains, de Time Warner à Disney, en passant par Newscorp, et de leurs PDG).

— *Backstory, Inside the Business of News*, Penguin Press, 2003, 296 p.

— *Media Man, Ted Turner's Improbable Empire*, Atlas Books, 2004, 205 p.

— *World War 3.0, Microsoft vs. the U.S. Government and the Battle to Rule the Digital Age*, Broadway Books, 2001, 444 p.

Edwin C. BAKER, *Media Concentration and Democracy : why ownership matters*, Cambridge University Press, 2006, 272 p.

Leo BOGART, *Commercial culture, the media system & the public interest*, Oxford University Press, 2000, 410 p.

Benjamin M. COMPAINE, Douglas GOMERY, *Who Owns the Media ? Competition and Concentration in the Mass Media Industry*, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 2000, {3^{ème} édition}, 604 p. (Un gros ouvrage organisé par secteurs et régulièrement mis à jour).

Mara EINSTEIN, *Media Diversity, Economics, Ownership and the FCC*, 2004, 249 p. (Un ouvrage concentré sur les règles de la Federal Communications Commission, FCC, dite « Financial Interest and Syndication Rules » ou « Fin-Sin » : cette régulation apparue en 1970, interdisait à un network télé de posséder les programmes qu'il diffusait ; cette régulation a été abolie dans les années 1990).

James T. HAMILTON, *All the News That's Fit To Sell*, Princeton University Press, 2006, 352 p.

Robert W. MCCHESENEY, *Rich Media, Poor Democracy, Communications Politics in Dubious Time*, University of Illinois Press, 1999, 427 p. (Voir en particulier le chapitre « The Media System Goes Global, pp. 78 et s.).

Paul STARR, *The Creation of the media, Political origins of modern communications*, Basic Books, New York, 2004, 484 p. [NYU Bobst : P92.U5.S646 2004] (Dans sa partie III, pp. 233-403 qui couvre la période 1865-1941, l'auteur s'intéresse à la naissance des médias modernes, notamment la radio et le phonograph, ainsi que le nickelodeon ; voir en particulier sur les «nickelodeons», pp. 296-305 et sur la radio, pp. 327-384 ; un ouvrage essentiel qui, cependant, ne va pas plus loin que la seconde guerre mondiale).

Statistiques et données économiques

- WTO/OMC. J'utilise principalement le document suivant : *International Trade Statistics*, 2008, 255 p. (Le document le plus fiable et le plus à jour sur les flux de « contenus » culturels internationaux).

- IMF/FMI. J'utilise principalement le *Balance of Payments Statistics Yearbook*, 2008 et le *World Economic Outlook*, juillet 2009.

- World Bank/Banque Mondiale : peu de statistiques directement reliés au sujet des contenus, mais des informations d'ensemble intéressantes.

- Europe. Beaucoup de données via Eurostat (Statistical Office of the European Communities).

- UNESCO. Peu de données globales et fiables existent à l'Unesco. L'« Institute for Statistics » de l'Unesco présente les données communiquées par les différents pays membres, notamment dans le domaine du cinéma, mais celles-ci sont sujettes à débat (ainsi par exemple l'Unesco reprend les chiffres de la Chine, lesquels sont de pure propagande).

- IDATE, *DigiWorld Yearbook 2008*, 175 p.

- PriceWaterHouseCoopers, *Global Entertainment and Media Outlook : 2008-2012, Forecasts and economic analyses of 15 industry segments*, document confidentiel non diffusé, 792 p., New York, Etats-Unis (une étude quantitative essentielle sur le marché des 15 principaux secteurs de l'entertainment, le cinéma, la musique, le livre bien sûr, mais aussi la télévision, le jeu vidéo, la presse et Internet, et dans 59 pays sur les cinq continents ; elle comporte surtout l'état du marché et les prévisions des dépenses des ménages à quatre ans).

- En plus de ces statistiques internationales, nous avons utilisé dans cet ouvrage de très nombreuses statistiques nationales provenant de sources variées : MPAA, aux Etats-Unis ; METI, au Japon etc. Pour le détail sur ces statistiques, voir les notes de bas de page de l'ouvrage sur le site fredericmartel.com.

- Box Office (cinéma). J'utilise le plus souvent *Variety*, la version professionnelle du site et ses archives sur Internet, ainsi que le *Hollywood Reporter*. Dans les deux cas, les données du

box office « domestic » proviennent de l'institut Nielsen. Pour avoir des chiffres grand public, pour des comparaisons dans le temps, et pour le box office international www.boxofficemojo.com est fiable. IMDb est également utile.

- Chiffres des ventes de disques et de DVD musicaux aux Etats-Unis et au Canada : Nielsen SoundScan (diffusé tous les mercredis matins aux abonnés). Ce sont ces données Nielsen SoundScan qui sont publiés dans *BillBoard*.

- Chiffres des ventes de livres aux Etats-Unis et au Canada : Nielsen BookScan (données fiables mais représentant environ 70-80 % du marché).

- Statistiques sur la radio. Pour les radios commerciales, j'utilise les audiences nationales américaines. Pour le Top 200 et les play-lists des radios non commerciales, j'utilise notamment les CMJ New Music Report (www.cmj.com).

- Chiffres de la publicité. J'utilise pour les données de la publicité, ou le ranking des agences, celles de la revue spécialisée *Advertising Age*.

- Sondages internationaux Gallup. J'utilise en tant que de besoin les études d'opinion de Gallup (USA), et notamment celles sur les médias et le 2002 Gallup Poll of the Islamic World (intéressant sur les comparaisons TV dans 9 pays musulmans : Pakistan, Iran, Indonésie, Turquie, Liban, Maroc, Koweït, Jordanie et Arabie Saoudite).

=====

Première partie : L'Entertainment américain

=====

Chapitre 1 – Jack Valenti ou le lobby d'Hollywood.

Janine BASINGER, *The Star Machine*, Alfred A. Knopf, 2007, p 586.

David BORDWELL, Janet STAIGER and Kristin THOMPSON, *The Classic Hollywood Cinema : Film style of Mode of Production*, Columbia University Press, 1985.

Connie BRUCK, *When Hollywood Had a King : The Reign of Lew Wasserman, Who Leveraged Talent into Power and Influence*, Random House, 512 p.

Scott EYMAN, *The life and legend of Louis Mayer*, Simon & Schuster, 2005, 596 p.

Toby MILLER, *Global Hollywood*, British Film Institute, 2001, 240 p.

Eric SMOODIN, *Hollywood Quartely : Film Culture in Postwar America, 1945-1957*, University of California Press, 2002, 417 p.

Jack VALENTI, *This Time, This Place, My Life in War, the White House and Hollywood*, Harmony Books, New York, 2007, 468 p. (Sur Jack Valenti, voir aussi : Connie Bruck, « The

Personal Touch, Jack Valenti has fought Hollywood's battles in Washington for thirty-five years. Can he still get his way ? », *The New Yorker*, 13 août 2001).

=====

Chapitre 2 – Multiplexes

Sur la naissance des suburbs et des exurbias.

David BROOKS, *On paradise drive : How we live now - and always have - in the future tense*, Simon & Schuster, 2003 (Un livre journalistique par un éditorialiste du *New York Times* qui a diagnostiqué la naissance des exurbias et qui décrit la vie dans ces nouvelles villes ; voir aussi du même David Brooks, « Our Sprawling Supersize Utopia », *New York Times Magazine*, 4 avril 2004).

Taylor CLARK, *Starbucked, A Double Tall of Caffeine, Commerce and Culture*, Little, Brown & Company, 2007, 297 p.

Andres DUANY, Elizabeth PLATER-ZYBERK et Jeff SPECK, *Suburban nation : the rise of sprawl and the decline of the American dream*, North Point Press, New York, 2000, 289 p. [HT 384.U5.D83.2000].

Robert FISHMAN, *Bourgeois Utopias : the rise and fall of suburbia*, Basic Books, 1987, New York, 241 p. [Harvard : Widener/Loeb/Lamont] (Un ouvrage historique sur les origines et le développement des « suburbs » ; voir en particulier les chapitres 4 «Urbanity versus suburbanity : France and the United States», pp. 103-133, qui montre, en se concentrant sur la France du XIXème siècle l'opposition entre un modèle centralisé et urbain avec un modèle décentralisé et suburban ; 6 «Los Angeles : suburban metropolis», pp. 155-181 sur le développement singulier de Los Angeles ; et surtout le chapitre 7 «Beyond suburbia : the rise of the technoburb», pp. 182-207. Dans ce dernier chapitre, Fishman est un des premiers auteurs à avoir donné naissance au concept d' «exurbia» : en effet, il montre que la suburb a évolué durant les années 1960 à 1990, non plus comme une «banlieue» à proprement parler, mais comme une nouvelle ville où les Américains vivent et travaillent ; de fait l'idée même de «suburb» va disparaître, d'où le titre du livre ; l'ouvrage journalistique de David Brooks emprunte pour une large part sa théorie à Fishman, tout comme celui de Joël Garreau).

Joel GARREAU, *Edge city : life on the new frontier*, Doubleday, New York, 1991, 546 p. [Harvard : Widener/KSG/Loeb/Lamont : HT334.U5 G37 1991] (Une description en profondeur d'une vingtaine d' « exurbia ». Un livre qui a eu un écho considérable aux Etats-Unis).

Owen D. GUTFREUND, *Twentieth century sprawl, highways and the reshaping of the American landscape*, Oxford University Press, 2004, 297 p. (une histoire du développement des suburbs).

Dolores HAYDEN, *A field guide to sprawl*, W.W. Norton, New York, 2004, 128 p. [Harvard : Loeb : HT321.H3856 2004] (une série de définitions et de photos des différentes sortes de suburbs et exurbs américaines ; un livre très instructif).

- *Building suburbia : green fields and urban growth, 1820-2000*, Pantheon Books, New York, 2003, 318 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : HT352.U5 H39 2003].

Jane JACOBS, *The Life and death of the Great American cities*, Random House, New York, 1961, 598 p. {Réédité constamment, nous avons utilisé l'édition de 1993}. [Harvard : Widener : HT167.J33 1993] (Un livre classique sur les mutations des villes par la grande urbaniste américaine ; fameux pour ses critiques polémiques contre l'urbanisme moderne, et notamment Le Corbusier).

Landon Y. JONES, *Great expectations : America and the baby boom generation*, Random House, New York, 1981 (Une bonne analyse sur le «baby boom» et l'après-guerre en Amérique).

Peter KATZ, *The New urbanism : toward an architecture of community*, McGraw-Hill, New York, 1994, 245 p. [Harvard : Loeb Design/Law : NA2542.4.K38 1993] (Le récit de la montée en puissance d'un des plus importants « urban movement » des Etats-Unis, celui qui, très réactionnaire, a donné naissance aux « Seaside Florida » et aux « Disney's celebration ». Une perspective non critique et plutôt conservatrice).

Richard T. LEGATES, Frederic STOUT, *The City Reader*, Routledge, New York, 1996, 532 p. {2^{ème} édition, 2000, 608 p. ; 3ème édition 2003, 608 p.} [Harvard : Widener : HT 151.C586.1996 ; Loeb : HT151.C586.2003 pour la troisième édition] (Une excellente compilation d'études clés sur la politique urbaine américaine ; Voir notamment l'article : Robert Fishman, « Beyond suburbia : the rise of the technoburb », pp.485-492).

Sur le cinéma dans les suburbs, les drive-ins, le pop corn, le Coca et les multiplexes.

Bruce A. AUSTIN, *Immediate seating : a look at movie audiences*, Wadsworth Publishing, Belmont, Californie, 1989 (Un livre qui présente des données multiples sur le public des cinémas, en particulier sur les audiences des multiplexes).

Roger ENRICO (avec Jesse Kornbluth), *The Other Guy Blinked : How Pepsi won the Cola Wars*, Bantam, 1986, 280 p. (Témoignage : comment Pepsi a gagné la guerre du Cola : le point de vue de Pepsi Cola, Roger Enrico étant président de Pepsi Cola).

Mark PENDERGRAST, *For God, Country and Coca-Cola : the definitive history of the great American soft drink and the company that makes it*, 1993, rééd. Basic Books, 2000, 621 p. (Une histoire de Coca-Cola).

Kerry SEGRAVE, *Drive-In Theaters : a history from their inception in 1933*, McFarland/North Carolina, 1992.

J.C. Louis & Harvey Z. YAZIJIAN, *The Cola Wars*, Everest House, NY, 1980, 386 p. (un ouvrage sur l'histoire de Coca-Cola ; voir en particulier la guerre avec Pepsi, pp. 80-84, qui se traduit notamment au niveau politique, Coca étant démocrate et Pepsi républicain jusqu'au tournant de la "generation Pepsi" qui inverse cela).

Don SANDERS, *The American Drive-In Movie Theater*, Motorbooks International, 1997.

(Voir également sur ce thème les ouvrages cités dans la même bibliographie de Tino Balio, *The American film industry, op. cit.*, et surtout celui de Douglas Gomery, *Shared pleasures, op. cit.*).

Sur la classe moyenne dans les suburbs.

John Dicker, *The United States of Wal-Mart*, Penguin, 2005, 245 p. (Une enquête approfondie sur le phénomène Wal-Mart).

Barbara EHRENREICH, *Fear of falling : the inner life of the middle class*, Harper Perennial, New York, 1990, 292 p. [Harvard : KSG HT690.U6 E47 1990] (Un livre majeur qui étudie l'évolution des classes moyennes américaines, notamment à travers leur déplacement vers les « suburbs » ; voir notamment les chapitres 2, « The middle-class on the defensive », pp. 57-96 et 4, « The New Class : a bludgeon for the right », pp. 144-195 pour comprendre le basculement à droite d'une partie de la classe moyenne).

Douglas FRANTZ, Catherine COLLINS, *Celebration U.S.A : living in Disney's brave new town*, Henry Holt and Co, New York, 1999, 342 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG/Loeb : HT165.C45 F73 1999].

Robert S. LYND, Helen Merrell LYND, *Middletown : a study in American culture*, ed. non précise, 1929 [Harvard : Widener/Lamont : HN57.L8?1929] (Ce livre célèbre fut l'un des premiers à décrire la naissance de la classe moyenne dans les villes moyennes du « Midwest » ; il montre la division entre la vie des classes moyennes et celle des classes populaires notamment dans tous ces Etats industriels en mutation dans l'entre-deux-guerre que sont l'Indiana, l'Ohio, l'Illinois, le Michigan ou le Wisconsin ; le livre s'intéresse aussi longuement aux loisirs et à leur évolution : voir en particulier les trois chapitres « Traditional ways of spending leisure », « invention remaking leisure » et « the organization of leisure »).

Lisa MCGIRR, *Suburban Warriors, The Origins of the new american right*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2001, 395 p. [Harvard : KSG E 839.5.M32.2001] (En partant d'un historique politique d' « Orange County », région de Californie, ce livre propose une analyse sur le renouveau conservateur qui y a eu lieu dans les années 1960 à 1980, et dont Orange County est devenu le symbole).

C. Wright MILLS, *White collar, The American middle classes*, 1951 (Un ouvrage essentiel, et qui fut un livre important à sa parution, paru en français en 1970 sous le titre « Les Cols blancs »).

Bob ORTEGA, *In Sam We Trust : The Untold Story of Sam Walton and How Wal-Mart is Devouring America*, Times Business, 1998. (Une enquête sur Wal-Mart par un journaliste du *Wall Street Journal*).

Robert D. PUTNAM, *Better together : restoring the American community*, Simon & Schuster, 2003, 318 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : HN65.P877 2003]. (Publié après *Bowling Alone*, cet ouvrage revient sur différents exemples de mobilisation communautaire. Voir notamment les chapitres « Branch libraries : the heartbeat of the community » et « The Shipyard project : building bridges with dance »).

Andrew ROSS, *The Celebration chronicles : life, liberty and the pursuit of property value in Disney's new town*, Ballantine Books, New York, 1999, 340 p. [Harvard : Lamont/Loeb/Widener : HT169.57.U62 C457 1999].

William H. WHYTE, *The Organization man*, 1956 (Un ouvrage classique qui décrit la culture conformiste « middle-brow »).

Alan WOLFE, *One Nation after all : what middle-class Americans really think about God, country and family, racism, welfare, immigration, homosexuality, work, the Right, the Left and each other*, Viking, New York, 1998, 359 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : HT690.U6 W65 1998]

Sur la bataille Coca Cola – Pepsi Cola.

Thomas FRANK, *The Conquest of cool, Business culture, counterculture, and the rise of hip consumerism*, The University of Chicago Press, Chicago, 1997, 287 p. [Harvard : KSG HF 5415.1.F72.1997] (En analysant la naissance du « capitalisme hip », et en se concentrant sur la publicité et sur la mode, Frank montre les transformations du capitalisme depuis les années 1960 et à la fois son lien avec la créativité, la « youth culture » et son refus du conformisme).

=====

Chapitre 3 – Le studio : Disney

Alan BRYMAN, *Disney and his worlds*, Routledge, 1995, 222 p. [Harvard : Widener GV 1853.3.C22.D572 1995] (Dans une première partie, le livre est une biographie de Walt Disney ; dans la seconde, l'ouvrage revient sur l'univers des parcs d'attraction Disney).

Neil GABLER, *Walt Disney : The Triumph of the American Imagination*, Knopf, 2006, 851 p. (Une biographie de référence de Walt Disney).

COLLECTIF, *Inside the Mouse, Work and play at Disney world*, Duke University Press, Durham, Caroline du Nord, 1995, 250 p. [Harvard : Widener GV 1853.3.F62.W345.1995] (Un livre qui explore l'univers des parcs à thème Disney et, plus généralement, de la « culture Disney »).

Leonard MOSLEY, *Disney's world : a biography*, Stein and Day, New York, 1985, 330 p. [NYPL : PA : MWES 86-208] (Une biographie critique qui portrait Disney en réactionnaire amer et conservateur et s'étend sur son antisémitisme, son racisme, ses colères et ses rapports aux femmes).

James STEWART, *Disney War*, Simon & Schuster, 2005, 572 p. (Un livre époustouflant sur l'histoire de la major Disney, riche en détail sur le fonctionnement interne et l'histoire de la formation d'un large « media conglomerate »).

Bob THOMAS, *Walt Disney : an American original*, Simon and Schuster, New York, 1976, 379 p. [NYPL : PA : MWES 77-719] (Cette biographie de référence et que l'on peut qualifier d' « officielle », s'appuie sur de nombreux témoignages internes et sur les archives Disney).

Steven WATTS, *The Magic Kingdom : Walt Disney and Modern American culture*, Basic Books, New York (Un excellent ouvrage sur le monde de Walt Disney dont est tiré l'article du même auteur « Walt Disney : art and politics in the American century », *art. cit.*).

Sur Pixar

Karen PAIK, *To Infinity and Beyond ! The Story of Pixar Animation Studios*, Chronicle, 2009, 303 p. (avec une post-face de John Lasseter, Steve Jobs et Ed Catmull).

David A. PRICE, *The Pixar Touch, The Making of a Company*, Knopf, 2008, 305 p. (L'histoire du laboratoire qui a produit *Toy Story*, *Le Monde de Nemo*, *Ratatouille* etc.).

=====

Chapitre 4 – Le nouvel Hollywood.

Sur le fonctionnement des Studios et des « media conglomerates ».

Peter BART, *Boffo ! : how I learned to love the blockbuster and fear the bomb*, Hyperion, 2006.

Bernard F. DICK, *City of dreams : the making and remaking of Universal Pictures*, Univ. Press of Kentucky, 1997.

Gary R. EDGERTON, Jeffrey P. JONES : *The essential HBO reader*, University Press of Kentucky, 2008, 357 p.

Edward Jay EPSTEIN, *The Big Picture, The New logic of money and power in Hollywood*, Random House, 2005, 396 p. (Un livre passionnant et très riche sur le nouveau système hollywoodien).

Nancy GRIFFIN, *Hit and run : how Jon Peters and Peter Gruber took Sony for a ride in Hollywood*, Simon & Schuster, 1996, 496 p.

Dade HAYES, Jonathan BING, *Open Wide : How Hollywood Box Office became a national obsession*, Miramax ed., New York, 2005.

Mark HARRIS, *Five Movies and the Birth of the New Hollywood*, Penguin Press, 2008, 490 p.

Clive HIRSCHHORN, *The Universal story : the complete history of the studio*, Crown, NY, 1983.

Tom SHONE, *Blockbuster : how Hollywood learned to stop worrying and love the summer*, Free Press, New York, 2004 (Un livre qui s'intéresse au cinéma américain depuis 1967 et notamment aux effets spéciaux, aux films de Spielberg, Lucas et aux blockbusters qu'il défend).

Michael STORPER, « The transition to Flexible Specialization in the US Film Industry : external economics, The Division of Labor and Crossing of Industrial Divides », *Cambridge Journal of Economics*, n°13, 1989, 278 p.

Michael STORPER, Susan CHISTOPHERSON, « The Effects of Flexible specialization on Industrial Politics and the Labor Market ; The Motion Picture Industry », *Industrial and Labor Relations Review*, avril 1989.

Sur la culture d' « entertainment » et le marketing dans l'industrie du cinéma.

Edgar M. BRONFMAN, *Good Spirits, The Making of a Businessman*, Putnam, NY, 1996, 226 p. (Les mémoires d'Edgar M. Bronfman, patron d'une multinationale canadienne de hard et soft drinks, Seagram, qui racheta les studios Universal, MCA et Polygram dans les années 1990, avant de les revendre en 2000 en rendant possible la constitution du groupe Vivendi-Universal).

Richard BUTSCH, ed., *For fun and profit ; the transformation of leisure into consumption*, Temple University Press, Philadelphie, 1990, 239 p. [Harvard – Widener : WID-LC GV188.3.V6 F67 1990].

Tyler COWEN, *In Praise of commercial culture*, Harvard University Press, Cambridge/Massachusetts, 1998, 278 p. [Harvard – Widener/Lamont : WID-LC NX634.C68 1998].

- *Creative destruction : how globalization is changing the world's cultures*, Princeton University Press, Princeton/New Jersey, 2002, 179 p. [Harvard – Widener/Lamont/KSG : WID-LC HM621.C69 2002].

Thomas FRANK, Matt WEILAND, ed., *Commodify your dissent : salvos from The Baffler*, W.W. Norton, New York, 1997, 287 p. [Harvard – Widener/Lamont : E169.04 .C648 1997] (voir notamment les textes : « Opening Salvo : the new gilded age » de Thomas Frank – « The rebel consumer. Why Johnny can't dissent » de Thomas Frank – « The killer app : wired magazine, voice of the corporate revolution » par Keith White – « Back in Black : here come the beatniks ! » par Maura Mahoney – « The culture of business. Apostles of the new entrepreneur : business books and the management crisis » par Bill Boisvert – « I've seen the future-and it's a Sony ! » par Stephen Duncombe – « The advertised life » par Tom Vanderbilt — « The culturetrust (TM) generation. Alternative to what ? » par Thomas Frank – « A dream of perfect reception : the movies of Quentin Tarantino » par Gary Groth — « Post-urban, post-industrial but never post-elite » par Edward Castleton – « Lotteryville, USA » par Kim Phillips – « Closing Salvo : Dark age » par Thomas Frank).
— *One market under god, Extreme capitalism, market populism and the end of economic democracy*, Doubleday, New York, 414 p. [NYU : HF5415.F693.2000]. (Un livre dans la lignée des ouvrages de Thomas Frank, qui critique notamment la faiblesse de la régulation des industries ; voir en particulier ses chapitres 7 sur les intellectuels, 8 sur les « cultural studies » et 10 sur les nouvelles technologies).

Neal GABLER, *Life the Movie : How Entertainment Conquered Reality*, Alfred A. Knopf, New York, 1998, 303 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN1995.9.S.G23.1998]

John KAO, *Jamming : the art and discipline of business creativity*, HarperCollins, New York, 1996, 204 p. [Harvard : Baker : HD53.K359 1996]

Alan LIU, *The laws of cool, Knowledge work and the culture of information*, University of Chicago Press, Chicago, 2004, 572 p. [NYU Bobst : HM851.L56.21004] (Le chapitre 11 est entièrement consacré aux «arts in the information age», pp. 317-371).

David MAMET, *Bambi vs. Godzilla, On the Nature, Purpose and Practice of the Movie Business*, Pantheon Books, 2007, 250 p. (Un célèbre dramaturge, et auteur à succès de script pour Hollywood, décrit le système et dénonce la destruction de l'art au bénéfice de l'entertainment).

Herbert I. SCHILLER, *Culture Inc. : The Corporate Takeover of Public Expression*, Oxford University Press, New-York, 1989, 201 p. [Harvard : Widener/Lamont P95.82.U6 S34 1989] (un livre simpliste et rapide sur un sujet crucial).

Michael SUMAN and Gabriel ROSSMAN, *Advocacy Groups and the Entertainment Industry*, Greenwood Publishing Group, 2000, 192 p.

John TUROW, *Breaking up America, Advertisers and the new media world*, University of Chicago Press, Chicago, 1997, 242 p. (Sur la montée en puissance d'une culture de la publicité et ses effets sur la culture ; l'auteur analyse bien la mutation d'un marketing de masse vers un marketing «de cible». Il distingue alors les «society-making-media» – généralistes – et les «segment-making-media», qui sont ciblés»).

Michael WOLFF, *The Man Who Owns the News : Inside the Secret World of Rupert Murdoch*, Broadway Books, 2008, 446 p.

=====

Chapitre 5 – Tous « indies », y compris *Indiana Jones*

Sur les « specialized units » au sein des Studios (Dreamworks SKG, Miramax, Focus Features etc.).

Peter BISKIND, *Down and Dirty pictures, Miramax, Sundance and the rise of independent film*, Simon & Schuster, New York, 544 p. ; trad. en français : *Sexe, mesonges et Hollywood*, Le Cherche Midi, 671 p. (Une histoire critique du cinéma indépendant américain et de ses satellites ; l'auteur considère qu'avec l'arrivée de Spielberg et Lucas le cinéma indépendant meurt, soit vers 1977 – l'année de *Star Wars*).

Sur le rôle des « talent agencies ».

Dina APPLETON and Daniel YANKELEVITZ, *Hollywood Dealmaking : Negotiating Talent Agreements*, Allworth press, 2002, 256 p.

Tad FRIEND, « Secret Agent Man, Is there another way to succeed in Hollywood ? », *New Yorker*, 21 mars 2005.

David RENSIN, *The Mailroom : Hollywood history from the Bottom-Up*, Ballantine Books, 2003, 439 p. (Un récit de référence sur le travail et le rôle d'une « talent agency »).

Frank ROSE, *The Agency : William Morris and the hidden history of show business*, Harper/Business, New York, 1995, 532 p. [Harvard : Baker : PN2295.W56.R67.1995] (Un historique de la célèbre agence qui joue un rôle clé dans l'industrie du disque, du cinéma et du théâtre).

Sur le cinéma américain dans la culture d'entertainment.

Yoram ALLON, Del CULLEN, Hannah PATTERSON, eds., *Contemporary North American Film Directors*, Wallflower Press, London, 2002, 619 p. {Réédition de l'ouvrage de 2000} [Harvard-Widener : WID-LC PN1998.2.W39 2000x] (Ce dictionnaire très utile compte plusieurs rééditions).

Pierre-Jean BENGHOZI, Christian DELAGE, *Une histoire économique du cinéma français, 1895-1995, Regards croisés franco-américains*, L'Harmattan, 1997, 364 p.

Peter BISKIND, *Easy riders, Raging bulls : how the sex-drugs-and-rock'n'roll generation saved Hollywood*, Simon & Schuster, New York, 1998, 506 p. [Harvard – Widener/Lamont : WID-LC PN 1998.2.B56 1998]

Thomas P. DOHERTY, *Teenagers and teenpics : the juvenilization of American movies in the 1950s*, Temple University Press, Philadelphie, 2002, 266 p. [Harvard : Widener PN1993.5.U6 D53 2002] (Un livre passionnant qui montre les racines de la culture d' « entertainment » modelée sur les jeunes).

Robert KOLKER, *A Cinema of loneliness, Penn, Stone, Kubrick, Scorsese, Spielberg, Altman*, Oxford University Press, New York, 1980, 484 p. {Réédition 2000, 3ème édition : nous utilisons cette version-là} [NYU Bobst : PN1993.5.U6.K57] (Une passionnante étude qui s'intéresse au nouveau cinéma américain des années 1970 ; voir notamment sur Spielberg, le chapitre 4 «Of dinosaurs and ships», pp. 247-328).

Jon LEWIS, dir., *The New American cinema*, Duke University Press, Durham, 1998, 405 p. [Harvard-Widener/Lamont : WID-LC PN1993.5.u6 N47 1998] (Une étude récente sur les évolutions du cinéma américain)

— *The end of cinema as we know it : American film in the nineties*, New York University Press, New York, 2001, 385 p. [Harvard-Widener : WID-LC PN1993.5.U6 E53 2001] (Un livre collectif qui fait le point sur le cinéma au milieu des années 1990 et met en lumière ses nouvelles dimensions).

James MOTTRAM, *The sundance kids : how the mavericks took back Hollywood*, Faber & Faber, 2006.

Jonathan ROSENBAUM, *Movie Wars, How Hollywood and the media conspire to limit what films we can see*, A Cappella Books, 2000, 234 p. [Harvard : Widener : PN1993.5.U65 R575 2000] (Une réflexion sur la diffusion du cinéma par le grand critique de cinéma américain : selon Rosenbaum, l'industrie limite l'offre cinéma disponible dans une « middletown »).

— *Essential cinema : on the necessity of film canons*, Johns Hopkins University, Baltimore, 2004, 445 p. [Harvard : Widener : PN1994.R5684 2004].

— *Moving Places, A Life at the movies*, Harper & Row, 1980, 280 p. {Réédition en 1995 par University of California Press ; trad. française : *Mouvements, Une vie au cinéma*, P.O.L., Paris, 1980} (L'autobiographie « cinéphile » de Jonathan Rosenbaum, jeune homme qui a

grandi dans le Sud avant de vivre à Chicago et de devenir le principal critique cinéma du *Chicago Reader*).

Kenneth TURAN, *Never Coming to a Theater Near You, A Celebration of a Certain Kind of Movie*, Public Affairs, 2004, 401 p.

— *Now in Theaters everywhere : a celebration of a certain kind of blockbuster*, Public Affairs, 2006, 385 p. (Dans ces deux livres, le critique de cinéma du *Los Angeles Times* et de l'émission « Morning Edition » sur NPR, propose une sélection de ses critiques sur des films que les cinémas ne montrent guère, ou qu'ils montrent trop).

=====

Chapitre 6 – L'invention de la pop music

Sur l'industrie du disque en général aux Etats-Unis.

Stan CORNYN, *Exploding : The highs, hits, hype, heroes and hustlers of the Warner Music Group*, HarperEntertainment, 2002, 470 p. {avec Paul Scanlon} (Les mémoires de l'ancien dirigeant de Warner de 1958 à 1992 ; avant de quitter la compagnie, il était l'Executive Vice President de Warner Music Group).

Fredric DANNEN, *Hit Men*, Vintage Books, 1991, 407 p. (Une enquête à l'intérieur de l'industrie du disque, souvent critique).

Clive J. DAVIS, *Clive : Inside the record business*, avec James Willwerth, W. Morrow, 1975, 300 p. (Un livre important, et de référence, sur l'industrie du disque ; ce sont les mémoires de Clive J. Davis, ancien président de Columbia Records, fondateur de Arista, puis PDG d'RCA et de BMG et finalement l'un des dirigeants de Sony Music Entertainment ; sur Miles Davis comme sur Bob Dylan, par exemple, c'est un livre passionnant).

Ken EHRLICH, *At the Grammys !, Behind the Scenes at Music's Biggest Night*, 2007, 334 p. (Les mémoires du producteur des Grammys).

David FOSTER, *Hitman : Forty years making music, topping charts & winning grammy*, Pocket Books, 2008.

John HAMMOND, *On Record : An Autobiography*, Ridge Press, 1977, 416 p. [avec Irving Townsend] (Les mémoires de l'un des plus talentueux producteurs de l'histoire de la musique populaire américaine, qui a contribué – avec d'autres – à lancer la carrière de Billie Holiday, Aretha Franklin, Leonard Cohen, Bruce Springsteen et surtout Bob Dylan ; un livre passionnant).

Gary MARMORSTEIN, *The Label, The Story of Columbia Records*, Thunder's Mouth Press, 2007, 602 p. (L'histoire de la maison de disque, et de ses labels comme Epic, face à l'autre géant RCA – et qui a terminé sa course américaine, chez Sony).

Dunstan PRIAL, *The Producer : John Hammond and the Soul of American Music*, Farrar, Straus & Giroux, 2006.

Walter YETNIKOFF, *Howling at the Moon : The Odyssey of a Monstrous Music Mogul in an Age of Excess*, Broadway Books, 2004, 304 p. (Les mémoires de l'ancien président de CBS Records de 1975 à 1990, qui s'est occupé notamment de la carrière de Michael Jackson, Mick Jagger ou Bruce Springsteen).

Sur les régulations de la radio aux Etats-Unis (perspectives historiques)

Alec FOEGE, *Right of the Dial, The Rise of Clear Channel and The Fall of Commercial Radio*, Faber and Faber, 2008, 294 p. (Une histoire passionnante, quoique inégale, de Clear Channel ; voir en particulier le chapitre 9, "The Mergers that Transformed Clear Channel", pp. 132-150 et le chapitre 14, "Payola", pp. 219-229).

Susan SMULYAN, *Selling radio : the commercialization of American broadcasting, 1920-1934*, Smithsonian Institute Press, 1994, Washington, DC (Le récit de la privatisation, dès son origine, de la radio américaine et l'instauration de l'Etat comme simple arbitre de répartition des fréquences).

[Voir également les ouvrages de Benjamin COMPAINE et Douglas GOMERY, *Who Owns the media ?*, *op. cit.*, de Paul STAR, *The Creation of the media, Political origins of modern communications*, *op. cit.*, de Robert W. MCCHESENEY, *Rich Media, Poor Democracy*, *op. cit.*, ainsi que celui de Mara EINSTEIN, *Media Diversity, Economics, Ownership and the FCC*, *op. cit.*, figurants dans les ouvrages généraux au début de cette bibliographie.]

Sur l'invention de la « soul », de la « pop music » et sur « Motown ».

Peter BENJAMINSON, *The Story of Motown*, Groove Press, 1979.

Rob BOWMAN, *Soulsville USA : the Story of Stax Records*, Schimmer Books, 1997.

JAMES BROWN, *I feel good, A Memoir of a life of soul*, New American Library, 2005, 266 p. (Autobiographie personnelle de James Brown).

— *James Brown : The Godfather of Soul*, MacMillan, 1986 (autobiographie avec Bruce Tucker)

Ray CHARLES, avec David Ritz, *Brother Ray, Ray Charles' own story*, Dial Press, 1978, 340 p. (une biographie de Ray Charles, co-écrite avec David Ritz).

Sharon DAVIS, *Motown : The History*, Guinness Publications, 1988. (Une histoire peu convaincante).

Matt DOBKIN, *I never loved a man the way I love you, Aretha Franklin, respect and the making of a soul music masterpiece*, St Martin's press, 2004, 256 p.

Aretha FRANKLIN, *Aretha, From These Roots*, Villard Books, 1999 (Autobiographie d'Aretha Franklin, co-écrite avec David Ritz).

Berry GORDY, Jr., *To Be Loved, The music, the magic, the memories of Motown : an autobiography*, Warner Books, 1994. (L'autobiographie du fondateur de Motown).

Peter GURALNICK, *Sweet soul music : Rhythm and Blues and the Southern Drama of Freedom*, Harper and Row, 1986. (Un livre essentiel sur l'histoire du R&B dans le Sud, très centré autour de la maison de disque de Memphis, Stax Record, et sur la figure d'Aretha Franklin – et donc la maison Atlantic).

Gerald Lyn EARLY, *One Nation under a groove : Motown and American culture*, University of Michigan Press, 2004, 244 p. {Réédition du livre de 1995, largement augmenté} [Harvard : Loeb Music : ML3477.E2 2004] (Un livre passionnant sur l'histoire de la maison de disque de Detroit).

Ben EDMONDS, *Marvin Gaye : What's Going On and the Last Days of the Motown sound*, Mojo Books, 2001.

Arthur KEMPTON, *Boogaloo, The quintessence of american popular music*, Pantheon Books, New York, 2003, 498 p. [NYU Bobst : ML3479.K46.2003] (Un livre original qui tente de saisir la spécificité de la musique populaire américaine à partir du "boogaloo" – expression pour rhythm-and-blues –, notamment le rock, la disco, le funk et le rap, en plongeant dans leurs racines et donc largement dans la culture noire ; voir notamment le chapitre consacré à Stax, pp. 227-252 ; celui consacré à la Motown, pp. 253-286 ; et celui sur la naissance du hip-hop, pp. 355-281).

David MORSE, *Motown and the Arrival of Black Music*, Collier Books, 1972. (Un livre intéressant dans sa précocité, mais naturellement très incomplet).

George NELSON, *Where Did Our Love Go ? The Rise and fall of the Motown sound*, St. Martin's Press, New York, 1985, 250 p. [Harvard : Loeb music : Mus 178.421].
— *The Death of Rhythm and Blues*, Pantheon Books, 1988.

Gerald POSNER, *Motown, Music, money and power*, Random House, New York, 2002, 348 p. [Harvard : Loeb/Widener : ML3792.P37 2003] (Une histoire journalistique de la Motown, essentiellement basée sur les aspects financiers et les intrigues sexuelles internes à la maison de disque, mais qui montre sous un nouveau jour la personnalité de Berry Gordy. Posner est un ancien avocat new-yorkais).

David RITZ, *Divided Soul : The Life of Marvin Gaye*, McGraw-Hill, 1985 (réed. Da Capo Press, 1991).

Nick SALVATORE, *Singing in a Strange Land, C. L. Franklin, the Black Church and the Transformation of America*, Little, Brown & Company, 2005, 419 p. (Une biographie du Pasteur C. L. Franklin, de sa naissance dans le Delta du Mississippi à Detroit, en passant par Memphis et de sa fille, Aretha Franklin : la genèse du son Motown et Atlantic).

Suzanne SMITH, *Dancing in the Street : Motown and the Cultural Politics of Detroit*, Harvard University Press, 1999.

Randy TARABORRELLI, *Michael Jackson : the Magic and the Madness*, Carol Publishing Group, 1991.

George W. S. TROW, « Eclectic, Reminiscent, Amused, Fickle, Perverse », *The New Yorker*, 29 mai 1978 et 5 juin 1978 (Un article sur la figure d'Ahmet Ertegun, fondateur d'Atlantic Records ; très long portrait en deux parties ; le second est co-écrit avec Alison Rose).

Steve TURNER, *Trouble Man : the Life and Death of Marvin Gaye*, Ecco Press, 2000.

Don WALLER, *The Motown Story*, Scribner, 1985.

Craig WERNER, *A Change Is Gonna Come : Music, Race and the Soul of America*, Plume Books, 1999.

Billboard Magazine, « Gordy Speaks », interview de Berry Gordy, par Adam White, *Billboard Magazine*, 5 novembre 1994 ; « Just the music », interview de Diana Ross, par David Nathan, *Billboard Magazine*, 23 octobre 1993 ; « Interview avec Stevie Wonder », par David Nathan, *Billboard Magazine*, 13 mai 1995. (Trois interviews centrées sur l'histoire de Motown par trois des figures clés du label de Detroit ; en complément : « What's Really Going On with Marvin Gaye », entretien avec Marvin Gaye, *Sepia* 27, n°4, avril 1978).

Sur MTV

Tom MCGRATH, *MTV, The Making of a revolution*, Running Press, 1996, 207 p.

Ann KAPLAN, *Rocking Around the Clock : Music Television, Postmodernism and Consumer Culture*, Methuen, New York, 1987, 196 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN1992.8.M87 K36x.1987] (Une analyse de la chaîne « MTV »).

John SEABROOK, *Nobrow, The Culture of marketing, the marketing of culture*, Vintage Books, New York, 2000, 222 p. (Voir notamment les chapitres consacrés à MTV ; mais le livre est plus large que cela et concerne aussi le mélange des genres, le New Yorker et l'industrie du cinéma).

Sur David Geffen.

Fred GOODMAN, *Mansion on the Hill, Dylan, Young, Geffen, Springsteen and the head-on collision of rock and commerce*, Times Books, New York, 1997, 431 p. [Harvard : Widener/Lamont/Loeb Music] (Un livre intéressant notamment autour de la figure centrale : celle du producteur David Geffen).

Tom KING, *The Operator, David Geffen builds, buys and sells the New Hollywood*, Broadway Books, 2000, 670 p. (Une biographie passionnante du producteur de musique, puis fondateur des studios Dreamworks SKG).

John SEABROOK, « The Many Lives of David Geffen », *The New Yorker*, 23 février 1998. (Un long portrait de David Geffen, très réussi ; cet article a largement été republié dans : John SEABROOK, *Nobrow, The Culture of marketing, the marketing of culture*, Vintage Books, New York, 2000, 222 p.).

Sur Nirvana.

Everett TRUE, *Nirvana, The Biography*, Da Capo Press, 2007, 636 p. (Une biographie de référence sur Nirvana et son chanteur Kurt Cobain).

=====

Chapitre 7 – Pauline, Tina & Oprah.

De et sur Pauline Kael.

Pauline KAEL, *For Keeps*, Dutton, New York, 1994, 1291 p. [Harvard : Widener : PN1965-1995.K225.1994] (Une sélection des articles de Pauline Kael entre 1961 et 1991 : l'ouvrage reprend des articles publiés dans la plupart des autres ouvrages ci-dessous).

— *I lost it at the movies*, Little, Brown, Boston, 1965, 365 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN1995.K253.1965] (Articles de Pauline Kael entre 1965 et 1968 ; à cette époque Pauline Kael n'écrit pas encore pour le *New Yorker*, mais pour différents journaux et pour KPFA Broadcast).

— *Kiss Kiss Bang Bang*, Bantam Books, New York, 1968, 498 p.

— *Going Steady : film writings, 1968-1969*, M. Boyars, New York, 1994, 304 p. [Harvard : Widener : PN1995.K23.1994] (Articles de Pauline Kael entre 1968 et 1969).

— *The Citizen Kane Book*, Little, Brown, Boston, 1971, 440 p. [NYU Bobst : PN1997.C5117] (Ce livre de Pauline Kael comprend notamment le script du film de Herman Mankiewicz et Orson Welles, pp. 87-297 ; ce document est précédé par le long texte de Kael sur *Citizen Kane*, intitulé « Raising Kane », pp. 3-84, et qui fut initialement publié dans le *New Yorker*).

— *Deeper into movies*, Little, Brown, Boston, 1973, 458 p. [Harvard : Widener/Fine Arts : PN1995.K22] (Articles de Pauline Kael entre 1970 et 1972).

— *Reeling*, Little, Brown, Boston, 1976, 497 p. [Harvard : Widener/Fine Arts : PN1995.K252x.1976b] (Articles de Pauline Kael entre 1972 et 1975).

— *When the lights go down*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1980, 592 p. [Harvard : Widener/Lamont/Fine Arts : PN1995.K254] (Articles de Pauline Kael entre 1975 et 1979).

— *Taking it all in*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1984, 527 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN1995.K253.1984] (Articles de Pauline Kael entre 1980 et 1983).

— *State of the art*, Dutton, New York, 1985, 404 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN1995.K2527.1985] (Articles de Pauline Kael entre 1983 et 1985).

— *Hooked*, Dutton, 1989, 510 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN1995.K235.1989] (Articles de Pauline Kael entre 1985 et 1988).

— *Movie Love : complete reviews, 1988-1991*, Dutton, New York, 1991, 348 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN1995.K245.1991b] (Articles de Pauline Kael entre 1988 et 1991).

— *Conversations with Pauline Kael*, édité par Will Brantley, University Press of Mississippi, Jackson, Mississippi, 1996, 199 p. [Harvard : Widener : PN1994.K24.1996] (Un recueil des principales interviews données, au fil des ans, par Pauline Kael).

— *Afterglow, A last conversation with Pauline Kael*, Entretien avec Francis Davis, DaCapo Press, New York, 2002, 130 p. [Harvard : Widener : PN1998.3.K34.A5.2002X] (Un entretien publié après la mort de Pauline Kael).

— *5001 nights at the movies : a guide from A to Z*, Holt, Rinehart and Winston, 1984, 726 p. {Nombreuses rééditions} [Harvard : Widener : PN1995.K19.1985] (Compilation de petites notices publiées dans le *New Yorker* ; la brièveté de ces notices rassemblées en dictionnaire ne permettent pas d'apprécier le style particulier de Pauline Kael).

Renata ADLER, « The Perils of Pauline », *The New York Review of Books*, 14 août 1980 (Un article très critique sur l'œuvre et le travail de Pauline Kael, qui a lui-même suscité de nombreuses réactions).

David DENBY, « My Life as a Paulette », *The New Yorker*, 20 octobre 2003.

Jean-Luc GODARD et Pauline KAEL, « The Economics of Film Criticism : A Debate between Jean-Luc Godard and Pauline Kael », *Camera Obscura*, 1982 (Un échange majeur qui a depuis été republié dans *Conversations with Pauline Kael*, édité par Will Brantley, University Press of Mississippi, Jackson, Mississippi, 1996, 199 p. [Harvard : Widener : PN1994.K24.1996]).

Ephraim KATZ, « Pauline Kael », in *The Film Encyclopedia*, HarperResource, 2001, 1503 p, p. 720 {4^{ème} édition de l'ouvrage de référence dont la première édition a été révisée par Fred Klein et Ronald Dean Nolen}.

Louis MENAND, « The Popust : Pauline Kael », in *American studies*, Farrar, Strauss and Giroux, New York, 2002, 306 p. [Harvard : Widener : E169.1.M5457 2002] (Voir pp. 180-197).

— « Finding It at the Movies », *The New York Review of Books*, 23 mars 1995 (Un long article de Louis Menand sur l'œuvre de Pauline Kael, à partir d'une critique de son livre *For Keeps* ; l'article précédent d'*American Studies* reprend l'essentiel de ce papier, très marginalement corrigé).

Craig SELIGMAN, *Sontag & Kael, Opposites Attract Me*, Counterpoint, 2004, 244 p. (Une biographie comparée de deux grandes figures des années 1960 et 1970 qui ont beaucoup de choses en commun et pas grand chose à voir).

David THOMPSON, « Pauline Kael », in *The New Biographical Dictionary of Film*, Alfred Knopf, New York/New York, 2002, 963 p., p. 449-450 {4^{ème} édition de l'ouvrage publié pour la première fois en 1975}.

Sur les autres critiques de cinéma.

Roger ERBERT, *Awake in the dark, forty years of reviews, essays and interviews*, University of Chicago Press, 2006, 476 p.

Jim HOBBERMAN, *The Dream life : movies, media, and the mythology of the sixties*, New Press, New York, 2003, 461 p. [Harvard : Widener : PN1993.5.U6 H56 2003].

Phillip LOPATE, *American Movie Critics, An Anthology From the Silents Until Now*, The Library of America, 2006, 760 p. (Une très bonne anthologie sur la longue période de la critique de cinéma).

Sur et de Tina Brown.

Tina BROWN, *Life As a Party*, A. Deutsch, 1983. (Autobiographie de Tina Brown, à mi-parcours).

Judy BACHRACH, *Tina and Harry Come to America : Tina Brown, Harry Evans, and the Uses of Power*, Free Press, 2001 (Une biographie de Tina Brown).

John SEABROOK, *Nobrow, The Culture of marketing, the marketing of culture*, Vintage Books, New York, 2000, 222 p. (Voir notamment les chapitres consacrés à Tina Brown ; mais le livre est plus large que cela et concerne aussi le mélange des genres, le New Yorker, David Geffen, l'industrie du disque et l'industrie du cinéma).

Sur le New Yorker.

Renata ADLER, *Gone : The Last Days of the New Yorker*, Simon and Schuster, 1999. (Un récit de l'intérieur par une journaliste).

Ved MEHTA, *Remembering Mr. Shawn's New Yorker : The Invisible Art of Editing*, Overlook Press / Woodstock, 1998.

Louis MENAND, *American studies*, Farrar, Strauss and Giroux, New York, 2002, 306 p. [Harvard : Widener : E169.1.M5457 2002] (Voir en particulier son chapitre : « A Friend Writes : The Old New Yorker », pp. 125-145).

David REMNICK, *Reporting : Writings from The New Yorker*, Knopf, 2006, 483 p. (Un recueil des textes du directeur actuel du New Yorker, successeur de Tina Brown qui a défendu sa nomination).

Ben YOGADA, *About Town : The New Yorker and the World It Made*, Scriber, 2000. (Une histoire récente du New Yorker, qui inclut les évolutions de l'époque de Tina Brown).

Sur Oprah Winfrey.

Cecilia Konchar FARR, *Reading Oprah, How Oprah's Book Club Changed the Way America Reads*, State University of New York Press, New York, 164 p., 2005. (L'ouvrage comprend à la fin la liste des livres sélectionnés par Oprah Winfrey et les chiffres de ventes de chacun de ces livres).

Helen GARSON, *Oprah Winfrey : a Biography*, Greenwood Press, Connecticut, 174 p., 2004. (Une Biographie assez banale de la star de la télévision).

Eva ILLOUZ, *Oprah Winfrey and the Glamour of Misery : an Essay on Popular Culture*, Columbia University Press, 300 p., 2003.

Janice PECK, *The Age of Oprah : Cultural Icon for the Neoliberal Era*, Paradigm Publishers, Colorado, 282 p., 2008.

Kathleen ROONEY, *Reading with Oprah, The Book Club that Changed America*, The University of Arkansas Press, Fayetteville, 284 p., 2005. (L'ouvrage comprend la liste des livres sélectionnés par Oprah Winfrey, mise à jour dans la seconde édition du livre en 2008, et une très riche bibliographie sur le phénomène Oprah Winfrey).

Sur le débat high culture / low culture aux Etats-Unis.

James ENGLISH, *The Economy of Prestige, Prizes, Awards and the Circulation of Cultural Value*, Harvard University Press, 2005, 409 p.

Adam GOPNIK, Kirk VARNEDOE, dir., *Modern art and popular culture : readings in high and low*, H. N. Abram/Museum of modern art, New York, 255 p. [Harvard Fine Arts : FA438.717.5] (Livre qui accompagnait l'exposition « High and Low » au MOMA).

Lawrence W. LEVINE, *Highbrow/lowbrow : the emergence of cultural hierarchy in America*, Harvard University Press, 1988, 306 p. [Harvard-Widener/Lamont : WID-LC E169.1.L536 1988] (Livre classique par un universitaire qui aimait profondément la culture populaire et a fait beaucoup pour qu'on reconnaisse l'authenticité de la culture populaire américaine ; l'ouvrage montre que Shakespeare était populaire au XIXème siècle, et explique comment toute une partie de la culture populaire est devenue « high brow » ; voir aussi son livre sur la culture noire)

John SEABROOK, *Nobrow, The Culture of marketing, the marketing of culture*, Vintage Books, New York, 2000, 222 p. (Un essai rapide mais intuitif sur la marchandisation de la culture et l'entertainment et comment ils affectent la hiérarchie culturelle traditionnelle, par un journaliste du New Yorker).

Sur l'histoire des sixties aux Etats-Unis.

Terry H. ANDERSON, *The Movement and the Sixties*, Oxford University Press, New York, 1996, 500 p. [Harvard : Widener/Lamont : HN90.R3 A6764 1995].

Marie-Christine GRANJON, *L'Amérique de la contestation, Les années soixante aux États-Unis*, Presses de la FNSP, Paris, 1985, 655 p. (Une histoire des Sixties américaines).

Todd GITLIN, *The Sixties, years of hope, days of rage*, Bantam Books, New York, 1987, 513 p. [Harvard : Widener/Lamont : E841.G57 1987] (Un ouvrage historique rédigé par l'un des principaux acteurs du SDS à l'université de Berkeley).

Todd GITLIN, *The Twilight of common dreams : why America is wracked by culture wars*, Metropolitan Books, 1985, 294 p. [Harvard : Widener/Lamont.KSG : E184.A1 G48 1995] (Une perspective critique sur l'évolution des débats des « sixties » dans les années 1980).

Maurice ISSERMAN, Michael KAZIN, *America Divided : the civil war of the 1960's*, Oxford University Press, 2004, 358 p. {réédition de l'édition de 2000} [Harvard : Widener/Lamont : E841.I87 1999] (Livre de référence sur les Sixties).

David MARANNIS, *They marched into sunlight : war and peace, Vietnam and America, October 1967*, Simon & Schuster, New York, 2003, 572 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : DS558.M35 2003] (Un très bon livre sur l'histoire du mouvement anti-war. Il montre aussi le rôle joué par les groupes culturels, comme par exemple la « Mime troupe » de San Francisco).

Sur le civil right movement.

Lerone BENNETT, Jr., *Before the mayflower, a history of Black America*, Johnson Publications, Chicago, 1961, 681 p. {Nous utilisons la 7ème édition, 2003} [Harvard : Widener/Lamont : E185.B4.2003] (Une histoire générale de la question Noire aux Etats-Unis par le rédacteur en chef du magazine noir *Ebony*).

Taylor BRANCH, *Parting the waters, America in the King years, 1954-1963*, Simon & Schuster, New York, 1988, 1064 p. (Le tome 1 de l'ouvrage de référence sur l'histoire du « civil-rights movement » et biographie de Martin Luther King).

- *Pillar of Fire, America in the King Years, 1963-1965*, Simon & Schuster, New York/New York, 1998, 746 p. (Tome 2 du livre précédent).

- *At Canaan's Edge, America in the King Years, 1965-1968*, Simon & Schuster, New York, 2006, 1039 p. (Tome 3 du précédent qui revient sur la dislocation du mouvement des civil rights et le temps des contradictions au sein de la communauté noire).

Robert FOGELSON [Bob], ed, *The Los Angeles Riots*, Arno Press, New York, 1969, 187 p. [Harvard – Widener US 10775.45.45] {Cette version a été rééditée en 1988 chez Ayer, Salem/New Hampshire} (Publie les documents sur les émeutes de Watts).

James Oliver HORTON, Lois E. HORTON, *Hard Road to Freedom, The Story of African America*, Rutgers University Press, New Brunswick/New Jersey, 2001, 406 p. (Précis, fiable, agréable à lire : l'un des livres de référence sur l'histoire de l'émancipation des Noirs puis la libération noire jusqu'à aujourd'hui).

Harvard SITKOFF, *The Struggle for Black equality, 1954-1980*, Hill and Wang ed., New York, 1993, 258 p. {réédition complétée du livre de 1981} [Harvard : Widener/Lamont : E185.615.S572 1993]. (Livre de référence sur la libération noire).

Comer Vann WOODWARD, *The Strange Career of Jim Crow*, Oxford University Press, New York/New York, 1955, 245 p. {Réédition en 1973} (L'un des ouvrages de référence sur la question noire aux Etats-Unis).

Sur la « Old Left » et la critique de la culture de masse.

Theodor W. ADORNO, *The Culture Industry : Selected Essays on Mass Culture*, Routledge, Londres, 1991, 178 p. [Harvard : Widener/Lamont : CB427.A33 1990] (Réédition de plusieurs textes fameux, dont celui publié avec Horkheimer sous ce titre en 1947 : Marx HORKHEIMER, Theodor W. ADORNO, *The Culture industry, Enlightenment as mass deception, dialectics of enlightenment*, Herder and Herder, New York, reed. 1972).

— *Essays on music*, University of California Press, 2002, 743 p. {avec une introduction et annoté par Richard Leppert} [Harvard : Widener : ML423.A33 A63 2002] (Compilation des articles sur la musique d'Adorno : l'ouvrage contient notamment les deux textes célèbres sur le jazz [pp. 470-500] : « Farewell to Jazz », publié en 1932 et surtout « On Jazz », publié en 1936 ; il existe un autre texte célèbre d'Adorno sur le jazz, « Reviews », in *Studies in Philosophy and Social Science*, Vol IX, n°1, 1941, pp. 167-178 : il s'agit d'une recension d'Adorno très critique sur le jazz comme musique, à partir de deux ouvrages consacrés au jazz ; les ouvrages en question sont ceux de Wilder Hobson et Winthrop Sargeant).

Joseph DORMAN, *Arguing the World, The New York Intellectuals in their own words*, Free Press, 2000 (Un dialogue entre plusieurs intellectuels, notamment Daniel Bell, Nathan Glazer, Irving Howe, Irving Kristol, Lionel Abel, Saul Bellow, Paul Berman, William F. Buckley,

Todd Gitlin, Alfred Kazin, William Phillips, Norman Podhoretz, Michael Walzer, rassemblés pour ce livre ; ensemble confus et assez médiocre, et ce d'autant plus que certains d'entre eux n'étaient pas encore là au moment des débats sur ce sujet).

Herbert J. GANS, *Popular culture and high culture, an analysis and evaluation of taste*, Basic Books, New York, 1974 {Nous avons utilisé la version révisée de 1999} [Harvard : Lamont : E169.12.G36 1999].

Max HORKHEIMER, *Art and Mass Culture, Studies in philosophy and social science*, n°9, 1941 (Il s'agit de l'une des premières critiques de la culture de masse, texte pp. 290-304).

Elihu KATZ, Paul F. LAZARFELD, *Personal influence : The Part Played by People in the Flow of Mass Communication*, The FreePress, Glencoe, IL, 1955. [Harvard : Widener : Soc 660.75]

Christopher LASCH, *Culture de masse ou culture populaire ?* Climats, 2001, 80 p. {Le titre original de l'ouvrage collectif dans lequel cet article a été publié en anglais est *Mass Culture reconsidered*, paru en 1981, voir plus bas bibliographie} (Un petit livre classique qui propose une analyse fine contre la culture de masse).

Henri LEFEBVRE, *Critique de la vie quotidienne*, 1947 ; Vol. 1, *Introduction*, L'Arche, 2nd édition, 1958 ; vol. 2, *Fondements d'une sociologie de la quotidienneté*, L'Arche, Paris, 1961 (Une pensée post-marxiste importante, notamment par sa critique de la « culture » comme « moment supérieur » de la vie quotidienne).

- « De la littérature et de l'art moderne considérés comme processus de destruction et d'autodestruction de l'art », in Henri Lefebvre, *Au-delà du structuralisme*, Anthropos, 1971 (pp. 241-259 ; il s'agit d'une conférence prononcée en 1967).

José ORTEGA Y GASSET, *The Revolt of the masses*, Norton, New York, 1932 {Trad. : *La Révolte des masses*, Gallimard-Idees, 1967} (Ce livre est important car il constitue l'une des critiques « de droite » contre la culture de masse).

William PHILLIPS, *A Partisan view : five decades of the Literary life*, Stein & Day, New York, 1983, 312 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN149.9.P44 A37 1983] {Livre réédité sous le titre *A Partisan view : five decades of the politics of literature*, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey, 2004, 312 p.} (Compilation d'articles parus dans *Partisan Review*)

Norman PODHORETZ, *Making it*, Random house, New York, 1967, 360 p. [Harvard : Lamont : PS3566.O3 Z469 1967x].

Bernard ROSENBERG, David Manning WHITE, dir., *Mass culture : the popular arts in America*, Free Press, Glencoe, Illinois, 1957, 561 p. [Harvard – Widener : US 10018.21 ; Lamont : E169.1.R7755] (Ce recueil d'articles a connu une grande influence car il a rendu accessible la plupart des textes critiques sur la culture de masse qui avaient initialement publiés dans des revues comme *Diogenes*, *Partisan Review* ou *Politics*, et n'était pas facilement accessibles ; comprend des textes de Walt Whitman, Adorno, Marshall Mc Luhan, Paul Lazarsfeld, Irving Howe, Clement Greenberg, Dwight Macdonald, David Riesman).

- *Mass culture revisited*, Van nostrand Reinhold, New York, 1971, 473 p. [Harvard-Widener : US 10018.21.3 ; Lamont : E169.12.R65] (Le tome 2 du *Mass culture* de 1957, avec des textes publiés dans les années 1960 sur le même sujet).

Warren SUSMAN, *Culture as history : the transformation of American society in the twentieth century*, Pantheon Books, New York, 1970, 321 p. {Le livre a été réédité en 1984} [NYU Bobst : E169.1.S9733.1984] (Une somme d'essais d'une historienne qui se penche notamment dans plusieurs chapitres sur les évolutions des intellectuels américains du début du XXème siècle ; un livre très influent à sa parution en 1970).

Thorstein VEBLEN, *The Theory of the Leisure Class*, 1899, États-Unis ; trad. *Théorie de la classe de loisir*, Gallimard, 1970 ; réed. coll. « Tel ». Gallimard, 1978 (voir également en préface, un court essai de Raymond Aron, « Avez-vous lu Veblen ? », p. 7 à 41).

De et sur Dwight Macdonald.

Dwight MACDONALD, *Against the American Grain*, Random House, 427 p., 1962. (Recueil de plusieurs textes de Macdonald critiques à l'égard de la culture de masse américaine et la "middle-brow culture").

— *Memoirs of a Revolutionist : Essays in Political Criticism*, Farrar, Strauss and Cudahy, 1957, 376 p.

— *Discriminations : Essays and Afterthoughts, 1938-1974*, Grossman Publishers, 1974, 466 p.

— *On movies*, Da Capo, New York, 1981.

Michael WRESZIN, *A Rebel in Defense of Tradition, The Life and Politics of Dwight Macdonald*, Basic Books, New York/New York, 1994, 590 p [Harvard Library, WID-LC E748.M147 W74 1994]. (Une biographie détaillée de la vie du critique littéraire et intellectuel, journaliste à *Fortune*, *Partisan Review*, *The New Yorker*, puis fondateur de la revue *Politics*).

Sur la New Left.

Paul BERMAN, *A Tale of two utopias, The Political journey of the generation of 1968*, W. N. Norton, New York, 350 p. (un livre important qui, essai sur les «sixties» américaines – notamment avec un long développement sur le SDS –, est aussi une analyse sur le pouvoir de la culture de masse américaine à cette période ; voir notamment le chapitre « Zappa and Havel », pp. 195-253).

Christopher LASCH, *The Agony of the American left*, Knopf, New York, 1969, 212 p. [Harvard : Widener : US 8106.35.55 ; Lamont : HN57 L37] (Un recueil d'articles qui comprend notamment les textes fameux : « The decline of populism », « The collapse of socialism and the isolation of the intellectuals », « The cultural cold war : a short story of the Congress for Cultural freedom » - texte qui eut un impact considérable ; « Black power : cultural nationalism as politics » ; « The Revival of political controversy in the sixties »).

— *The Revolt of the Elites, And the Betrayal of Democracy*, 276 p., W.W. Norton, 1995.

De et sur Susan Sontag.

Susan SONTAG, *Against Interpretation and other essays*, Dell, New York, 1966, 304 p. (et ouvrage célèbre contient le non-moins célèbre essai : "Notes on Camp" - initialement publié dans *Partisan Review* en 1964).

— *At the Same Time : Essays & Speeches*, Farrar, Straus and Giroux, 2007, 235 p. (recueil d'articles et de textes, édité par Paolo Dilonardo et Anne Jump, postface de David Rieff).

La critique de la culture de masse dans les années 1960-1980.

James BALDWIN, *Notes of a Native Son*, Beacon Press, Boston, 1955, 175 p. [Harvard : Widener/Lamont : ALB 594.110] (L'ouvrage clé de l'écrivain noir et homosexuel)
 - *Nobody Knows my name*, Dial, New York, 1961, 241 p. [Harvard : Widener/Lamont]
 (Sur James Baldwin, voir également la biographie : David Adams Leeming, *James Baldwin, a biography*, Knopf, New York, 1994, 442 p. [Harvard : Widener/Lamont : PS3552.A45 Z77 1994]).

Jean BAUDRILLARD, *La Société de consommation*, Denoël, Paris, 1970.
 - *L'Effet Beaubourg*, coll. Implosion et Dissuasion, Galilée, Paris, 1977.
 - *Simulacres et simulations*, Galilée, Paris, 1981.
 - *Amérique*, Grasset, 1986 ; Livre de poche, Paris, 1988.
 - *Illusion, Désillusion esthétiques*, Sens et Tonka, Paris, 1997.
 - *Le Complot de l'art*, suivi de *Entrevues à propos du complot de l'art*, Sens et Tonka, Paris, 1999.
 - *La Pensée radicale*, Sens et Tonka, Paris, 2001.
 - *Le Ludique et le policier*, Sens et Tonka, Paris, 2001 (recueil des articles de Baudrillard parus entre 1967 et 1978 dans la revue du groupe « Utopie »).

Steven BEST, Douglas KELLNER, *The Postmodern Turn*, Guilford Press, New York, 1997, 306 p. [Harvard-Widener/Lamont : HM73.B468 1997] (Un ouvrage écrit par deux figures de gauche ; voir en particulier le chapitre « Modernity, Commodification and the Spectacle, From Marx through Debord into the Postmodern »).

Norman K. DENZIN, *Images of Postmodern Society : Social Theory and Contemporary Cinema*, Sage Publications, Londres, 1991 [Harvard : Widener PN1995.9.S6.D4.1991] (Ce professeur de sociologie de l'université de l'Illinois, influencé notamment par Guy Debord, critique les évolutions des années 1990).

Mike FEATHERSTONE, *Consumer Culture and Postmodernism*, Sage Publications, Newbury Park, Californie, 1991, 164 p. [Harvard : Widener CB430.F44.1991]

Robert HUGHES, *Nothing if not critical : selected essays on art and artists*, Knopf, New York, 1990, 429 p. [Harvard Lamont N7445.2.H83 1990] (Réédition des principaux articles du critique d'art de la *New York Review of Books*, Robert Hughes. Au-delà de ces articles sur l'art classique, voir en particulier la partie 5, «Américains» et 6 «Contemporaries»).

Sur le mouvement « folk », le rock et la figure de Bob Dylan.

Bob DYLAN, *Chronicles*, Simon & Schuster, New York, 2004, 120p. [Harvard : Lamont ML 420.D98 A3 2004] (« Une vie dans la culture américaine » pourrait être le sous-titre de ce livre biographique très personnel au succès retentissant).

— *Lyrics, 1962-2001*, Simon & Schuster, 2004, 610 p. [Harvard : Lamont ML54.6.D94 S62 2004] (L'intégralité des textes de Bob Dylan, bruts, sans commentaires, ni préface).

Charlie GILLET, *The sound of the city : the rise of rock and roll*, Outerbridge And Dienstfrey, 1970, 375 p.

Michael GRAY, *The Art of Bob Dylan, song and dance man*, St. Martin's Press, 1981, New York, 236 p. [Harvard : Widener : ML420.D98.G7 1981] (Un livre classique sur Bob Dylan, réédité depuis 30 ans).

Peter GURALNICK, *Careless Love: The Unmaking of Elvis Presley*, Back Bay Books, 200, 768 p.

David HAJDU, *Positively 4th Street: the lives and times of Joan Baez, Bob Dylan, Mimi Baez Fariña et Richard Fariña*, Farrar, Straus and Giroux, 2001, 328 p. [Harvard : Widener/Lamont : ML400.H335 2001].

Richard KURIN, *Reflections of a culture broker, A view from the Smithsonian*, Smithsonian Institution Press, Washington, DC, 1997, 316 p. [NYU Bobst : GN36.U62.D5775.1997] (Un livre par le responsable des collections «folks» au Smithsonian Institute qui explique bien la logique de constitution du patrimoine «folk» telle qu'envisagée par cette institution financée par le gouvernement fédéral).

Greil MARCUS, *Lipstick Traces, A Secret history of the twentieth century*, Harvard University Press, Cambridge/mass, 1989 ; trad . *Lipstick Traces, Une histoire secrète du vingtième siècle*, éd. Allia, 1998 (avec une riche iconographie), rééd. Gallimard, 2000 (Cet ouvrage, best-seller aux Etats-Unis, retrace l'histoire des mouvements culturels undergrounds dans une perspective journalistique et chaleureuse).

— *Invisible Republic, Bob Dylan's basement tapes*, H. Holt and Co, 1997, 286 p. [Harvard : Widener/Lamont : ML420.D98.M16 1997] (Une méditation sur la légende Bob Dylan par le plus connu des historiens du rock américain). *Mystery Train, Images of America in rock'n'roll music*, Dutton, New York, 1975, 282 p. ; trad. *Mystery train, Images de l'Amérique à travers le rock'n'roll*, Gallimard, Folio, 2003 [NYU Bobst : ML3534.M322.1990] (L'une des histoires du rock, et de ses origines, qui fait référence).

— *Like a rolling stone, Bob Dylan at the crossroads, an explosion of vision and humor that forever changed pop music*, Public Affairs, New York, 2005, 283 p. (Un livre sur cette unique chanson de Dylan, « Like a rolling stone » et comment elle a changé l'histoire de la musique).

James MILLER, *Flowers in the dustbin : the rise of rock and roll, 1947-1977*, Simon and Schuster, 1999, 415 p. [Harvard-Widener et Lamont : WID-LC ML3534.M55 1999].

Christopher B. RICKS, *Dylan's visions of sin*, Ecco, New York, 2004, 517 p. [Harvard : Widener/Lamont : ML420.D98 R53 2004] (une analyse fouillée des chansons de Dylan ; un ouvrage qui a connu un très grand succès à sa parution en 2004).

Gene SANTORO, *Highway 61 revisited : the tangled roots of American jazz, blues, rock and country music*, Oxford University, Oxford, 2004, 312 p. [Harvard : Widener : ML3477.S21 2004].

Anthony SCADUTO, *Bob Dylan*, New American Library, New York, 1973, 351 p. [Harvard : Lamont : ML420.D98 S27 1973] (Une bonne biographie de Bob Dylan, cependant très datée).

Robert SHELTON, *No Direction Home, The Life and Music of Bob Dylan*, Da Capo Press, 1986. (Une biographie de référence de Dylan).

Howard SOUNES, *Down the highway : the life of Bob Dylan*, Grove Press, New York, 2001, 527 p. [NYU : ML420.D996.S58.2001] (Une biographie de Dylan, mais ce n'est pas la meilleure).

Nick TOSHES, *Where dead voices gaths*, Little Brown, 2001.

David WONDRIK, *Stomp and Swerve, American Music Gets Hot, 1843-1924*, A Capella Books, 2003.

Sur la musique contry

Brian HINTON, *Country roads : how country came to Nashville*, Sanctuary, London, 2000, 474 p. [Harvard : Loeb Music : ML3524.H55 2000].

Dana JENNINGS, *Sing Me Back Home : Love, Death, and Country Music*, Faber & Faber, 257 p.

Richard A. PETERSON, *Creating Country Music : fabricating authenticity*, University of Chicago Press, Chicago, 1997, 306 p. [Harvard-Loeb Music/Hilles-Morse Music/Social Rel-Sociologie : différentes côtes]

=====

Chapitre 8 – USC, l'université du mainstream

Sur les spécificités du système universitaire américain.

Philip G. ALTBACH, Robert O. BERDAHL, Patricia J. GUMPORT, dir., *American higher education in the Twenty-First century : social, political and economic challenges*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1999, 484 p. [Harvard : Widener/KSG : LA227.4.A45.1999] (Voir notamment le texte de Roger Geiger, « The Ten generations of American higher education »).

Richard BLACKBURN, *College and university support for the professional touring performing arts*, Association of college/University and community arts administrators, Madison, Wisconsin, 1974, 170 p. (Document archives NEA ; NEA-D-BLA).

John DEWEY, *Art as experience*, Minton, Balch & company, New York, 1934, 355 p. [Harvard : Widener : Phil 8404.19 ; Lamont : N66.D4] (Livre réalisé à partir d'une série de conférences données à Harvard sur la philosophie de l'art, le livre s'interroge sur la façon dont l'art contribue à l'expérience humaine et comment il renforce notre quête de sens et enrichit nos vies ; ce livre, avec l'autre classique du grand philosophe américain, *Democracy and Education*, constitue l'un des livres de base de la pensée pédagogique américaine sur l'art. Ces deux livres ont eu une influence considérable dans la mise en œuvre du modèle américain d'éducation).

James O. FREEDMAN, *Idealism and liberal education*, University of Michigan Press, Michigan, 1996, 186 p. [Harvard : Widener : LC1011.F72.1996] (L'ancien président de Dartmouth College présente bien l'idéal du « liberal art college » qui fut l'une des matrices du modèle universitaire américain).

— *Liberal education at the public interest*, University of Iowa Press, Iowa City, Iowa, 2003, 146 p. [Harvard : Widener/Gutman : LC1011.F724 2003] (par le même auteur que le précédent).

Hugh Davis GRAHAM, dir., *The Rise of American research universities : elites and challengers in the postwar era*, Johns Hopkins University Press, 1997, 319 p. [Harvard : Widener/Lamont : LA227.4.G73.1997].

Milton GREENBERG, *The G.I. Bill : the law that changed America*, Lickle Publishing Inc, 1997. (Un ouvrage qui revient sur la loi décisive d'aide aux soldats reprenant des études en 1944 et qui changé le système universitaire américain).

Robert MCKEE, *Story, substance, structure, style and the principles of screenwriting*, Methuen Publishing Ltd, 1999.

Clark KERR, *The Uses of the University*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1963, 140 p. [Harvard : Widener : Educ 5319.63.5] (L'ancien président des universités publiques de Californie définit la mission des universités publiques. Un livre qui a eu beaucoup d'influence sur la mise en place d'un système d'enseignement supérieur public aux Etats-Unis autour de l'idée du « multi-campus » et de la « multiversity »).

George Paul SCHMIDT, *The Liberal arts college : a chapter in American cultural history*, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 1957, 310 p. [Harvard : Widener : Educ 5309.57.5] (L'auteur montre bien la spécificité du système des « liberal arts colleges »).

John TRUMBOUR, *How Harvard rules : reason in the service of empire*, South End Press, Boston, Massachusetts, 1989, 450 p. (Un ouvrage de référence qui décrit le fonctionnement d'Harvard).

Laurence VEYSEY, *The Emergence of the American university*, Phoenix Books/University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 1965, 505 p. (Un livre classique qui se concentre sur les mutations des universités américaines entre 1865 et 1910, analysant principalement le passage d'établissements religieux vers des universités de recherche, fondées sur l'« utility » et la « liberal culture »).

Sur la place de la culture dans les universités américaines.

AMERICAN ASSEMBLY, *The Creative campus, The training, sustaining and presenting of the performing arts in American higher education*, 104th American Assembly de Columbia University, American Assembly, New York, 2004, 40 p. (Synthèse du colloque du même nom).

Lawrence E. DENNIS, Renate M. JACOB, dir., *The Arts in higher education*, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 1968, 157 p. [NEA : Doc. Den] (Un survol de la question, malheureusement daté).

George LOGAN, *The Indiana university school of music : a history*, Indiana University Press, Bloomington, 2000, 360 p. [Harvard : Loeb : Mus 180.131].

Jack MORRISON, *The Rise of the arts on the American campus*, McGraw-Hill, New York, 1973, 223 p. [Harvard-Widener : Depository LB2361.5.M67 ; Fine Arts : FA77.2.1 ; Gutman : LB2361.5.M67] (Il s'agit d'une des 13 études financées par la Carnegie Commission on Higher Education au début des années 1970 ; une recherche intéressante, quoique datée. Outre un historique de la présence des arts dans les universités américaines en général, le livre comprend une étude approfondie de 17 universités : UCLA, Dartmouth, Duke, Harvard, NYU... Nombreuses statistiques, en particulier sur les universités qui ont fait l'objet de l'étude).

— *The Maturing of the arts on the American campus : a commentary*, University Press of America, 1985, 245 p. [Harvard-Widener : WID-LC NX303.M6 1985] (Financée notamment par UCLA et le Lilly Endowment, cette étude présente une description détaillée du rôle des universités par discipline artistique puis une série d'études de cas, très succincts, par universités. Livre collectif.)

Andrea OLMSTEAD, *Juilliard : a history*, University of Illinois Press, Urbana-Champaign, Illinois, 1999, 368 p. [Harvard : Loeb Music : Mus 180.13.17] (Une histoire de l'école de musique et de danse à New York).

Howard SINGERMAN, *Art subjects : making artists in the American university*, University of California Press, Berkeley, Californie, 1999, 296 p. [Harvard : Fine Arts : FA 55.2.12]

Craig Hugh SMYTH, Peter M. LUKEHART, dir., *The Early years of art history in the US : notes and essays on departments, teaching and scholars*, Princeton University, Princeton, New Jersey, 1993, 205 p. [Harvard : Fine Arts FA55.2.10] (L'ouvrage revient en détail sur l'histoire de nombreux départements d'histoire de l'art, notamment sur celui d'Harvard, Wellesley, Smith College, Yale, New York University, Columbia etc. Des études de cas très détaillées).

COLL. *Coming to our senses, The significance of the arts for American education*, McGraw-Hill Book Company , 1977, 334 p [NEA : NX 304.E38.C65.c3] (Un survol historique de la place de la culture dans le système éducatif et universitaire américain).

Ouvrages de formation aux métiers du cinéma recommandés à USC

Joseph CAMPBELL, *The Hero With A Thousand Faces*, Princeton University Press, 1972, 464 p.

Michael HUGE, *Writing Screenplays That Sell*, Collins, 1991, 325 p.

Robert MCKEE, *Story : Substance, Structure, Style and The Principles of Screenwriting*, Harper Entertainment, 1997, 480 p.

Linda SEGER, *Advanced Screenwriting : Raising Your Script To The Academy Award Level*, Silman-James Press, 2003, 300p.

Blake SNYDER, *Save The Cat! The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need*, Michael Wiese Productions, 2005, 216 P.

Chris VOGLER, *The Writers Journey: Mythic Structure For Writers*, Michael Weise Productions, 2007, 300 p.

Kate WRIGHT, *Screenwriting is Storytelling: Creating An A-List Screenplay That Sells*, Perigee Trade, 2004, 288 p.

Sur le Medialab du MIT.

Stewart BRAND, *The Medialab, Inventing the future at MIT*, Viking, New York, 1987, 285 p. [Harvard : Widener : T171.M49 B73 1987] (Une histoire – déjà datée - du Medialab).

Walter A. ROSENBLITH, dir., *Jerry Wiesner : scientist, statesman, humanist : memories and memoirs*, MIT-Press, 2003, 612 p. [Harvard : Widener Depository TK 140.W54.J47.2003] (Un ouvrage collectif d'hommage à l'ancien président du MIT, qui a notamment créé le Medialab, livre qui retrace bien l'histoire du développement des arts au MIT : voir notamment les textes de Catherine Stratton, « A passion for the arts », pp. 89-97 ; Nicholas Negroponete, « The origins of the Medialab », pp. 149-156 et la republication d'article de Jerry Wiesner, « Creating with computing », pp. 389-397).

Sur les presses universitaires.

Max HALL, *Harvard University Press : a history*, 1986, 257 p. [Harvard : Widener/Lamont : Z473.H34 H34 1986] (Un historique des presses universitaires d'Harvard).

Lindsay WATERS, *Enemies of promise : publishing, perishing and the eclipse of scholarship*, Prickly Paradig Press, 2004, 89 p. [Harvard : Widener : Z286.S37 W384 2004x] (Un ouvrage qui revient sur les mutations du secteur de l'édition, par l'un des éditeurs influents d'Harvard University Press).

Sur la « diversité » et l'invention d'un concept dans les universités américaines (La décision « Bakke »)

Gwénaële CALVES, *L'affirmative action dans la jurisprudence de la cour suprême des États-Unis, Le problème de la discrimination « positive »*, LGDJ, Paris, 1998, 380 p. (L'ouvrage revient notamment sur la décision « Bakke », pp. 134-137).

Nathan GLAZER, *We are all multiculturalists now*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1997, 179 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : LC1099.3.G53 1997] (Un essai sur la « multicultural explosion » et la nécessité pour les Américains de rester uni).

John HIGHAM, *Hanging Together : Unity and Diversity in American Culture*, Yale University Press, 2002, 315 p. {Livre édité par Carl J.Guarneri} (Un ouvrage clé qui montre l'influence historique de l'immigration sur la culture américaine et la puissance de la diversité culturelle américaine contemporaine).

David A. HOLLINGER, *Postethnic America, Beyond multiculturalism*, Basic Books, New York, 1995, 210 p [Harvard : Widener/Lamont/KSG : E184.A1 H64 1995].

Daniel SABBAGH, *L'Égalité par le droit : les paradoxes de la discrimination positive aux États-Unis*, Paris, Économica, 2003, 452 p. (Livre général qui revient sur l'histoire de la discrimination positive, la décision Bakke et la mise en place par le droit du concept d'égalité).

Peter H. SCHUCK, *Diversity in America : keeping government at a safe distance*, Harvard University Press, 2003, 444 p. [Harvard : Widener/KSG/Lamont : E184.A1 S37 2003] (Un livre proche de celui de Peter Wood, voir infra, mais nettement moins sérieux).

Ella SHOHAT, Robert STAM, dir., *Unthinking Eurocentrism : multiculturalism and the media*, Routledge, New York, 1994, 405 p. [Harvard : PN1993.5.D44.S56.1994] (Un livre important sur les évolutions de la culture américaine, notamment du cinéma, à une époque de « diversité »).

— dir., *Multiculturalism, postcoloniality and transnational media*, Rutgers University Press, 2003, New Brunswick, New Jersey, 2003, 335 p. [Harvard : PN1995.9.M56 M855 2003].

Peter WOOD, *Diversity, the invention of a concept*, Encounter Books, San Francisco, 2003, 351 p. [Harvard : Widener/KSG : E184.A1 W715 2003] (Un livre qui revient sur le concept de diversité, à la fois sur un plan théorique, mais également dans son application à l'université, dans la culture, au niveau des races et de la religion. Analyse très bien les vagues d'immigration et les décisions de la Cour Suprême, notamment « Bakke » : un livre décisif sur l'histoire de la notion de « diversité »).

Sur la question du multiculturalisme dans les universités (point de vue critiques).

Allan D. BLOOM, *The Closing of the American mind : how higher education has failed democracy and impoverished the souls of today's student*, Touchstone, 1987, 392 p. ; trad. : *L'Âme désarmée*, Julliard, Paris, 1987. [Harvard : Widener/Lamont : E169.1.B653 1988] (Une analyse des dérives du système universitaire américain à l'heure du multiculturalisme).

Roger KIMBALL, *Tenured radicals : how politics has corrupted our higher education*, Harper & Row, 1990, 204 p. [Harvard : Widener/Lamont : LA227.3.K56 1990] (Une attaque polémique contre la dérive à gauche de l'université américaine)

Dinesh D'SOUZA, *Illiberal Education, the politics of race and sex on campus*, Free Press, New York, 1991, 319 p. [Harvard : Widener/KSG/Lamont : LC213.2.D78.1991].

Sur les évolutions du système universitaire américain confronté à la commercialisation.

Derk Curtis BOK, *Universities in the marketplace : the commercialization of higher education*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2003, 233 p. [Harvard : Widener : LC67.62.B65 2003] (L'ancien président d'Harvard dénonce les évolutions commerciales des universités américaines).

David KIRP, *Shakespeare, Einstein and the bottom line, The marketing of higher education*, Harvard University Press, Cambridge, 2003, 328 p. (Un essai qui analyse bien certaines dérives du système universitaire américain).

Donald G. STEIN, dir., *Buying in or selling out ? The commercialization of the American research university*, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 2004, 188 p.

[Harvard : Widener : LB2326.3.B89 2004] (En 13 essais, le livre dresse un portrait critique de la commercialisation des grandes universités de recherche américaines).

Sur la question de l'immigration et des visas aux Etats-Unis

Joseph Horowitz, *Artists in Exile, How Refugees From 20th Century War and Revolution Transformed the American Performing Arts*, Harper/HarperCollins, 2008, 458 p.

Sur la créative class.

Richard FLORIDA, *The Rise of the creative class : and how it's transforming work, leisure, community and everyday life*, Basic Books, New York, 2002, 404 p. [Harvard – Widener : WID-LC HD53.F59 2002] (Dans ce livre à succès, notamment auprès des maires américains, mais qui a été critiqué sur ses analyses, Richard Florida montre le rôle déterminant des artistes dans le développement des communautés et développe le passage de la notion de « social capital », qu'il emprunte à Robert Putnam, à celle de « creative capital »)
 — *The Flight of the creative class, The new global competition for talent*, HarperBusiness, New York, 2005, 326 p. (Suite au succès du précédent, Richard Florida analyse la diminution de l'attraction des US pour la « creative class » compte tenu du développement technologique des autres pays, de la montée des intolérances en Amérique, de la faillite du système éducatif américain et de la montée des inégalités).

=====

Seconde partie : La Guerre culturelle mondiale

=====

Chapitre 9 – Kung Fu Panda : la Chine face à Hollywood

Sur le « capitalisme d'État » et « l'économie socialiste de marché » en Chine.

Jean-Luc DOMENACH, *Où va la Chine ?* Fayard, 2002.

Tom GLISSOLD, *Mr. China, An adventurous young man collides with a vast nation on the brink of capitalism, A Memoir*, HarperBusinnes, 2005, 252 p. (un récit distrayant sur le capitalisme « autoritaire » chinois).

Stephen GREEN, *China's Stockmarket, A Guide to its progress, players and prospects*, The Economist publisher, 2003. (Un guide pratique sur les bourses chinoises et l'économie de marché en Chine).

Yasheng HUANG, *Capitalism with Chinese characteristics : Entrepreneurship and the State*, Cambridge University Press, 2008, 366 p.

Tarun KHANNA, *Billions of Entrepreneurs : How China and India are reshaping their futures and yours*, Harvard Business School Press, 2007, 352 p. (Professeur à Harvard, M. Khanna,

né en Inde, s'est fait connaître pour un article dans *Foreign Policy* en 2003 dans lequel il montrait que l'Inde pouvait dépasser la Chine sur le plan économique, compte tenu de la liberté d'entreprendre que le pays offre et qui n'existe pas en Chine – argument original, sachant que l'économie chinoise est actuellement trois fois plus développée que celle de l'Inde).

Sur le cinéma chinois.

Geremie BARME, Marie-Claire QUIQUEMELLE, Jean-Loup PASSEK (dir.), *Le Cinéma chinois*, Éditions Centre Georges Pompidou, 1992 (1re édition 1985).

Régis BERGERON, *Le Cinéma chinois*, L'Harmattan, 1984 (tomes 1 à 4 : 1949-1983) ; Institut de l'Image, 1997 (tome 5 : 1984-1997)

Chris BERRY, Mary FARQUHAR, *China on Screen : Cinema and Nation*, Columbia University Press, 2006, 336 p.

Jean-Michel FRODON, *Le Cinéma chinois*, Cahiers du Cinéma/Scéren-CNDP, 2006, 96 p.

Luisa PRUDENTINO, *Le Cinéma chinois* (un livre construit autour des « générations » de cinéastes chinois).

— *Le regard des ombres*, Bleu de Chine, 2003, 149 p.

Bérénice REYNAUD, *Nouvelles Chines, nouveaux cinémas*, Cahiers du Cinéma, 1999.

Zhang YINGJIN, *Chinese National Cinema*, Routledge, 2004, 328 p.

Sur la télévision en Chine.

Bruce Dover, *Rupert Murdoch's China Adventures, How the World's most powerful media mogul lost a fortune and found a wife*, Tuttle Publishing, Penguin Group, 2008, 256 p. (Un ouvrage clé sur la stratégie de Murdoch en Chine, avec Star et Phoenix, écrit par un de ses anciens collaborateurs qui a été écarté par Murdoch ; passionnant et « opinionated »).

Sur Internet en Chine.

Pierre HASKI, *Internet et la Chine*, Seuil, 2008.

Sur la culture à Hong Kong.

Fredric DANNEN, *Barry Long, Hong Kong Babylon, An Insider's guide to the Hollywood of the East*, Hyperion, 1997, 421 p. (Une sorte de dictionnaire des principaux cinéastes et acteurs hong kongais).

=====

Chapitre 10 – Comment Bollywood part à la conquête du monde

Généralités

Ramachandra GUHA, *India After Gandhi, The History of the world's largest democracy*, Harper Collins, 2007, 893 p. (Une histoire de l'Inde moderne, voir en particulier le chapitre « A People's Entertainment », sur Bollywood, pp. 709-731).

Hamish McDONALD, *The Polyester Prince, The Rise of Dhirubhai Ambani*, Editions Allen & Unwin, 1998. (Sur le groupe Reliance)

Sur Bollywood.

Kaveree BAMZAI, *Bollywood Today*, Roli & Janssen, Inde, 2007 (un livre sur les principales stars de Bollywood, en image).

Mihir Bose, *Bollywood, A History*, Tempus Publishing, 2007, 379 p.

Anupama CHOPRA, *King of Bollywood, Shah Rukh Khan and the Seductive World of Indian Cinema*, Warner Books, 2007, 250 p. (Une biographie qui à travers Shak Rukh Khan raconte la modernisation de Bollywood).

Emmanuel GRIMAUD, *Bollywood Film Studio ou comment les films se font à Bombay*, CNRS Editions, 2003, 594 p.

=====

Chapitre 11 – Lost in Translation

Ian CONTRY, *Hip-Hop Japan : Rap and the Paths of Cultural Globalization*, Duke University Press, 2006, 264 p.

Philippe CORNWELL-SMITH, *Very Thai, Everyday Popular Culture*, River Books, 256 p, 2007. (Un livre sur la culture thaïlandaise contemporaine, mais sans aucun approfondissement ni recherche).

Koichi IWABUCHI, *Recentering Globalization, Popular culture and Japanese Transnationalism*, Duke University Press, 2002, 275 p.

=====

Chapitre 12 & 13 – Géopolitique des dramas, feuilletons du ramadan et autres telenovelas – Miami, capitale pop de l'Amérique latine

Séries télévisés

Regina BARRECA, *A Sitdown with the Sopranos : Watching Italian American Culture on TV's Most Talked-About Series*, Palgrave Macmillian. Paper, 2002, 274 p.

Glen O. GABBARD, *The psychology of "the sopranos" : Love, Death, Desire and Betrayal in America's Favorite Gangster Family*, Basic Books, 2002, 191 p.

David LAVERY, *This Thing of Ours : Investigating "The Sopranos"*, Columbia University Press. Cloth, 2002, 285 p.

David R. SIMON with Tamar LOVE, *Tony Soprano's America : The Criminal Side of the American Dream*, Westview Press, 2002, 274 p.

Maurice YACOWAR, *The Sopranos on the Couch : Analysing Television's Greatest Series*, Continuum. Cloth, 2002, 202 p.

Telenovelas en Amérique latine

Annie GASNIER, Brésil, *Le Réveil du géant latino-américain*

Feuilletons du ramadan en Egypte

Bertrand MOULLIER, *Giant with feet of clay, Creativity, IP rights and Economic Challenges in the Egyptian Film Industry*, Rapport pour la George Washington University Law School, Creative and Innovative Economy Center, octobre 2007, 29 p. (Ce rapport n'est pas public).

=====

Chapitre 14 – Comment Al Jazeera est devenue la chaîne mainstream du monde arabe**Ouvrages généraux sur l'Islam dans la mondialisation culturelle**

Olivier ROY, *L'Islam mondialisé*, 2002, 234 p. (Ouvrage de référence pour une compréhension de l'Islam politique et ses conséquences en Occident).

Sur Al Jazeera

Mohamed EL-NAWAWY, Adel ISKANDAR, *Al Jazeera : How the Free Arab News Network Scooped the World and Changed the Middle East*, Westview Press, Cambridge, 2002.

Yves GONZALEZ-QUIJANO, Tourya Guaaybess, *Les Arabes parlent aux arabes, La Révolution de l'information dans le monde arabe*, Sindbad/Actes Sud, 2009, 272 p. (Un livre collectif qui n'apporte pas grand chose de nouveau)

Olfá LAMLOUM, *Al Jazeera, Miroir rebelle et ambigu du monde arabe*, La Découverte, 2004, 143 p. (Ouvrage de référence sur Al Jazeera).

Neil MACFARQUHAR, *The media relations department of Hizbollah wishes you a happy birthday : unexpected Encounters in the Changing Middle East*, 2009, 387 p.

Hugh MILES, *Al Jazeera, The Inside Story of the Arab News Channel that is Challenging the West*, Grove Press, 2005, 438 p. (Livre de référence)

Khadija MOHSEN-FINAN, *Les Médias en Méditerranée, Nouveaux médias, monde arabe et relatins internationales*, Actes Sud/MMSH, 2009, 400 p. (Livre collectif très moyen)

Mohamed ZAYANI, Sofiane SAHRAOUI, *The Culture of Al Jazeera, Inside an Arab Media Giant*, McFarland & Cie., Caroline du Nord, 2007, 206 p.

Sur Dubaï

Mike Davis, *Le Stade Dubaï du capitalisme*, Les Prairies ordinaires, 2007, 88 p.

Sur l'américanisation d'Israël

Tom SEGEV, *Elvis in Jerusalem, Post-Zionism and the Americanization of Israel*, Metropolitan Books, New York, 2002. (Petit essai qui montre qu'Israël quitte peu à peu le modèle « sioniste », de type socialisme à la Ben Gourion, et se tourne de plus en plus vers l'Amérique avec les valeurs de pragmatisme et d'individualisme).

Dan SENOR, Saul SINGER, *Start-up nation, The Story of Israel's Economic Miracle*, Twelve, Etats-Unis, 2006, 320 p. (Un livre qui analyse le phénomène de la multiplication des start-ups en Israël).

Sur Amira Haas

Amira HAAS, *Boire la mer à Gaza, Chronique 1993-1996*, La Fabrique, 1996 {2001 pour l'édition française}, 584 p.

— *Correspondante à Ramallah, 1997-2003*, La Fabrique, 2003 {2004 pour l'édition française}, 284 p.

=====

Chapitre 15 – Le prince des médias dans le désert

Riz KHAN, *Al Waleed, Businessman Billionaire Prince*, Harper Collins, 2005, 416 p.

Ben SIMPFENDORFER, *The New Silk Road: How a Rising Arab World is Turning Away from the West and Rediscovering China*, Palgrave Macmillan, 2009, 202 p.

=====

Chapitre 16 – La culture anti-mainstream de l'Europe

John Y. COLE, *Books in our future : perspectives and proposals*, Library of Congress, 1987, 399 p.

Jason EPSTEIN, *Book Business, Publishing Past, Present and Future*, Norton, 2002, 204 p.

=====

Conclusion et ouvrages sur le numérique.

John BATTELLE, *The Search : How Google and its rivals rewrote the rules of business and transformed our culture*, Portfolio, 2005, 311 p.

Alex S. JONES, *Losing the news : The Future of the News That Feeds Democracy*, 2009, 234 p.

Peter KATZENSTEIN, *A World of Regions, Asia an Europe in the American imperium*, Cornell University Press, 2005, 297 p. (Un ouvrage de référence qui montre comment la mondialisation produit aussi de l'intégration régionale, l'exemple le plus abouti étant l'Union européenne).

Steve KNOPPER, *Appetite for Self destruction, The Spectacular crash of the record industry in the digital age*, 2009, 301 p. (Sur l'histoire de l'industrie du disque).

Greg KOT, *How the Wired Generation Revolutionized Music*, Scribner, 2009, 262 p.

Lawrence LESSIG, *Free culture : how big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity*, The Penguin Press, 2003, 345 p.

Paul STARR, *The Creation of the media, Political origins of modern communications*, Basic Books, New York, 2004, 484 p. et *op. cit.* [NYU Bobst : P92.U5.S646 2004] (Dans sa partie III, pp. 233-403 qui couvre la période 1865-1941, l'auteur s'intéresse à la naissance des médias modernes, notamment la radio et le phonograph, ainsi que le nickelodeon ; voir en particulier sur les «nickelodeons», pp. 296-305 et sur la radio, pp. 327-384 ; un ouvrage essentiel qui, cependant, ne va pas plus loin que la seconde guerre mondiale).

Bibliographie complémentaire

La bibliographie sur les industries créatives, la culture de masse et l' « entertainment mainstream » est considérable en anglais, bien que faiblement accessible en traduction. Elle compte des milliers de livres. Toutefois, il n'existe pas à notre connaissance, même aux États-Unis, de synthèse générale sur ce sujet comme celle que nous publions ici et qui vise à relier les périodes, à tenter de cerner la notion d' « entertainment » et à suivre cette singularité des cultures de marché à travers les pays et les continents.

*Les ouvrages secondaires figurants ci-dessous peuvent être complétés par une bibliographie plus vaste qui figure dans ma thèse : *Politique publique, philanthropie privée et intérêt général dans le système culturel américain* (thèse sous la direction de Pierre Rosanvallon, EHESS, 2006, 6 vol., 3 888 p.).*

Ouvrages généraux et théoriques : Epistémologie, Sociologie, Etudes politiques, politique culturelle, Références générales.

[Exceptionnellement, et pour en faciliter la consultation, certains articles figurent dans cette section].

Raymond ARON, *Dix-huit leçons sur la société industrielle*, Gallimard, Paris, 1962 {réédition 2005 in Gallimard, Quarto, 1815 p., 752-989}.

- *Les Etapes de la pensée sociologique*, 662 p., coll. Tel, Gallimard, Paris, 1967 (Les études sur Max Weber et Tocqueville, notamment, nous ont été précieuses).

- *De la condition historique du sociologue, Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 1er décembre 1970*, Gallimard, Paris, 1971, 66 p.

Antoine de BAECQUE, « Historiens, où est passé le tournant critique ? », *Le Débat*, pp. 162-170, mars-avril 1999.

Philippe BENETON, *Histoire de mots : culture et civilisation*, Presses de la FNSP, Paris, 1975, 146 p. [WID-LC CB19.B42 1975 ; IEP 8° 4142.35] (Voir notamment sa mise en lumière de l'opposition fondamentale entre « culture régée » et « culture vécue »).

Christophe CHARLE, « Le temps des hommes doubles », *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, n°39, janvier-mars 1992, p. 73-85.

Roger CHARTIER, « Le monde comme représentation », *Les Annales*, novembre-décembre 1989, n°6, pp. 1505-1520.

– « L'histoire culturelle aujourd'hui », *Genèses*, n°15, 1994, pp. 115-130.

– « Histoire intellectuelle et histoire des mentalités. Trajectoires et questions », *Revue de synthèse*, n°111-112, juillet-décembre 1983, p. 277-308.

Alain CORBIN, « Le vertige des foisonnements, Esquisse panoramique d'une histoire sans nom », *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, n°39, janvier-mars 1992, p. 103-126.

Denys CUCHE, *La Notion de culture dans les sciences sociales*, Coll. Repères, La Découverte, Paris, 1996, 123 p.

Vincent DUBOIS, *La politique culturelle, Génèse d'une catégorie d'intervention politique*, Belin, Paris, 1999, 381 p.

Geoff ELEY, « De l'histoire sociale au 'tournant critique' dans l'historiographie anglo-américaine des années 1980 », *Genèses*, n°7, mars 1992, p. 163-193.

Marc FUMAROLI, *L'État culturel, Essai sur une religion moderne*, éditions de Fallois, Paris, 1992, 410 p.

François FURET, *L'Atelier de l'histoire*, coll. Champs, Flammarion, Paris, 1982, (Recueil d'essais ; voir en particulier : « Préface », « Les intellectuels français et le structuralisme », « Le système conceptuel de De la démocratie en Amérique », « L'Amérique de Jimmy Carter : une métamorphose de l'idée d'égalité »).

Jean HEFFER et François WEIL (dir.), *Chantiers d'histoire américaine*, Belin, Paris, 1994 (voir notamment Olivier Zunz, « Recentrer l'histoire américaine », pp. 433-455 et Isabelle Lehuu, « Une tradition de dialogue : l'histoire culturelle et intellectuelle », pp. 183-212).

Herman LBOVICS, « Une nouvelle 'histoire culturelle' ? », *La politique de la différence chez les historiens Américains*, *Genèses*, n°20, septembre 1995, p. 116-125.

Claude LEFORT, *Essais sur le politique, XIXe-XXe siècles*, Seuil, Paris, 1986 ; 2eme éd. poche, 2001, Paris, 364 p. [Voir en particulier trois textes autour de Tocqueville : « La Révolution comme principe et comme individu » pp. 178-193 ; « Réversibilité : liberté politique et liberté de l'individu », pp. 215-235 , « De l'égalité à la liberté », pp. 237-273].

Pierre-Michel MENGER, *La profession de comédien, Formations, activités et carrières dans la démultiplication de soi*, 455 p., DEP/Ministère de la culture, 1997 [Enquête sociologique auprès d'un millier de comédiens].

- *Le Paradoxe du musicien, Le compositeur, le mélomane et l'État dans la société contemporaine*, Flammarion, Paris, 1983, 396 p.

- « Rationalité et incertitude de la vie d'artiste », *L'Année sociologique*, n°39, 1989 [MSH – PB 123]

Pascal ORY, *La Belle illusion, Culture et politique sous le signe du Front Populaire, 1935-1938*, Plon, Paris, 1994, 1033 p.

- « Pour une histoire culturelle du contemporain », *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, n°39, janvier-mars 1992, p. 3-5.

- *L'Aventure culturelle française, 1945-1989*, Flammarion, Paris, 1989, 241 p.

Philippe POIRRIER, *Bibliographie de l'histoire des politiques culturelles*, Comité d'histoire du ministère de la culture, Paris, 1999, 221 p.

- « L'embellie de l'histoire culturelle », *Esprit*, juillet 1997.

Jean-Pierre RIOUX, Jean-François SIRINELLI (dir.), *Pour une histoire culturelle*, Seuil, Paris, 1997, 444 p. (Voir en particulier : Jean-Pierre Rioux, « Un domaine et un regard », pp. 7-18 ; Antoine Prost, « Sociale et culturelle, indissociablement », pp. 131-146 ; Jean-François Sirinelli, « Les élites culturelles », p. 275-296 ; Augustin Girard, « Les enquêtes sur les

pratiques culturelles », pp. 297-310 ; Philippe Urfalino, « L'histoire de la politique culturelle », pp. 311-324 ; Jean-François Sirinelli, « Eloge de la complexité », pp. 433-442).

Philippe ROGER, *L'Ennemi américain, Généalogie de l'anti-américanisme*, Seuil, Paris, 2002, 601 p.

Pierre ROSANVALLON, *Pour une histoire conceptuelle du politique*, Le Seuil, Paris, 2003, 64 pages.

- *Le modèle politique français : la société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours*, Coll. « L'univers historique », Le Seuil, 2004, 445 p.

Guy SAEZ, « Les politiques de la culture », in Madeleine Grawitz, Jean Leca, *Traité de Science politique*, tome IV (Le Statut du pouvoir dans l'État, ss. la direction de Georges Burdeau), {2^{ème} édition}, LGDJ, Paris, 1969, 695 p., pp. 387-422.

Philippe URFALINO, *L'Invention de la politique culturelle*, La Documentation française/Comité d'histoire du ministère de la culture, Paris, 1996, 361 p.

- « L'histoire de la politique culturelle », in Jean-François Rioux, Jean-François Sirinelli, dir., *Pour une histoire culturelle*, Seuil, Paris, 1997, 444 p, pp. 311-324.

- « Politiques culturelles : mécénat caché et académies invisibles », *L'Année sociologique*, n°39, 1989, pp. 81-109 [EHESS-MSH : PB123].

Emmanuel de WARESQUIEL, dir., *Dictionnaire de politiques culturelles*, Larousse/CNRS Editions, Paris, 2001, 657 p.

Coll., « Affaires culturelles », *Politix*, n°24, Presses de la FNSP, 1993, 248 p. (Voir notamment : Philippe Urfalino, « La philosophie de l'État esthétique », pp. 20-35 ; Fabrice Montebello, « Joseph Staline et Humphrey Bogart : l'hommage des ouvriers », pp. 115-133).

Généralités sur la culture.

(Sont classés ici des ouvrages généraux qui nous ont inspirés et accompagnés)

Hannah ARENDT, *Between past and future*, 1954 ; trad. *La Crise de la culture*, Gallimard, Paris, 1972 ; rééd. Folio, 1989 (voir en particulier, parmi ces différents articles : « La Brèche entre le passé et le futur » ; « La Crise de l'éducation » ; « La Crise de la culture : sa portée sociale et politique »).

-, *On revolution*, Viking Press, New York, 1963, 343 p. ; trad. *Essai sur la Révolution*, Gallimard, Paris, 1985, 475 p.

-, *La Tradition cachée*, Christian Bourgois, Paris, 1987 (voir notamment le texte « Créer un milieu culturel » pp. 171-177, et l'entretien « Seule demeure la langue maternelle », pp. 221-256).

-, *Vies politiques*, Coll. Tel, Gallimard, 1974, 1986, 330 p. (voir en particulier les textes sur Bertolt Brecht et Walter Benjamin).

-, *The Human condition* ; trad. *Condition de l'homme moderne*, Calmann-Lévy, 1961, reed. 1983, 406 p.

Walter BENJAMIN, *Œuvres*, 3 tomes, Gallimard, Paris, 1972 ; reed. Folio, 2000, 400 p. (4 tomes).

Roland BARTHES, *Mythologies*, Seuil, Paris, 1957 ; rééd. Points, 1970, 252 p.
 – *Le Grain de la voix, Entretiens, 1962-1980*, Seuil, Paris, 1981. (Recueil d'entretiens et articles).

Serge DANEY, *La Maison cinéma et le monde*, 4 tomes, POL/Trafic, Paris, 2001-2004 (en quatre volumes, l'intégralité des textes de Serge Daney).
 – *La Rampe*, Cahiers du cinéma/Gallimard, Paris, 1983, rééd. 1996, 220 p (recueil d'articles publiés entre 1970 et 1982 dans *Les Cahiers du cinéma* - dont certains non repris dans *La Maison cinéma et le monde* : voir notamment le texte sur André Bazin, p. 36 et s.).
 – *Ciné journal*, vol. I, 1981-1982, Paris, Préface de Gilles Deleuze, 222 p. ; vol. II, 1983-1986, 256 p. ; Cahiers du cinéma, 1986, rééd. 1998.
 – *Devant la recrudescence des vols de sacs à mains, Cinéma, télévision, information*, Aléas, Paris, 1991, rééd. 1997, 170 p.
 – *L'exercice a été profitable, Monsieur*, POL, 1993, 373 p.
 – *Persévérance*, Entretien avec Serge Toubiana, P.O.L, Paris, 1994, 173 p. (entretien réalisé en 1992).
 – *Itinéraire d'un ciné-fils*, Propos recueillis par Régis Debray, éd. Jean-Michel Place, Paris, 1999, 142 p. (Ce livre est la retranscription de l'entretien filmé accordé à Régis Debray en janvier 1992 pour le magazine « Océaniques » de FR3).
 – « Passion de l'image. Des Cahiers du cinéma à Libération », entretien avec Serge Daney, pp. 111-133, *Esprit*, novembre 1983.
 – « Que nous reste-t-il à voir ? », entretien avec Serge Daney, par Olivier Mongin, pp. 101-108, *Esprit*, janvier 1989.
 – « L'Amour du cinéma », entretien avec Serge Daney, 5-16, *Esprit*, août-septembre 1992.
 – Coll., « Serge Daney, Après, Avec », n°37 (n° spécial), *Trafic*, Printemps 2001, 270 p., POL.

T. S. ELIOT, *Notes towards the Definition of Culture*, Harcourt, Brace, New York, 1949.

George STEINER, *In Bluebeard's Castle, Some notes towards the redefinition of culture*, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1971 ; trad. *La culture contre l'homme*, Gallimard, 1973 ; rééd. *Dans le château de Barbe-Bleue, Notes pour une redéfinition de la culture*, Gallimard, Folio, Paris, 1986 (un classique).

Michael WALZER, *Sphères de justice, A defense of pluralism and equity*, Basic Books, New York, 1983, 345 p. ; traduction Éd. du Seuil, Paris, 1997.

Généralités sur les Etats-Unis.

Généralités sur l'idée américaine et sa culture.

Robert N. BELLAH, *Habits of the heart : individualism and commitment in American life*, University of California Press, Berkeley, 1985, 355 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : E169.12.H29 1985]. (Un livre marquant).

Gertrude HIMMELFARB, *One Nation, two cultures*, Knopf, New York, 1999, 179 p. [Harvard : Widener/KSG/Lamont : HM101.H49.1999].

Alexis de TOCQUEVILLE, *De la démocratie en Amérique*, 2 tomes, éd. GF, Flammarion, préface de François Furet, 570 p. et 414 p. [Lorsque nous utilisons la version américaine, celle de référence est *Democracy in America*, trad. par Arthur Goldhammer, Library of America, 2004, 941 p.]

Histoire des États-Unis.

Alan BRINKLEY, *The Unfinished nation*, Alfred Knopf, New York/New York, 1997, 1162 p. {Seconde édition, la première datant de 1993} (Par un historien de Columbia de réputation internationale, une histoire générale des États-Unis que nous avons utilisé comme ouvrage de référence pour l'ensemble de notre travail).

Jean-Baptiste DUROSELLE, *La France et les États-Unis, Des Origines à nos jours*, Seuil, 1976, 284 p. (trad. à University of Chicago Press, 1976).

Eric FONER, *The Story of American freedom*, W.W Norton, New York/New York, 1998, 422 p. (Sous l'angle de la liberté, un survol passionnant de l'histoire américaine par un historien réputé).

André KASPI, *Les Américains*, 2 tomes, Seuil, 1998, 340 p. et 729 p. {Première édition en 1986}. (Un livre classique qui continue d'être une bonne référence utile même si nous avons systématiquement privilégié les livres d'Alan Brinkley et d'Eric Foner pour notre recherche).

Richard SENNETT, *The Fall of Public man*, Norton, New York, 1974 (un livre important qui contient un chapitre sur « The End of Public culture »).

Bernard VINCENT (dir.), *Histoire des États-Unis*, Flammarion, Coll. G.F, 1997, 466 p.

François WEIL, *Histoire de New York*, Fayard, 2000, 377 p. (voir en particulier la quatrième partie : « Capitale du siècle américain, 1940-2000 »).

Olivier ZUNZ, *Le Siècle Américain, Essai sur l'essor d'une grande puissance*, Fayard, 2000, 269 p. (Centré sur la période qui va de la fin du XIXème siècle aux années 1950, l'ouvrage étudie les ressorts du modèle américain : notamment le dialogue singulier qui existe en Amérique entre les chercheurs des grandes universités, les hommes d'affaires imaginatifs et les administrateurs éclairés des grandes fondations ; il étudie aussi l'« invention de l'Américain moyen » et la naissance de la politique de consommation de masse).

Témoignages.

Simone de BEAUVOIR, *L'Amérique au jour le jour, 1947*, Gallimard, Paris, 1954, 536 p. {rééd. 1997} (un témoignage sur l'Amérique d'après-guerre).

Droit parlementaire et constitutionnel américain

Laurence H. TRIBE, *American constitutional law*, 2 vol., 3ème édition, Foundation Press, New York, 2000 (un des ouvrages de référence sur le droit constitutionnel américain, qui fait autorité).

John E. NOWAK, Ronald D. ROTUNDA, *Constitutional law*, 7ème édition, Thomson-West, St-Paul, Minnesota, 2004, 1652 p. (ouvrage classique, dans la collection fameuse des « Hornbook series »).

Lee EPSTEIN, Thomas G. WALKER, *Constitutional law for a changing America : a short course*, CQ Press, Washington, DC, 2005, 763 p., 3ème édition (ouvrage d'histoire constitutionnelle, moins juridique, et qui donne une perspective socio-historique).

Généralités sur la culture dans ses rapports à l'économie et les sciences sociales

Ouvrages généraux sur la culture et les arts aux Etats-Unis.

Olin ROBINSON, Robert FREEMAN, Charles A. RILEY II, édés., *The Arts in the world economy : public policy and private philanthropy for a global cultural community*, University Press of New England, Hanover/New Hampshire, 1994, 175 p. [Harvard-Widener : WID-LC NX634.S25 1993] (Un livre collectif et général qui traite des politiques publiques américaines en direction des arts, le rôle des dons privés, la perspective des artistes, les arts dans la communauté et l'éducation et les arts)

Sur la place de l'artiste aux Etats-Unis (histoire).

Neil HARRIS, *The Artist in American society : the formative years, 1790-1860*, G. Braziller, New York, 1966, 432 p. [Harvard – Widener/Lamont/Fine Arts : WID-LC N6507.H27] {Ouvrage réédité en 1982 chez University of Chicago Press} (Un ouvrage de référence. L'auteur montre que les Américains ont commencé à s'intéresser à la culture après la Révolution quand ils ont commencé d'avoir un besoin de commémoration de l'histoire et une volonté d'établir leur propre identité)

Lillian MILLER, *Patrons and patriotism : the Encouragement of fine arts in the United States, 1790-1860*, University of Chicago Press, Chicago, 1966, 335 p. [Harvard : Widener : US 10027.490 ; Lamont : N8383.M5] (Un classique sur la question des arts et du gouvernement de la Révolution américaine à la guerre civile ; il explique notamment l'échec de toute tentative d'encourager les arts).

Sur les rapports entre la culture et la politique aux États-Unis.

Horace KALLEN, *Culture and Democracy in the United States*, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey, 1970, 339 p.

Charles Christopher MARK, *La politique de la culture aux Etats-Unis*, Unesco, Paris, 1970, 48 p. [Harvard-WID-US.8106.58.155]. (Petit ouvrage de synthèse sur la politique de la culture aux Etats-Unis dans une série d'ouvrages pour chaque grand pays, sur une commande de l'UNESCO)

Werner SOLLORS, *Beyond Ethnicity : Consent and Dissent in American Culture*, Oxford University Press, New York, 1986, 294 p [Harvard : Widener PS153.M56.S65.1986].

Sur l'histoire de l'intervention publique américaine dans le secteur des arts :

[Ces livres sont placés ici seulement s'ils sont généraux et concernent plusieurs chapitres]

Laura Louann ATKINS, *Pathfinders for the imaginations : the Evolution of Presidential Support for the Arts, 1961-1965*, Mémoire de maîtrise, University of Texas at Austin, Mai 1990, 142 p. [Archives du NEA, NEA-D-Atk] (Mémoire superficiel mais qui s'appuie sur quelques documents intéressants provenant des archives Johnson à Austin).

Edward C. BANFIELD, *The Democratic Muse : visual arts and the public interest*, Basic Books, New York, New York, 1984, 244 p. [Harvard-KSG : N5207.B36 1984] (Edité par le « Twentieth Century Fund », cet essai est une intéressante mise en perspective par un célèbre professeur d'Harvard. L'auteur discute philosophiquement et théoriquement la question de savoir si l'Etat doit financer la culture et les arts. Sa réponse est négative).

Stephen BENEDICT, dir., *Public money and the muse, Essays on Government funding for the arts*, W.W. Norton and Company, New York, New York, 1991, 288 p. [Harvard-NX735.P83 1991] (Livre collectif qui traite des rapports entre l'Etat et la culture aux Etats-Unis, voir notamment le texte de Milton C. Cummings Jr., « Government and the arts : an overview », pp. 31-79 et surtout celui de Paul Dimaggio, « Decentralization of arts funding from the federal government to the States », pp. 216-252).

Joni M. CHERBO, Margaret J. WYSZOMIRSKI, dir. , *The Public life of the arts in America*, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 2000, 275 p. [Harvard : Fine Arts FA919.803.47] (Un ouvrage de synthèse récent)

Diana CRANE, dir., *Global culture : media, arts, policy and globalization*, Routledge, New York, 2002, 286 p. [Harvard : Widener P94.6.G57.2002]

- *The Production of culture : media ant the Urban Arts*, Sage Publications, Newbury Park, Californie, 1992, 198 p. [Harvard : Widener NX180.M3.C7.1992] (Un livre collectif sur la culture à l'âge de la mondialisation).

- *The Transformation of Avant Garde : The New York Art World, 1940-1985*, University of Chicago Press, Chicago, 1987, 194 p. et 32 p. de photographies. [Harvard : Fine Arts FA920.605.162]

Michael MacDonald MOONEY, *The ministry of culture, Connections among art, money and politics*, Wyndham Books, New York, 1980 [Harvard : Widener/Lamont NX730.M66] (enquête journalistique dans le monde de la « politique des arts » de Washington ; très critique à l'égard du NEA).

David B. PANKRATZ, Valerie B. MORRIS, dir., *The Future of the Arts : Public Policy and arts research*, Praeger, New York, New York, 1990, 323 p. [Harvard : Widener NX735.F88.1990] (voir notamment le texte de Leonard Garment, « Education and the Future of the arts : The Second annual Nancy Hanks lecture on the arts and public policy »).

Richard A. PETERSON, « La Sociologie de l'art et de la culture aux États-Unis », *L'Année sociologique*, Presses Universitaires de France, n°39, 1989, pp. 153-179. [MSH - PB 123].

Margaret Hane WYSZOMIRSKI, dir., *Congress and the arts : a precarious alliance ?* Aca Books, New York, 1998. [Harvard, Widener-LC NX 735.C66 X.1988] (Edité par l'American

Council for the Arts, cet ouvrage collectif propose un historique des relations entre le Congrès et la question des arts, en se concentrant notamment sur l'histoire du NEA).

COLLECTIF, *Financement et gestion de la culture aux États-Unis et en France, Nouvelles synergies et interdépendances des sources privées et publiques*, éditions de Bercy/Ministère de l'économie, Paris, 2004, 247 p. (textes et documents extraits d'un colloque sur le même thème).

Economie et culture (généralités).

William J. BAUMOL et William G. BOWEN, *Performing Arts : the Economic Dilemma*, A Study of problems common to theatre, opera, music and dance, The Twentieth Century Fund, New York/New York, 582 p, 1966. [Harvard Library – Widener : Thr. 793-212 ; Lamont : PN1586.B3 ; Loeb : NA 6821.B.327 ; Paris : BN/ASP –16-W-5230] (L'un des ouvrages les plus marquants des années 1960 qui a eu un impact considérable dans le domaine des arts et a considérablement influencé l'administration Johnson dans la création du NEA ; signalons que la préface de ce rapport est signée par August Heckscher).

William J. BAUMOL et William G. BOWEN, « On the Performing Arts : The Anatomy of Their Economic Problems », *American Economic Review, Papers and Proceedings*, n°55, mai 1965, pp. 495-502 (Il s'agit d'une synthèse du rapport de Baumol et Bowen publiée une année avant la sortie de l'ouvrage).

James HEILBRUN, Charles M. GRAY, *The Economics of art and culture, An American Perspective*, Cambridge University Press, New York, New York, 1993, 378 p. [NEA-B]

Sur la politique culturelle américaine.

Sur l'identité culturelle américaine (généralités).

Van Wyck BROOKS, *America's coming-of-age*, Huebsch, New York, 1915, 183 p. [Harvard : Widener : US 10002.10 ; Lamont : E168.B8835] (Ouvrage essentiel sur la définition d'une culture américaine autonome ; voir notamment les chapitres « Highbrow », « Lowbrow », « Our poets » et « Apotheosis of the lowbrow »).

Richard HOFSTADTER, *The American political tradition and the men who made it*, Vintage Books, New York, 1948, 519 p. (Livre de référence pour ce chapitre par un très grand historien américain que nous utilisons sur Jefferson et Washington ainsi que tout particulièrement pour son chapitre sur Franklin D. Roosevelt : « The patrician as opportunist », pp. 409-456).

Richard HOFSTADTER, *Anti-intellectualism in American life*, Vintage Books, New York, 1962, 434 p (ouvrage de référence sur la question de l'anti-intellectualisme dans la tradition et la culture américaine).

Sur l'histoire des financements publics de la culture jusqu'aux années 1930.

Alan Howard LEVY, *Government and the arts, Debates over Federal Support of the Arts in America from George Washington to Jesse Helms*, University Press of America, Lanham,

Maryland, 1997, 147 p. [Widener NX.735.L48.1997]. (Voir en particulier les chapitres « The colonial and Early National Heritage » pp. 1-8, « Public Policy and the Arts in the Jacksonian Era » pp. 9-28, « Post-Civil War and Late Nineteenth Century Torpor » pp. 29-38, « Beginnings of Activism » pp.39-48, « A Retrospective on Government and the Arts in the Nineteenth Century » pp.49-54).

Grace OVERMYER, *Government and the arts*, Norton, New-York, 1939, 338 p. [Harvard : Fine Arts : FA174.6] (L'ouvrage traite de l'engagement de l'Etat fédéral dans les arts jusqu'en 1938).

Ralph PURCELL, *Government and Art : A study of American experience*, Public Affairs Press, Washington, DC, 1956, 129 p. [Harvard-Fine Arts : FA923.16] (une courte histoire écrite au temps d'Eisenhower afin d'encourager le gouvernement à intervenir dans les arts ; toute une partie concerne la WPA sous le New Deal).

Sur Roosevelt.

Alan BRINKLEY, *The End of reform : New Deal liberalism in recession and war*, Knopf, New York, 1995, 371 p. [Harvard : Widener/Lamont : E806.B747 1995] (l'auteur insiste sur la mutation que provoque le New Deal dans l'histoire américaine et sur les raisons de sa fin).

Blanche Wiesen COOK, *Eleanor Roosevelt*, vol. 1, 1884-1933, vol. 2, 1933-1938, Viking, Penguin Books, 1992, 587 p. et 600 p. [Harvard : Widener : E807.1.R48.C66.1992] (La biographie de référence de la First Lady, une biographie qui a eu un large succès aux États-Unis).

Richard HOFSTADTER, *The Age of reform, From Bryan to F.D. Roosevelt*, Knopf, New York, 1955, 328 p. [Harvard : Widener/Lamont : E743 H63x 1974] (Voir en particulier sur Roosevelt).

Arthur M. SCHLESINGER Jr., *The Age of Roosevelt*, 4 tomes, Houghton Mifflin, Boston, 1957-1960 [Harvard : Widener : US 8007.157 ; Lamont : E806.S34] (Dans ce livre en 4 tomes qui a permis d'assurer à Schlesinger sa première renommée, le futur conseiller spécial de Kennedy montre que le New Deal de Roosevelt est la suite du long combat entre le pouvoir public et les intérêts privés dans l'histoire américaine. Les débuts de la « social-démocratie » américaine, dont le Libéral Schlesinger fut un avocat durable).

Sur le New Deal et la WPA.

George BIDDLE, *An American artist's story*, Little Brown, Boston, 1939, 326 p. [Harvard : Fine Arts : FA4266.461.400] (Le peintre, ami de Roosevelt, revient sur ses activités et l'influence qu'il a eu sur l'origine de la création de la WPA).

Richard D. MCKINZIE, *The New Deal for artists*, Princeton University Press, Princeton/New Jersey, 1973, 203 p. [Harvard-Widener/Lamont.Fine Arts : WID-LC N8838.M32] (Une histoire de référence de « Federal One »)

Harry HOPKINS, *Spending to save, the complete story of relief*, Norton, New York, 1936, 197 p. {Réédition du livre en 1972} {Un extrait de cet ouvrage est publié en Annexe 1.27} [Harvard : Widener : Soc1760.336.25 ; Reed. : Widener : HV.91.H6 1972] (Le programme de

la WPA du New Deal tel qu'elle fut imaginée par son fondateur, voir notamment sur la WPA pp. 160-178 et sur les arts pp. 174-176).

Harold ROSENBERG, *The Tradition of the new*, University of Chicago Press, Chicago, 1959, 286 p. ; trad. *La tradition du nouveau*, éditions de Minuit, 281 p. [Harvard : Widener : ALA 5971.2097] (Voir en particulier le chapitre 2 : « The American action painters », sur les peintres de l' « abstract expressionism »).

— *Art on the Edge : creators and situations*, MacMillan, New York, 1975, 303 p. [Harvard : Fine Arts FA436.355] (Voir notamment le chapitre : « The Profession of art : the WPA art project », pp. 195-205).

Robert E. SHERWOOD, *Roosevelt and Hopkins : an intimate history*, Harper, New York, 1950, 1002 p. [Harvard : Widener : US 7036.455.2 ; Lamont : E807.S45 1950] (Retrace le lien entre l'homme fort du New Deal et Roosevelt ; voir notamment pp. 57-61 sur les arts durant la WPA).

Sur l'écrivain Richard Wright.

Hazel ROWLEY, *Richard Wright, The Life and Times*, Henry Holt & Cie, New York, 2001, 626 p. [Harvard : Widener/Lamont : PS3545.R815 Z84 2001] (Une biographie du grand écrivain african-américain, salarié de la WPA durant les années 1930).

Sur les projets culturels du New Deal.

Bruce I. BYSTARD, *A New Deal for the arts*, National Archives, Washington, DC, 1997, 133 p. [Harvard : Widener : NX735.B87 1997 ; Fine Arts : FA923.52.37] (Catalogue de l'exposition du même nom organisée par les National Archives en 1997-1998 ; avec de nombreux textes).

Jonathan HARRIS, *Federal art and national culture : the politics of identity in New Deal America*, Cambridge University Press, New York, 1995, 236 p. [Harvard : Widener : N8838.H37 1995 ; Fine Arts : FA923.52.35] (L'auteur se concentre sur les visual arts et sur la question des minorités).

William F. McDONALD, *Federal relief administration and the arts, The origins and administrative history of the arts projects of the Works Progress Administration*, Ohio State University Press, 1969, 869 p. [Harvard : Widener : Soc 1760.369.10 ; Fine Arts : FA978.12] (Un des livres les plus complets sur l'histoire globale des projets culturels de la WPA, leur genèse et leur fonctionnement ; voir notamment trois longs chapitres sur le « Federal Theatre Project », pp. 483-583 que nous avons largement utilisés).

Sur le Federal Art Project.

Heather BECKER, *Art for the people : the rediscovery and preservation of progressive - and WPA - era murals in the Chicago public schools, 1904-1943*, Chronicle Books, San Francisco, 2002, 248 p. [Harvard : Fine Arts : FA4255.276.10] (L'iconographie de l'ouvrage montre bien le type d'art défendu par la WPA, sa nature figurative et sociale : beaucoup de ces œuvres, protégées par le NEA, existent encore et se visitent à Chicago).

FEDERAL ART PROJECT, *Changing New York, Photographs by Berenice Abbott from the Photography Division*, Federal Art Project/Works Progress Administration, E.P.Dutton & Company, New York, 1939, 206 p. [Yale : Beinecke Za Ab213 939C] (L'exemple d'un projet réussi, les photographies de Berenice Abbott réalisées durant la dépression et financées par la WPA).

FEDERAL ART PROJECT, *Art as a function of government : a survey*, Supervisors Association of the WPA Federal Art Project, New York, 1937, 32 p. [Harvard : Fine Arts 180 U58]. (L'ouvrage, publié dès le début de la WPA, présente à la fois les grandes lignes du programme et ses premiers succès)

Francis O'CONNOR, dir., *Art for the millions : essays from the 1930s by artists and administrators of the WPA Federal Art Project*, New York Graphic Society, Greenwich, Connecticut, 1973, 317 p. [Harvard : Fine Arts FA923.52.11] (Ce livre reprend les principaux documents établis à la fin des années 1930 par les responsables du programme).

Le Federal Writers Project

Jerrold HIRSCH, *Portrait of America, A cultural history of the Federal Writer's project*, University of North Carolina, Chapel Hill, 2003, 293 p. [Harvard : Widener : E175.4.W9 H57 2003]. (Une version plus à jour que l'ouvrage ci-dessous).

Jerre MANGIONE, *The Dream and the deal : the federal writers' project, 1935-1943*, Little, Brown, Boston, 1972, 416 p. [Harvard : Widener : Soc 1760.372 ; Lamont : E175.4.W9 M3] (L'ouvrage de référence sur l'histoire du Federal Writer's Project).

Sur le Federal Theatre Project, les mises en scène d'Orson Welles et sur Hallie Flanagan.

Joanne BENTLEY, *Hallie Flanagan, A Life in the American theatre*, Knopf, New York, 1988, 436 p. [Harvard : Widener PN 2287.F53 B46 1988] (Une biographie très attachante d'Hallie Flanagan ; voir en particulier la deuxième partie sur le « Federal Theatre »).

Frank BRADY, *Citizen Welles, A biography of Orson Welles*, Charles Scribner's Sons, New York, 1989, 655 p. [Harvard : Hilles et Lamont : PN 1998.3.W45.B73.1989] (Une biographie d'Orson Welles).

Simon CALLOW, *Orson Welles, The Road to Xanadu*, Viking, New York, 1995, 640 p. [Harvard : Widener PN1998.3.W45.C36.1995] (Une biographie d'Orson Welles qui revient longuement sur ses relations avec le Federal Theatre Project, v. pp. 216-307).

Jane Sherron DE HART, *The Federal Theatre, 1935-1939 : plays, relief and politics*, Princeton University Press, Princeton, 1967, 342 p. {Livre réédité en 1981 par Octagon Books ; version que nous avons consultée} [Harvard : Widener : Thr 793.226] (une histoire détaillée du Federal Project Theatre).

Hallie FLANAGAN, *Arena, The History of the Federal Theatre*, Arno Press, New York, reed. 1980, 475 p. [Harvard-Widener: WID-LC PN2270.F43 F54 1980 ; Lamont : PN2266.D37 1965] {L'ouvrage original date de 1940} (Les mémoires de la directrice du Federal Theatre au sein de la WPA durant le New Deal de Roosevelt).

- *Shifting scenes of the modern European theatre*, Coward-McCann, New York, 1928, 280 p. [Harvard : Widener : Thr 129.28.20] (Il s'agit du « journal théâtral » de l'année passée par Hallie Flanagan en Europe. Le dernier chapitre « To all men » est consacré à Paris).
- *What was federal theatre ?* American Council on Public Affairs, 1939, 23 p. [Harvard : Widener Thr 799.39.15] (Texte initialement paru sous la forme d'articles dans *The New Republic*).

Barbara LEAMING, *Orson Welles : a biography*, Penguin, 1985, réed 1986, 578 p. [Harvard : Widener : PN 1998.3.W45.L4.1993x] (Une biographie d'Orson Welles).

James NAREMORE, *The Magic world of Orson Welles*, Oxford University Press, New York, 1978, réed. 1989, 310 p. [Harvard : Lamont et Fine Arts PN 1998.3.W45.N37.1989] (Cet ouvrage se concentre surtout sur le cinéma de Welles et est une bonne étude critique).

John O'CONNOR, Lorraine BROWN, ed., *Free, adult, uncensored : the living history of the Federal theatre Project*, New Republic Books, New York, 1978, 228 p. {Préface de John Houseman} [Harvard : Widener : PN2266.F66] (un ouvrage surtout réalisé à partir de photographies et de documents de l'époque).

Sur la culture durant les années 1930, sur l' « abstract expressionism » et la naissance d'une culture américaine.

Alan BRINKLEY, *Culture and politics in the Great Depression*, Markham Press Fund, Waco, Texas, 1999, 46 p. [Harvard : Widener : Harvard Depository : E806.B746.1999] (Une courte étude d'un bon historien de la période).

Eric DE CHASSEY, *La peinture efficace, Une histoire de l' « abstract expressionism » aux Etats-Unis, 1910-1960*, Gallimard, 320 p. [Harvard : Fine Arts].

Annie COHEN-SOLAL, *Un jour, ils auront des peintres, L'avènement des peintres américains* (Paris 1867, New York 1948), Gallimard, 2000, 462 p. {trad. : *Painting American, The Rise of American artists*, Knopf, New York, 2001} (Une histoire détaillée de la naissance de la peinture américaine et de sa victoire sur l'art européen à partir de la Seconde guerre mondiale).

Michael DENNING, *The Cultural front, The laboring of American culture in the twentieth century*, Verso, New York, 1997, 556 p. [Harvard : Widener/Lamont : E169.D425 1996] (Cet ouvrage se concentre sur le « front culturel » des années 1930 dans ses rapports avec le mouvement social ; il analyse essentiellement les phénomènes artistiques au niveau de la « base » et met l'accent sur la culture populaire de cette époque. En toile de fond, il décrit bien la WPA et le New Deal bien qu'il s'intéresse surtout à leurs effets sur le terrain).

Erika L. DOSS, *Benton, Pollock and the politics of modernism : from regionalism to abstract expressionism*, University of Chicago Press, Chicago, 1991, 445 p. [Harvard : Fine Arts FA4266.363.426] (L'auteur analyse bien la rupture que constitue l' « abstract expressionism » par rapport à l'art de la WPA notamment).

John ELDERFIELD, *Modern painting and sculpture, 1880 to the present at the Museum of Modern Art*, MOMA, New York, 2004, 536 p. (Un catalogue qui reprend une partie des collections du MOMA ; l'introduction, pp. 6-59, retrace bien l'histoire du musée).

Serge GUILBAUT, *Comment New York vola l'idée d'art moderne : Expressionnisme abstrait, liberté et guerre froide*, éd. Jacqueline Chambon, Nîmes, 1988 ; 2ème éd., 1992, 343 p. (Un livre célèbre sur New York remplaçant Paris comme capitale mondiale de l'art moderne ; mais l'auteur adopte une théorie du « complot » qui a été critiquée depuis par les historiens de l'art).

Steven NAIFEH, *Gregory W. Smith, Jackson Pollock : an American saga*, Clarkson Potter Inc., 1989, 934 p. [Harvard : Fine Arts FA4280.706.66] (Une biographie de Pollock qui met bien en lumière la rupture entre la WPA et l'après-guerre).

Sur la diffusion de la culture américaine durant la seconde guerre mondiale.

Emily S. ROSENBERG, *Spreading the American dream : American economic and cultural expansion, 1890-1945*, Hill and Wang, New York, 1982, 258 p. [Harvard : Widener/Lamont : E744.R82 1982] (Une histoire particulièrement utile de la propagande américaine, y compris dans ses dimensions culturelles, en particulier durant la première et la deuxième guerre mondiale).

Robert SUMMERS, ed., *America's weapons of psychological warfare*, Wilson, New York, 1951, 206 p. [Harvard : Widener : Harvard Depository KDA 44 vol.23, n°4] (Présente les documents officiels américains, discours et « position papers » durant la campagne « of truth »).

Allan WINKLER, *The Politics of Propagande : the office of war information, 1942-1945*, Yale University Press, New Have, Connecticut, 1978, 230 p. [Harvard : Widener/Lamont : D810.P7 U8] (L'ouvrage se concentre sur le rôle de Washington pour exporter la culture et l'American way of life durant la seconde guerre mondiale).

La politique culturelle américaine et la guerre froide (Truman et Eiseinhower ; sur le plan Marshall et sa dimension culturelle ; sur le maccarthysme dans la culture).

David CAUTE, *The Dancer defects : the struggle for cultural supremacy during the Cold War*, Oxford University Press, 2003, 788 p. [Harvard : Widener E169.12.C36 2003x] (En se concentrant sur la danse, et notamment sur les danseurs et chorégraphes soviétiques exilés pendant le Stalinisme et la guerre froide, le livre est une analyse de la diplomatie culturelle américaine par temps de communisme).

Larry CEPLAIR, Steven ENGLUND, *The inquisition in Hollywood : politics in the film community, 1930-1960*, University of Illinois Press, Urbana, Illinois, 2003, 544 p. [Yale : CCL : PN1993.5.U6 C4] (Un ouvrage qui traite de manière très complète la question du Maccarthysme à Hollywood en partant en amont et en continuant jusqu'aux années 1960).

Peter COLEMAN, *The Liberal conspiracy : the Congress for cultural freedom and the struggle for the mind of postwar Europe*, Free Press, New York, 1989, 333p. [Harvard : Widener/Lamont/CES : D839.C84283 C65 1989] (Le récit du Congrès pour la liberté de la culture dans une version plutôt favorable).

David ELLWOOD, *Rebuilding Europe : Western Europe, America and postwar reconstruction*, Longman, London, 1992, 270 p. [Harvard : Widener : D825.E45 1992] (Une histoire du plan

Marshall, ses origines, son évolution, sa fin ; et notamment, quoique de manière marginale, ses dimensions éducatives et culturelles ; à noter que l'ouvrage bénéficie de nombreuses archives inédites).

Pierre GREMION, *Intelligence de l'anticommunisme, Le Congrès pour la liberté de la culture à Paris, 1950-1975*, Fayard, Paris, 1995, 645 p. (L'histoire du Congrès pour la liberté de la culture, à partir d'un travail original dans les archives et à partir d'interviews. Un livre de référence sur le sujet).

Allen HANSEN, *USIA : Public diplomacy in the computer age*, Praeger, New York, 1984, 250 p. [Harvard : Widener : E840.2.H36 1984] (Un historique de l'USIA, agence culturelle du Department of State, notamment dans les années 1960 et 1970).

Alan HEIL, *Voice of America, a history*, Columbia University Press, New York, 2003, 538 p. [Harvard : Widener : HE8697.45.U6 H44 2003] (Une histoire de la radio américaine depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à la fin du communisme).

John W. HENDERSON, *The United States Information Agency*, Praeger, New York, 1969, 324 p. [Harvard : Widener : US 1640.111] (Une histoire de l'USIA).

Richard HOFSTADTER, *The Paranoid style in American politics : and other essays*, Knopf, New York, 1965, 314 p. [Harvard : Widener/Lamont : E743.H632] (Une analyse du Maccarthysme).

Walter JOHNSON, Francis COLLIGAN, *The Fulbright programs : a history*, Chicago University Press, Chicago, 1965, 380p. [Harvard : Widener : Educ 3650.465.5] (L'ouvrage fait l'histoire spécifique du programme d'échange des bourses Fulbright).

Gary E. KRASKE, *Missionaries of the book : the American library profession and the origins of United States cultural diplomacy*, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1985, 293 p. [Harvard : Widener : Z672.K72 1985] (L'ouvrage montre l'engagement des bibliothécaires en faveur des Etats-Unis et de leur influence dans la propagande culturelle diplomatique).

Michael KRENN, *Fall-out shelters for the human spirit*, University of North Carolina, Chapel Hill, 2005, 300 p. [Harvard : Fine Arts : FA N8835.K74.2005] (Le livre revient principalement sur la diplomatie culturelle sous Eisenhower ; voir notamment le chapitre 2 « Art as a weapon »).

Gary O. LARSON, *The Reluctant patron, The United States Government and the Arts, 1943-1965*, University of Pennsylvania Press, Philadelphie/Pennsylvanie, 1983, 314 p. [Bibliothèque du NEA NX 735. L37 1983 c 4] (Livre essentiel qui couvre, du point de vue de la politique fédérale en direction des arts, les années 1943-1965, de la fin de la WPA au début du NEA : les années « où rien ne s'est passé »).

Taylor LITTLETON, Maltby SYKES, *Advancing American Art : painting, politics and cultural confrontation at mid-century*, University of Alabama Press, Tuscaloosa, Alabama, 1989, 159 p. [Harvard : Fine Arts : FA4254.801.218.2] (L'histoire du programme « Advancing American Art » du Département d'État et du fiasco qu'il a suscité en raison des critiques du Congrès contre l'art moderne).

Ruth MCMURRY, Muna LEE, *The Cultural approach : another way in international relations*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1947, 280 p. [Harvard : Widener : Harvard depository Int 6879.21] (Revient notamment sur les programmes durant la guerre et au tout début de l'après-guerre).

Ted MORGAN, *Reds : McCarthyism in twentieth-century America*, Random House, New York, 685 p. [Harvard : Widener : E743.5.M578 2003].

Frank NINKOVICH, *The Diplomacy of ideas : U.S. foreign policy and cultural relations, 1938-1950*, Cambridge University Press, New York, 1981, 253 p. [Harvard : Widener/Lamont : E806.N56] (Un historique de la diplomatie culturelle durant la seconde guerre mondiale et la guerre froide dans une perspective critique).

- *U.S Information policy and cultural diplomacy*, Foreign Policy Association, 1996, 63 p. [Princeton : Firestone Library : E 744.5.N564 1996].

Thomas C. REEVES, *The Life and times of Joe McCarthy : a biography*, Stein and Day, New York, 1982, 819 p. [Harvard : Widener/Lamont : E748.M143 R37] (Une biographie de référence de Joseph McCarthy, rééditée en 1997 chez Madison Books).

Frances Stonor SAUNDERS, *The Cultural cold war : the CIA and the world of arts and letters*, New Press, 2000, 509 p. ; trad. : *Qui mène la danse ? La CIA et la guerre froide culturelle*, Denoel, 2002 [Harvard : Widener/KSG : E169.12.S285 2000] {Originellement publié sous le titre « Who paid the piper ? », par Granta Books à Londres en 1999} (En revenant sur le rôle de la CIA dans la guerre froide, et notamment sur le Congrès pour la liberté de la culture, l'auteur montre de manière très critique que si la propagande américaine a si bien réussi c'est qu'elle correspondait globalement à ce que l'élite américaine, et pour une part européenne, de plus en plus anti-communiste et « libérale » attendait : l'ouvrage est donc une critique de gauche anti-libérale sur la guerre froide).

James TENT, *Mission on the Rhine : 'reeducation' and denazification in American-occupied Germany*, University of Chicago Press, Chicago, 1982, 369 p. [Harvard : Widener LC93.G4 T46 1982] (Un livre intéressant qui revient sur le rôle d'Herman Wells, président de l'Université d'Indiana qui devient le responsable de l'éducation et de la culture auprès du Général Lucius Clay, le gouverneur militaire de la zone américaine : un bon exemple parallèle du travail d'influence culturelle dans la partie américaine de la RFA).

Charles THOMSON, Walter LAVES, *Cultural relations and U.S. foreign policy*, Indiana University Press, Bloomington, 1963, 227 p. [Harvard : Widener/Lamont : US 1640.120] (Se concentre sur la diplomatie culturelle américaine, avec un très utile historique).

Sur Kennedy, la culture comme « nouvelle frontière ».

Sur J. F. Kennedy – Documents généraux :

Raymond ARON, August HECKSCHER, *Diversity of worlds : France and the United States look at their common problems*, Reynal, New York, 1957, 178 p. [Harvard : Widener : US 1650.7.145] (Compte rendu de la conférence « France-United States : common interests, common ideas ? », qui s'est tenue à New York en mars 1956 à l'invitation de la World Peace Foundation ; il est intéressant de retrouver aux côtés de Raymond Aron, August Heckscher,

l'homme qui lancera la politique culturelle de Kennedy ; voir notamment le chapitre 5, « Capitalism, culture and democracy », pp. 103-128 et les « concluding remarks » pp. 149-169 ; Aron et Heckscher étaient les « rapporteurs » de ce colloque).

Robert DALLEK, *An Unfinished Life, John F. Kennedy, 1917-1963*, Little Brown & Company, Boston/Massachusetts, 2003, 838 p. (Une biographie récente et qui fait autorité).

Richard N. GOODWIN, *Remembering America, A Voice from the Sixties*, Little, Brown and Company, Boston, 1988, 552 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : E841.G63.1988] (Les mémoires du second conseiller culturel de Kennedy, qui fut d'abord chargé des relations avec l'Amérique latine, avant d'être nommé peu avant la mort de Kennedy à l'été 1963 en charge des arts ; mais l'ouvrage ne revient quasiment pas sur la question culturelle).

Richard PARKER, *John Kenneth Galbraith, His life, his politics, his economics*, Farrar, Straus & Giroux, 2005, 820 p. (Une biographie du conseiller économique de Kennedy, devenu son Ambassadeur en Inde et qui revient longuement sur le contexte économique et social des années Kennedy).

Pierre SALINGER, *With Kennedy*, Doubleday, Garden City, New York, 1966, 391 p. [Harvard : Widener US 8135.69] (Une biographie par le journaliste et ancien conseiller presse de Kennedy ; voir notamment le passage sur les arts et Jackie Kennedy pp. 304-317).

Arthur M. SCHLESINGER, Jr, *A Thousand Days, John F. Kennedy in the White House*, Houghton Mifflin, Boston, Massachusetts, 1965, 1087 p. [JFK Library E841.S3] (Le récit des années de la présidence Kennedy par l'un des plus proches conseillers du Président).

- *Robert Kennedy and his times*, Houghton Mifflin, Boston, Massachusetts, 1978, reed. 1996, 1066 p. [Harvard : Widener E840.8.K4.S33.1996] (La biographie de référence sur Bobby Kennedy).

- *A life in the Twentieth century*, Houghton Mifflin, Boston, Massachusetts, tome 1 : « Innocent beginnings, 1917-1950 », 2000, 557 p. {le tome 2 est annoncé mais non encore paru} [Harvard : Widener/Lamont/KSG : E175.5.S38 A3 2000] (Ce premier tome des mémoires d'Arthur Schlesinger revient sur son enfance, son adolescence et longuement sur ses études à Harvard, ainsi que sur son engagement durant la seconde guerre mondiale. Un livre important qui décrit bien le profil de l'élite bostonienne qui a rejoint le président Kennedy, Schlesinger devenant son principal conseiller).

- *Paths of American thought*, dir., Houghton Mifflin, Boston, Massachusetts, 1963, 595 p. [Harvard : Widener/Lamont : US10019.95.25] (Un ouvrage co-dirigé par Arthur Schlesinger et Morton White qui présente un certain nombre de contributions sur l'histoire américaine ; avec notamment des textes intéressants sur la période contemporaine : McGeorge Bundy sur la diplomatie, Daniel Bell sur la culture de masse, Schlesinger lui-même sur les effets à long terme du New Deal ; voir aussi la conclusion de Schlesinger : «The One against the many» pp. 531-540).

Theodore C. SORENSEN, *Kennedy*, Harper & Row, New York, 1965, 783 p. [Harvard : Widener US8135.55] (Une biographie par l'ancien conseiller de Kennedy ; sur la culture, voir notamment le partie «Intellectual and cultural revival», pp. 384-389).

Sur Kennedy et les arts.

Philip COOMBS, *The Fourth dimension of foreign policy : educational and cultural affairs*, Harper & Row, New York, 1964, 158 p. [Harvard : Widener : US 1613.13] (Un ouvrage par l'homme clé de Kennedy au Département d'Etat pour la culture).

Milton C. CUMMINGS, Jr., « To Change a Nation's Capital Policy : the Kennedy Administration and the Arts in the United States, 1961-1963 », in Kevin V. Mulcahy and Margaret Jane Wyszomirski, *America's Commitment to Culture, Government and the Arts*, Westview Press, San Francisco/Californie, 1995, 235 p. {L'ouvrage a été édité une première fois en 1982, chez le même éditeur ; mais nous utilisons l'édition de 1995} [Widener-JFK NX 730. A63 1995 ou, pour la première édition, NX 730. P8 1982]

Arthur J. GOLDBERG, *The Defenses of Freedom : the Public Papers of Arthur J. Goldberg*, Harper & Row, New York/New York, 1966, 342 p. [Harvard-Widener/Law School : Harvard Depository US 8109.433] {Ouvrage édité par Daniel Patrick Moynihan}. (Un ouvrage essentiel sur l'ancien ministre du travail de Kennedy qui a joué un rôle crucial dans le lancement de la « politique culturelle » sous Kennedy. Rappelons que Goldberg [1908-1990] fut d'abord « general counsel » du puissant syndicat AFL-CIO, avant de devenir ministre du travail de Kennedy [1961-1962], puis membre de la Cour Suprême américaine [1962-1965] avant d'être nommé ambassadeur américain aux Nations Unies par Johnson, après que celui-ci lui ait demandé de démissionner de la cour pour occuper ce poste clé [1965-1968]).

Sur Kennedy et Malraux.

Jean LACOUTURE, *André Malraux, Une Vie dans le siècle*, Le Seuil, Paris, 1973, 447 p. {Réédition en 1976, édition Points, revue et corrigée}.

Herman LBOVICS, *Mona Lisa's Escort, André Malraux and the Reinvention of French Culture*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1999, 246 p. (Un essai sur la politique culturelle française à partir du voyage de la Joconde en Amérique sous André Malraux).

André MALRAUX, *La politique, la culture, Discours, articles, entretiens, 1925-1975*, Folio, Gallimard, Paris, 1996, 410 p. {Edition présentée par Janine Mossuz-Lavau}. (Un recueil des principaux discours de Malraux).

André MALRAUX, *Les affaires culturelles au temps d'André Malraux, 1959-1969*, Comité d'histoire du ministère de la culture/La Documentation française, Paris, 1996, 509 p.

Olivier TODD, *André Malraux, Une vie*, Gallimard, Paris, 2001, 695 p. (biographie ; voir en particulier le chapitre 29, « Jacque et La Joconde », pp. 450-464).

Sur Johnson et la « Great Society »

Sur Lyndon Johnson :

Joseph A. CALIFANO, *Inside, A Public and private life*, Public Affairs, New York, 2004, 539 p. (Les mémoires du « chief adviser on domestic affairs » du président Johnson qui a mis en œuvre toute la politique sociale de la « Great Society », devenu par la suite, ministre des affaires sociales, de la santé et de l'éducation de Jimmy Carter).

Robert A. CARO, *The Years of Lyndon Johnson* ; tome 1 : *The Path to Power* Alfred Knopf, New York, 1990, 882 p. ; tome 2 : *Means of Ascent*, Alfred Knopf, New York, 1991, 522 p. ; tome 3 : *Master of the Senate*, Alfred Knopf, 2002, 1167 p. [Harvard Library, Widener - différentes côtes, nombreuses rééditions] (La nouvelle biographie de référence sur Johnson ; le tome 4 de cette tétralogie gigantesque, consacré aux années de la Vice-Présidence et de la Présidence Johnson paraîtra dans une dizaine d'années).

Robert DALLEK, *Lyndon Johnson and his times* ; tome 1 : *Lone Star Rising, 1908-1960*, Oxford University Press, New York/New York, 1991, 721 p ; tome 2 : *Flawed Giant, 1961-1973*, Oxford University Press, New York/New York, 1998, 754 p. [Boston Public Library, t. 1 : E 847.D 25 1991 ; t. 2 : E 847.D 26 1998]. (Une biographie de référence).

Laura KALMAN, *Abe Fortas, A biography*, Yale University Press, New Haven, 1990, 499 p. [Harvard : Widener : KF8745.F65.K35 1990] (Biographie du principal conseiller de Johnson qui fut aussi son conseiller officieux pour les idées et la culture).

Sur Roger Stevens.

Collectif, *Roger L. Stevens Presents*, Library of Congress, Washington, 2002, 135 p. [Harvard : Widener : PN2287.S6785 R64.2002] (Un livre collectif qui revient sur la vie et les accomplissements de Roger Stevens ; l'ouvrage contient en annexe la liste de toutes les pièces produites à Broadway).

Sur l'histoire du National Endowment of the Arts :

American Association of Museums, *America's Museums : The Belmont Report, A Report to the Federal Council on the Arts and the Humanities*, Washington, DC, Octobre 1968, 81 p. [Harvard – Fine Arts : AM11.567 ; un autre exemplaire existe au Harvard Depository/Fine Arts sous la même côte] {Des extraits de ce rapport figurent en Annexe 3.40} (Rapport réalisé à la demande du Federal Council for the Arts and the Humanities à l'American Association of Museums, que présidait Kyram McGrath : un texte décisif qui a suivi la création du NEA).

Livingston C. BIDDLE, *Our Government and the Arts : a Perspective from the inside*, American Council for the arts, New York, 1988, 539 p. [HARVARD-WID-LC NX735.B54.1988 & NYPL 353.0085-B] (L'ancien directeur du NEA de 1977 à 1981 fait le récit de l'histoire du NEA de 1962 à 1981 ; sa description du passage de la loi en 1964 est intéressant car, à cette époque, il était Special assistant du Sénateur Pell qui fut l'un des artisans de cette législation ; il fut ensuite le directeur-adjoint du NEA sous Roger Stevens ; un bon témoignage de l'intérieur).

Paul DIMAGGIO, Michael USEEM, « Cultural Property and Public Policy : Emerging tensions in Government Support for the arts », *Social Research* n°45, 1978, pp. 356-389 (Dans ce texte, les auteurs montrent que la tension high/low culture est restée très présente, quoique implicite, au sein du NEA et de ces programmes).

Charles Christopher MARK, *Reluctant Bureaucrats, The Struggle to establish the National Endowment for the arts*, Kendall, Dubuque, Iowa, 1991 [Harvard : Fine Arts : FA59.53.500] (Histoire du début du NEA entre 1964 et 1969 par l'un des acteurs ; l'auteur étant conseiller de Roger Stevens, le premier président du NEA).

Kevin V. MULCAHY and Margaret Jane WYSZOMIRSKI, *America's Commitment to Culture, Government and the Arts*, Westview Press, San Francisco/Californie, 1995, 235 p.

{L'ouvrage a été édité une première fois en 1982, chez le même éditeur, mais avec un titre différent : « Public Policy and the arts », et avec des variantes, l'ouvrage étant alors co-édité par Kevin V. Mulcahy et Richard Swaim ; nous utilisons l'édition de 1995} [Widener-JFK NX 730. A63 1995 ou, pour la première édition, NX 730. P8 1982] (Parmi les textes intéressants pour notre étude voir : Lawrence Mankin, « Federal Arts Patronage in the New Deal », pp. 77-94 ; Richard Swaim, « The National Endowment for the Arts : 1965-1980 », pp. 188-194 ; David B. Pankratz, Carla Hanzal, « Leadership and the NEA : The Roles of the Chairperson and the National Council on the Arts », pp. 144-168 ; Kevin V. Mulcahy, « The NEA and the Reauthorization Process ; Congress and Arts Policy Issues », pp. 169-188).

Michael Whitney STRAIGHT, *Twigs for an eagle's nest : Government and the arts, 1965-1978*, Devon Press, New York/New York, 1979, 181 p. [Harvard-WID-LC NX22.N33.S84] (Un récit journalistique de l'histoire du NEA par le deputy-chairman du NEA sous Nancy Hanks).

Fannie TAYLOR, Anthony L. BARRESI, *The Arts at a New Frontier, The National Endowment for the Arts*, Plenum Press, New York/New York, 1984, 271 p. [Harvard-Widener : NX22 T39 1984 & NYPL 353.0085-T]. (Ce livre fait l'histoire des dix premières années du NEA ; Fannie Taylor fut responsable de la musique au NEA dans les années 1970 ; l'ouvrage est très favorable au NEA et se fonde sur des documents internes intéressants ou rares).

Kem Knapp SAWYER, *The National Foundation on the Arts and the Humanities*, Chelsea House Publishers, 1989, 109 p. [NEA-B-NX22.S29 1989] (Un petit livre grand public dans la série « Know Your Government », avec une intéressante préface d'Arthur Schlesinger, Jr., « Government : Crises of Confidence », pp. 7-13).

Margaret Jane WYSZOMIRSKI, *Congress and the arts, A precarious alliance ?*, American Council for the Arts Books, New York/New York, 1988, 97 p. [Harvard-Widener-LC NX735.C66.X.1988].

COLLECTIF, *The Arts : Years of Development, Time of Decision*, LBJ School of Public Affairs, Austin/Texas, 1976 [Johnson Library] (Actes du colloque organisé à Austin, Texas, pour le dixième anniversaire du NEA, les 29 et 30 septembre 1975).

COLLECTIF, *Compilation of Federal Agencies' Responses to President Nixon's May 26, 1971, memorandum concerning the federal government and the arts*, Document ronéotypé, 200 p. [NEA-D/Nixon/26 mai 1971] (Il s'agit d'un rapport dactylographié qui effectue la synthèse des réponses des ministères et agences fédérales américaines à la demande du Président Nixon visant à les mobiliser en faveur des arts).

Sur l'histoire du National Endowment for the Humanities (NEH).

Ronald BERMAN, *Culture and politics*, University press of America, Lanham, Maryland, 1984, 172 p. [Harvard : Widener/KSG : AS35.B47 1984] (Ronald Berman a été directeur du NEH de 1972 à 1976).

Sheldon HACKNEY, *The Politics of Presidential appointment : a memoir of the culture war*, NewSouth Books, Montgomery, 2002, 247 p. [Harvard : Widener/KSG : JK736.H33 2002] (Le témoignage du directeur du NEH sous Clinton).

- *One America Indivisible, A national conversation on American pluralism and identity*, National Endowment for the Humanities, Washington, DC, 1997, 236 p. [Harvard : Lamont NF 3.2 :AM 3/7](un ouvrage de l'ancien directeur du NEH sur son projet relatif au pluralisme de la société américaine lorsqu'il était directeur du NEH).

Stephen MILLER, *Excellence and equity, The National Endowment for the Humanities*, University Press of Kentucky, 1984, 180 p. (Un ouvrage qui se termine par des propositions pour corriger les dérives de l'agence ; voir en particulier sur l'histoire du NEH, pp. 7-27).

Coll., *Rediscovering America, 35 year of the National Endowment for the Humanities*, NEH/Washington, 2001, 91 p. [Harvard : Lamont : Government Document : NF 3.2 : R24] (Une brochure qui présente bien l'histoire de l'agence avec ses différentes étapes).

Sur Johnson et l'hostilité des intellectuels au moment de la guerre au Vietnam (affaire de la conférence culturelle à la Maison Blanche).

Eric GOLDMAN, *The Tragedy of Lyndon Johnson*, Alfred A. Knopf, New York/New York, 1969, 652 p. [Harvard : Lamont E847.G6.1970] (Une biographie très personnelle de Johnson par un de ses amis et conseiller ; Cet ouvrage contient notamment un chapitre qui reprend, pp. 418-475, en une version plus détaillée, l'article de Goldman, « The White House and the Intellectuals », *Harper's*, janvier 1969, cité plus bas dans la bibliographie).

Ian HAMILTON, *Robert Lowell : A Biography*, Random House, New York, New York, 1982, 527 p. [Harvard : Lamont PS3523.O89.Z68.1982] (La biographie revient sur le rôle de Robert Lowell dans l'opposition à Johnson durant la guerre du Vietnam).

Robert LOWELL, *Collected Poems*, Farrar, Straus & Giroux, New York/New York, 2003, 1.186 p. [Harvard : Widener PS3523.O89 A17 2003] (En complément des poèmes, voir l'importante préface à l'ouvrage de Frank Bidart et David Gewanter).

Sur Richard Nixon ou la consolidation de la politique culturelle.

Sur Richard Nixon.

Jonathan AITKEN, *Nixon, A life*, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1993, 633 p. [Harvard : Law School : E856.A68x,1993] (une biographie par un ami de Nixon).

Mark FEENEY, *Nixon at the movies, A book about belief*, University of Chicago Press, 2004, 422 p. (Un livre original et anecdotique qui s'intéresse aux 500 films que Nixon a vus à la Maison Blanche durant ses 67 mois de présidence).

Leonard GARMENT, *Crazy Rhythm, From Brooklyn and jazz to Nixon's White House, Watergate and beyond*, Da Capo Press, 2001, 434 p. (Les mémoires du conseiller spécial de Nixon – et son avocat dans l'affaire du Watergate – qui a aussi suivi particulièrement la culture).

Henry KISSINGER, *White House Years, I*, Little, Brown & Cie, Boston, 1979, 1521 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : E840.8.K58 A38]. (Entièrement centré sur la politique étrangère américaine, et notamment la guerre du Vietnam, le livre décrit le premier mandat –

1969-1973 – de Nixon. Le rôle de Nelson Rockefeller et de Leo Garment à la Maison Blanche apparaissent bien).

- *Years of Upheaval, II*, Little, Brown & Cie, Boston, 1982, 1283 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : E840.8.K58.A38 1982] (Le second tome des mémoires de Henry Kissinger à la Maison Blanche. Il se concentre sur le second mandat incomplet de Nixon et, sans surprise, largement sur le Watergate, pp. 72-127 puis sous Ford. Quelques remarques intéressantes sur Leo Garment).

Richard NIXON, *The Arts : A Creative Partnership, Text of the President's remarks to the Associated Councils of the Arts*, Mayflower Hotel, White House Publication, Washington/DC, 1971 [Brochure ronéotypée, voir NEA-D] {Ce document est republié en Annexe 4.8} (Cette brochure reprend le discours important de Nixon sur la politique culturelle, « Remarks at the Annual Conference of the Associated Councils of the Arts », 26 mai 1971 ; cette conférence a eu lieu à l'hôtel Mayflower à Washington).

Raymond K. PRICE, *With Nixon*, The Viking Press, New York, 1977, 398 p. [Harvard : Widener : E856.P74] (Les souvenirs d'un des conseillers de Nixon, notamment en charge de ses discours).

William SAFIRE, *Before the fall, An inside view of the pre-Watergate White House*, Doubleday, New York, 1975, 704p. [Harvard : KSG/Lamont : E855.S23] (Une vocation de la Maison Blanche sous Nixon par l'un de ses collaborateurs et son principal « speech-writer ». Safire est aujourd'hui éditorialiste au New York Times).

Sur Nancy Hanks et le NEA sous Nixon.

Michael Whitney STRAIGHT, *Nancy Hanks, An Intimate Portrait, The Creation of a National Endowment to the Arts*, Duke University Press, Durham, Caroline du Nord, 1988, 429 p. [Harvard : Widener NX768.H36.S7.1988] (Une biographie attachante de la deuxième présidente du NEA, qui fut aussi très impliquée au sein du Rockefeller Brothers Fund, par son plus proche collaborateur).

- *After long silence*, W.W. Norton, New York, 1983, 351p. [Harvard : CT275.S8779.A32.1983]. (Les mémoires de Michael Straight, directeur adjoint du NEA sous Nancy Hanks, largement consacrées à sa relation avec le parti communiste et à son recrutement comme espion au profit des communistes soviétiques ; le livre a été assez sévèrement accueilli à sa parution par la presse américaine, comme l'atteste le dossier de presse).

Sur la démocratie culturelle locale

Sur le « New York State Council on the Arts ».

Anthony L. BARRESI, *The History and programs of the New York State Council on the arts*, Doctoral dissertation, University of Michigan, 1973, 324 p. [NEA-D-BAR].

Robert H. CONNERY, Gerald BENJAMIN, *Rockefeller of New York, Executive power in the Statehouse*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1979, 480 p. [Rockefeller Archives Center : 2nd FL.LIB/B.Rockefeller]. (Voir en particulier les pages 362-367 qui sont consacrées à son rôle dans l'établissement du New York State Council on the Arts).

Dick NETZER, *The Subsidized muse, Public support for the Arts in the United States*, Cambridge University Press, New York/New York, 1978 {rééd. Gregg Revivals, Brookfield/Vermont, 1993, 289 p.}. [Harvard-Lamont : NX730.N4.1993] (Signalons que ce livre a été, comme l'ouvrage de Baumol et Bowen, financé par une bourse du « Twentieth Century Fund » que présidait August Heckscher ; au-delà de l'historique du NEA, ce livre propose une analyse détaillée de l'évolution des « State and Cities arts agencies » et en particulier du « New York State Council on the Arts » dont il retrace l'histoire en détail).

Nelson ROCKEFELLER, *Public papers of Nelson A. Rockefeller, 53rd Governor of the State of New York, 1959-1973*, State of New York, Albany, 14 volumes [Collection disponible aux Archives Rockefeller, État de New York sous la côte J87.N717.1959 v. 1 à v. 14]. (Il s'agit des discours publics de Nelson Rockefeller, voir extraits concernant les arts et la culture en annexe 5.8).

Nelson ROCKEFELLER, *Governor Rockefeller's collection from the Albany mansion*, New School Art Center, New York, 1967, 41 p. [New York University : N5220.R6] (Il s'agit du catalogue faisant l'inventaire de ses collections d'art).

Sur les « State Arts Agencies ».

June Batten AREY, *State Arts Agencies in Transition, Purpose, Program and Personnel*, Spring Hill, Wayzata/Minnesota, 1975, 267 p. [NEA-NX22.A7.c3] (Un ouvrage réalisé après la conférence des State Arts Agencies dans le Minnesota en 1975).

Edward ARIAN, *The Unfulfilled promise, Public subsidy of the arts in America*, Temple University Press, Philadelphia/Pennsylvanie, 1987, 146 p. [Harvard WID-LC NX735.A75 1989] (Un ouvrage rédigé par l'un des responsables d'un des « State Arts Council » - qui fut Chairman du Pennsylvania Council on the arts – et qui approfondit notamment le rôle de ces agences étatiques américaines et leurs relations avec le NEA).

Rebecca LAWRENCE, *Drawing your own conclusions, Government and the arts : New Hampshire's Story*, New Hampshire State Council on the Arts, Concord, New Hampshire, 1996, 53 p. (brochure éditée par l'agence ; Mme Lawrence est l'actuelle directrice du New Hampshire State Council on the Arts ; cette histoire de l'agence montre bien les particularités régionales et les difficultés à construire une politique sur la durée).

Paul DI MAGGIO, « Decentralization of Arts funding from the Federal government to the States », in Stephen BENEDICT, dir., *Public money and the muse, Essays on Government funding for the arts*, W.W.Norton and Company, New York/New York, 1991, 288 p. [Harvard : Widener/KSG : NX735.P83.1991].

David B. PANKRATZ, *Multiculturalism and public arts policy*, Bergin and Garvey, Wesport, Connecticut, 1993 [NYPL 700.89-P] (Livre théorique intéressant sur la discussion entre politique de la culture, politique des droits et multiculturalisme ; ses analyses sont fondées essentiellement sur l'histoire des State Arts Agencies ; riche bibliographie).

J. Mark SCHUSTER, *Mapping State cultural policy : the State of Washington*, Cultural Policy Center, Irving B. Harris Graduate School of Public Policy Studies, University of Chicago, 2003, 232 p. [F895.M375.2003 ; il s'agit d'un document ronéotypé, peu disponible ; source :

University of Chicago ; merci à Carroll Joynes de l'University of Chicago et à Mark Schuster du MIT de nous l'avoir communiqué, avant même sa publication]. (Une étude essentielle, et réalisée en profondeur, sur la politique culturelle d'un État, ici l'État de Washington à l'extrême Nord-Ouest des États-Unis. L'auteur et son équipe de sociologues passent en revue toutes les agences – au moins 60 – qui interviennent dans le domaine de la culture dans cet Etat).

Mel SCOTT, *The States and the arts, the California arts commission and the emerging federal-state partnership*, Institute of governmental studies, University of California, Berkeley/Californie, 1971, 129 p. [Harvard-Widener US.8106.58.90] (une étude intéressante qui retrace l'histoire de cette agence d'État, montre l'influence décisive qu'a constitué le New York State Arts Council pour sa propre création et son fonctionnement initial).

Arthur SVENSON, « State and Local Art Agencies », in Kevin V. MULCAHY and Margaret Jane WYZOMIRSKI, *America's Commitment to Culture, Government and the Arts*, Westview Press, San Francisco/Californie, 1995, 235 p. [Widener-JFK NX 730. A63 1995 ou, pour la première édition, NX 730. P8 1982].

Collectif, *Arts and the States, Current Legislation*, National Conference of State Legislatures, Denver/Colorado, 1988, 64 p. [NEA-NX.740.N28.1988.c2] (Une brochure, financée par le NEA, qui détaille quelques législations votées par les États fédérés sur la culture ; Limitée aux années 1987 et 1988, elle montre que chaque État a une législation spécifique, par exemple pour les incitations et les exemptions fiscales, la conservation des monuments historiques, les impôts sur le revenu dans leur rapport à la culture, la législation sur les œuvres d'art dans leur rapport à la pornographie, et tout ce qui entoure la législation des State Arts Agencies).

Sur les « Local Arts Agencies »

May Berryman AGARD, June SPENCER, *50 cities Local Government and the Arts*, The Fulton County Arts Commission, Atlanta/Georgie, 1987, 159 p. [NEA-NX.745.A32] (Une étude qui met en lumière l'action de 50 « Local Arts agencies », parmi lesquelles des grandes villes comme Baltimore ou Austin, ou des villes moyennes).

Luisa KREISBERG, *Local government and the arts*, American Council for the arts, New York/New York, 1979, 271 p. [Harvard-Kennedy School NX730.K73]

Vera ZOLBERG, dir., *Outsider art : contesting boundaries in contemporary culture*, Cambridge University Press, New York, 1997 [Harvard – Widener : NX 456.O92 1997] (Livre intéressant qui étudie la transformation de la culture et les passages entre high culture et low culture)

Sur le Department of Cultural Affairs de la ville de New York.

Ryna Appleton SEGAL, *The New York City Department of Cultural Affairs, 1962 to 1973 : a record of government's involvement in the arts*, Department of Cultural Affairs, 1976, 80 p. [Department of Cultural Affairs, document ronéotypé]. (Un historique de l'agence culturelle de la ville sur la période 1962-1973 qui retrace bien le passage d'une agence dépendante connue sous le nom de l' «Office of Cultural Affairs» au sein des « Parks and Recreation » et qui devient le Department of Cultural Affairs en 1968 ; elle deviendra finalement autonome en 1976, mais le texte ne retrace pas cette évolution).

Sur la culture sous Jimmy Carter

Sur Jimmy Carter.

Douglas BRINKLEY, *The Unfinished presidency, Jimmy Carter's journey beyond the White house*, Viking, New York, 1998, 586 p. [Harvard : Widener & KSG : WID-LC E873.B75 1998X] (Une biographie bien documentée qui suit Carter bien au-delà de ces années de Président, notamment dans ses activités philanthropiques, en faveur de la paix et comme Baptiste).

Joseph A. CALIFANO Jr., *Governing America : An Insider's report from the White House and the Cabinet*, Simon and Schuster, New York, 1981, 474 p. [Harvard : Widener/KSG/Lamont : HN59.C26]

- *Inside, A Public and Private life, Public Affairs, New York*, 2004, 439 p. [Harvard : Widener/KSG : E840.8.C35 A3 2004] (Les mémoires de l'ancien conseiller de Johnson et du ministre de la Santé, de l'Education et de l'Etat Providence de Carter, démissionné).

Jimmy CARTER, *Carter on the arts*, Associated Council of the Arts, New York/NY, 1977, 75 p. [NEA-NX65.C278.c2] (Petit ouvrage qui comprend la plupart des citations et des extraits d'interviews de Carter sur la culture et les arts, ainsi que toutes les résolutions du parti démocrate sur la culture ; l'ouvrage est publié au moment où Carter prend ses fonctions de président pour tenter de montrer son engagement dans cette sphère ; L'épouse du Vice-Président de Carter, Joan Mondale, a été à l'origine de ce projet et elle signe la préface de l'ouvrage).

Jimmy CARTER, *Keeping Faith, Memoirs of a President*, Bantam Books, New York/NY, 1982, 622 p. [Harvard : Widener, Lamont, KSG : WID-LC E873.A34X]. (Voir notamment le très court passage où il évoque les efforts qu'il a déployés pour la nomination d'un nouveau Chairman au NEA, p. 61).

Gary M. FINK, Hugh Davis GRAHAM (dir.), *The Carter Presidency, Policy Choices in the Post-New Deal Era*, University Press of Kansas, Kansas, 1998, 310 p. [Harvard : KSG E 872.C38.1998] (Voir en particulier : William E. Leuchtenburg, « Jimmy Carter and the Post-New Deal Presidency », pp. 7-28, Thomas J. Sugrue, « Carter's Urban Policy Crisis », pp. 137-157 et Hugh Davis Graham, « Civil Rights Policy in the Carter Presidency », pp. 202-223).

Betty GLAD, *Jimmy Carter, In search of the great White house*, Norton, New York, 1980, 544 p. [Harvard – Wid-LC E873.G56 1980] (Biographie de référence sur Carter).

Robert SHOGAN, *Promises to keep, Carter's first hundred days*, Thomas Crowell Company, New York, 1977, 300p. [Harvard : KSG – E872.S53 1977] (une bonne synthèse sur la campagne de Carter, son élection, et ses premiers mois de présidence).

Laurence H. SHOUP, *The Carter Presidency and Beyond, Power and Politics in the 1980's*, Ramparts Press, Palo Alto/Californie, 1980, 319p. [Harvard : KSG E 872.S55] (Voir notamment le chapitre 5 : « Serving the Powers that Be : Carters's Domestic Policy »)

Sur les « culture wars » entre Ronald Reagan et George Bush

Sur Reagan et la « Nouvelle droite ».

Earle BLACK, Merle BLACK, *The Rise of Southern Republicans*, Harvard University Press, 2002, 442 p. [Harvard : Widener/KSG JK2356.B55 2002] (Ce livre retrace la transformation du Sud, hier une région Démocrate, en un bastion Républicain).

Sidney BLUMENTHAL, *The Rise of the counter-Establishment : from conservative ideology to political power*, Times Books, New York, 1986, 369 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : JA84.US B54 1986] (Une bonne enquête journalistique qui annonce avec beaucoup de pressentiment la constitution de la droite ultra-conservatrice comme machine politique de terrain et les « culture wars ». Par un futur conseiller de Bill Clinton).

David BROCK, *Blinded by the Right : the conscience of an ex-conservative*, Crown, New York, 2002, 336 p. [Harvard : Widener/KSG/Lamont : E886.2.B754.2002] (une analyse des techniques utilisées par la droite ultra-conservatrice durant les années 1980 et 1990 par un auteur qui les a pratiquées, avant de se repentir).

W. Elliot BROWNLEE, Hugh Davis GRAHAM, dir., *The Reagan Presidency, Pragmatic conservatism and its legacies*, University of Kansas Press, Lawrence, Kansas, 2003, 393 p. [Harvard : Widener/KSG : E876.R4117 2003] (Le bilan de Reagan évalué par une équipe de chercheurs interdisciplinaires).

Lou CANNON, *Governor Reagan, His Rise to Power*, Public Affairs, New York, 2003, 579 p. [Harvard : Widener/KSG : F866.4.R43.C36.2003] (Un historique du parcours initial de Reagan, jusqu'à la fin des années 1970 ; une bonne analyse de son bilan comme Gouverneur).

Thomas FRANK, *What's the matter with Kansas ? How conservatives won the heart of America*, Metropolitan, 2004, 306 p. (Partant d'une analyse sur le vote conservateur dans les classes moyennes et populaires, le livre tente d'en comprendre les ressorts et les paradoxes. A partir d'une analyse de la situation au Kansas, son analyse se concentre moins sur les aspects sociaux et économiques qui, selon lui, importent peu, mais sur l'anti-intellectualisme viscéral de l'Amérique et sur les thématiques culturelles – avortement, gay marriage, gangsta rap, pornography – qui expliquent très largement ce phénomène).

Barry GOLDWATER, *The Conscience of a conservative*, Regnery Gateway, Lanham, Maryland, 1990, 117 p. {L'édition originale date de 1960 chez Hillman Books} [Harvard : JK271.G668 1990] (Avec une introduction de Patrick Buchanan ; Goldwater développe longuement ses idées en matière d'éducation, dont il explique que l'engagement du gouvernement fédéral dans ce domaine est « anti-constitutionnel » - voir « Some notes on education », pp.76-85).

Charles L. HEATHERLY, ed., *Mandate for leadership : policy management in a conservative administration*, Heritage Foundation, Washington, DC, 1981, 1093 p. [Harvard : Widener : JK421.M344X et KSG : JK421.M38] (l'« Heritage foundation », think tank conservateur, a rendu public ce document qui eut beaucoup de résonance début 1981. Il contient un chapitre consacré aux arts qui a été rédigé par Michael S. Joyce, et qui est intitulé « The National Endowments for the Humanities and the Arts ». Ce chapitre, très hostile au NEA et au NEH s'en prend notamment au programme « Expansion arts » du NEA. Le critique de musique Samuel Lipman, fondateur de *New Criterion*), fut l'inspirateur de ces pages. Signalons aussi que ce livre deviendra une série : il sera édité à nouveau en 1984 et 1989 afin de « continuing

the conservative revolution » - disponibles également à Harvard sous la même cote ; des extraits du livre de 1981 sont repris en Annexe 7.35].

George NASH, *The Conservative intellectual movement in America since 1945*, Basic Books, New York, 1976, 463 p. [Harvard : Widener/Lamont : E743.N37] (l'ouvrage se concentre surtout sur les revues et les intellectuels ainsi que sur la bataille pour les idées).

Burton Yale PINES, *Back to basics : the traditionalist movement that is sweeping grass-roots America*, Morrow, New York, 1982, 348 p. [Harvard : Widener/Lamont : HN59.2.P53 1982]. (Un ouvrage du point de vue de la droite conservatrice – il fut l'un des auteurs du Mandate for leadership de l'Heritage Foundation – qui défend un retour militant sur le terrain).

John K. WHITE, *The New politics of old values*, University Press of New England, Hanover, 1988, 188 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : E877.2.W48 1988]. (En se concentrant sur Reagan, l'ouvrage analyse les nouveaux thèmes de la nouvelle droite américaine).

Clyde WILCOX, *God's Warriors, the Christian right in Twentieth century American*, John Hopkins University Press, Baltimore, 1992, 249 p. [Harvard : Widener BT82.2.W54 1992] (Une étude historique sur le protestantisme conservateur en Amérique en particulier concentré sur le fondamentalisme).

Garry Wills, *Reagan's America : innocents at home*, Doubleday, Garden City/New York, 1987, 472 p. [Harvard – Widener/Lamont/KSG : WID-LC E877.W55 1987] (Un livre intéressant sur Reagan réédité un an plus tard sous le seul titre : *Reagan's America* ; même cote Widener et Lamont 1988).

Sur les « culture wars ».

Peter APPLEBOME, *Dixie Rising : How the South is shaping American values, politics and culture*, Times Books, New York, 1996, 385 p. [Harvard : Widener/KSG : F216.2.A67 1996] (L'ancien responsable du bureau du *New York Times* à Atlanta montre comment le Sud, hier cantonné à des enjeux régionaux, a réussi à conduire le débat politique, culturel et identitaire de l'Amérique ; le livre est organisé par État).

Julie AULT, Philip YENAWINE, Marianne WEEMS, Brian WALLIS, dir., *Art matters : how the culture wars changed America*, New York University Press, New York, 1999, 316 p. [Yale University Library : N73 S6 A752X 1999]

Richard BOLTON, dir., *Culture wars, Documents from the recent controversies in the arts*, New Press, New York/New York, 1992, 365 p. [Harvard-Fine Arts-FA923.53.26 & Harvard-Widener-LC NX735.C88.1992] (Contient les textes clés des controverses entre 1989 et 1991 autour des œuvres des artistes Andres Serrano et Robert Mapplethorpe ; très bonne chronologie – livre cependant partisan, Richard Bolton étant lui-même le responsable d'une exposition sur la censure qui a été menacée d'interdiction en août 1990).

Michael BRENSON, *Visionaries and outcasts : the NEA, Congress and the place of the visual artist in America*, New Press, New York, New York, 2001, 157 p. [Harvard : Widener/KSG : N8837.B74.2001] (A partir d'une étude interne que lui a commandé le NEA sur le « Visual arts program », l'ancien critique d'art du *New York Times* Michael Brenson approfondie la

relation du NEA avec les artistes plastiques contemporains et la place de l'art aux États-Unis depuis la guerre).

Robert BRUSTEIN, *The Siege of the arts : collected writings, 1994-2001*, I. R. Dee, Chicago, 2001, 267 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN2232.B74 2001] (Une réédition des principaux articles du grand critique de théâtre de *New Republic*, durant les « culture wars » ; Brustein s'y interroge « pourquoi les arts sont dans une telle difficulté dans ce pays ? »).

Edward DEGRAZIA, *Girls lean back everywhere : the law of obscenity and the assault on genius*, Random House, New York, 1992, 814 p. [Harvard : Widener : KF4775.D44 1992]. (un livre qui revient sur l'histoire de la censure dans l'histoire de la littérature et de la culture américaine ; long développement sur les « culture wars » et le NEA).

John FROHNMAYER, *Leaving town alive : confessions of an Arts Warrior*, Houghton Mifflin, Boston/Massachusetts, 1993, 360 p. [HARVARD WID-LC NX768.F76.A3.1993] (le témoignage clé du Président du NEA sous Georges Bush au cœur des « culture wars », entre sa nomination en 1989 et sa démission deux ans et demi plus tard).

James Davison HUNTER, *Culture wars : the struggle to define America*, Basic Books, New York, 1991, 416 p. [Harvard : Widener/KSG/Lamont : E169.12.H77 1991] (L'ouvrage revient sur les « culture wars » en insistant sur la portée politique de l'évènement).

Hilton KRAMER, Roger KIMBALL, dir., *Against the grain : the New criterion on art and intellect at the end of the twentieth century*, I.R. Dee, Chicago, 1995, 463 p. [Harvard : Widener/Lamont : NX180.S6 A32 1995] (Un livre collectif à partir des articles de la revue *New Criterion* dirigée par Hilton Kramer).

- *The Survival of culture : permanent values in a virtual age*, I.R. Dee, Chicago, 2002, 258 p. [Harvard : Widener/KSG : CB245.S97 2002] (Comme le précédent, un livre collectif à partir des articles de la revue *New Criterion* dirigée par Hilton Kramer).

- *The Future of European past*, I.R. Dee, Chicago, 1997, 233 p. [Harvard : Widener/CES : D1055.F88 1997] (Comme les précédents, un livre collectif à partir des articles de la revue *New Criterion* dirigée par Hilton Kramer).

Tim LAHAYE et Jerry B. JENKINS, *Armageddon : the cosmic battle of the ages*, Tyndale House Publishers, Wheaton, Illinois, 2003, 395 p. [Harvard : Theologie : PS3562.A315 A76 2003] (Le livre fait l'analyse du succès de la série culturelle ultra-conservatrice « Left Behind », dont le dernier roman s'intitule justement « Armageddon » et explore l'univers de la culture conservatrice et de ses réseaux).

Michael MEDVED, *Hollywood vs America : popular culture and the war on traditional values*, Harper-Collins Publishers, New York, 1992, 386 p. [Harvard : Widener PN 1994.M379 1992] (Dans une perspective conservatrice, ce livre qui détaille les « assauts » menés par Hollywood contre la religion, la famille et en faveur de la violence et du sexe, a eu un écho important à sa parution).

Richard MEYER, *Outlaw representation, Censorship and homosexuality in twentieth-century American art*, Beacon Press, Boston, 2004, 376 p. [Harvard : Widener/Fine Arts : N8217.H67 M49 2002] (L'auteur revient sur la censure des œuvres de Mapplethorpe, Serrano ou Holly Hughes et sur le débat plus général de la censure aux États-Unis).

Lynne MUNSON, *Exhibitionism : art in an era of intolerance*, Ed. Ivan R., Chicago/Illinois, 2000, 237 p. [Harvard-Wid-LC NX705.5.U6.M86 2000].

Lawrence ROTHFIELD, *Unsettling sensation : arts policy lessons from the Brooklyn Museum of Art controversy*, Rutgers University Press, 2001, 217 p. [Harvard : Widener NX730.U57 2001] (l'ouvrage revient sur la polémique autour du Brooklyn Museum of Art durant les années Giuliani à New York).

Wendy STEINER, *The Scandal of pleasure, Art in an age of fundamentalism*, University of Chicago, Chicago, 1995, 251 p. [Harvard : Widener/Lamont/Fine Arts : WID-LC BH39.S8146 1995] (Universitaire et journaliste, elle s'intéresse à l'affaire Mapplethorpe et au scandale Rushdie mais le livre est confus, notamment dans son 5ème chapitre, « La Trahison des clercs », pp. 163-208, qui mêle en même temps l'affaire Heidegger, Paul de Man et Allan Bloom).

Joseph WESLEY ZEIGLER, *Arts in crisis, The National Endowment for the arts versus America*, A Cappella books, 1994, 224 p. [New York Public Library 353.0085-Z & Harvard-Lamont : NX-735.Z45.1994]. (Livre essentiel et bien documenté, qui raconte l'histoire du NEA jusqu'à la crise des « culture wars » sur lesquelles il prend une position modérée mais plutôt critique à l'égard du NEA).

Sur le « performance art » et les artistes impliqués dans les « culture wars ».

C. CARR, *On Edge, Performance at the end of the Twentieth century*, Wesleyan University Press, 1993, 333 p. (Les articles de la journaliste du *Village Voice* qui a suivi les « culture wars », avec de nombreux portraits des artistes concernés, de Mapplethorpe à Karen Finley, de David Wojnarowicz à Annie Sprinkle).

Germano CELANT, *Mapplethorpe*, Electa, Milan/Italie, 323 p., 1992 [Harvard – Fine Arts XCage XFA10314.557.41]. (Une analyse de critique d'art sur l'œuvre de Mapplethorpe).

Arthur C. DANTO, *Playing with the edge : the photographic achievement of Robert Mapplethorpe*, University of California Press, Berkeley/Californie, 1996, 194 p. [Harvard – Fine Arts XCage XFA10314.557.51] (Un ouvrage sur Mapplethorpe par le grand critique d'art américain).

Roselee GOLDBERG, *Performance art : from futurism to the present*, Thames & Hudson, 2001, 232 p. [Harvard : FA 430.363.1.2] (Une bonne introduction générale ; édition revue et complétée).

Nan GOLDIN, dir., *Witnesses : against our vanishing*, Artists Space, 1989, 32 p. [Harvard Fales Library : NX180.A36.W57.1989] {Ce catalogue est entièrement reproduit en Annexe 7.14} (Le catalogue de l'exposition du même nom).

Richard MARSHALL, *Robert Mapplethorpe*, Whitney Museum of American art, New York et Bulfinch Press/Little, Brown and Cie, New York/Boston, 1990, 216 p. (Un survol général de l'œuvre de Mapplethorpe avec de nombreuses illustrations ; voir les essais de Richard Marshall, Richard Howard et Ingrid Sischy).

Tim MILLER, *Body blows : six performances*, University of Wisconsin Press, Madison, 2002, 241 p. [Harvard : Widener : PS3613.I56 B63 2002] (les textes des spectacles de Tim Miller préfacés par Tony Kushner).

Patricia MORRISROE, *Mapplethorpe : a biography*, Random House, New York/New York, 1995, 461 p. [Harvard – Fine Arts : FA10314.557.49]. (Une biographie de référence sur Robert Mapplethorpe).

Andres SERRANO, *Le Sommeil de surface*, Actes Sud / Yvon Lambert, 1994, 95 p. (par l'artiste de « Piss Christ »).

David WOJNAROWICZ, *Tongues of flame*, Illinois State University, Illinois, 1990, 127 p. [Harvard : Fine Arts : FA 4287.642.1] (Catalogue de l'exposition consacrée à l'artiste à l'Université de l'Illinois en 1990).

- *Close to the knives : a memoir of disintegration*, Vintage Books, 1991, 276 p. ; trad. en français sous le titre *Au bord du gouffre*, Le Serpent à plumes, 2004 [Harvard : Widener/Baker : RC607.A26 W63 1991] (Courts récits extrêmes et magnifiques de sa « désintégration » ; le texte du catalogue de l'exposition « Witnesses : against our vanishing » est repris ici, pp. 111-123).

- *In the shadow of the American dream : the diaries of David Wojnarowicz*, Grove Press, 1999, 267 p. [Harvard : Lamont : PS3573.O4425 Z47 1999] (Journal de l'artiste édité et présenté par Amy Scholder).

- *Fever, The Art of David Wojnarowicz*, Rizzoli, New York, 1998, 150 p. [NYU : N.6537.W63.A4 1998] (catalogue de l'exposition qui s'est tenu au New Museum of Contemporary Art, 1999).

- *The Waterfront Journals*, Grove Press, 1996, 127p. ; trad. en français sous le titre *Chronique des quais*, éd. Désordres, 2005. (recueil de nouvelles et de courts récits).

Sur le NEA sous Bill Clinton et Georges W. Bush.

Jane ALEXANDER, *Command performance : an actress in the theater of politics*, Public Affairs, New York, 2000, 335 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : NX768.A43 A3 2000] (Le témoignage amer de la directrice du NEA sous Bill Clinton qui est aussi une très grande comédienne du théâtre américain)

Benjamin BARBER, *The Truth of power : intellectual affairs in the Clinton White House*, Norton, New York, 2001, 320 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : E886.2.B37 2001] (Le témoignage doux-amer d'un proche de l'administration Clinton un moment pressenti pour diriger le NEH ; voir en particulier les pages 182-201 où il évoque le NEH)

Sidney BLUMENTHAL, *The Clinton Wars*, Farrar, Straus and Giroux, 2003, 822 p. (Le témoignage d'un des principaux conseillers de Bill Clinton d'août 1997 à janvier 2001, durant le deuxième terme de la présidence Clinton).

Bill CLINTON, *My Life*, Vintage Books, 2004, 1013 p. (L'auto-biographie du président).

John HARRIS, *The Survivor, Bill Clinton in the White House*, Random House, 2005, 504 p. (Sur Bill Clinton, j'utilise largement cette biographie).

Todd SHIELDS, Jeannie WHAYNE, Donald KELLEY, dir., *The Clinton Riddle, Perspectives on the 42nd president*, University of Arkansas Press, Fayetteville, 2004, 310 p. (Un livre universitaire d'essais sur le président Clinton ; voir notamment le chapitre 3 sur ses contraintes législatives et le chapitre 4 sur son rapport à la question noire).

Sur la tradition philanthropique dans la culture aux Etats-Unis

Sur les origines de la philanthropie et sur la philanthropie en général.

Robert H. BREMNER, *American Philanthropy*, University of Chicago Press, Chicago, 1967, 230 p. {2^{ème} édition en 1988, même éditeur} [Harvard-Widener/KSG : WID-LC HV91.B67 1988] (Ouvrage classique sur l'histoire de la philanthropie aux Etats-Unis ; cette étude a longtemps représentée l'ouvrage de référence mais ce point de vue, consensuel au début des années 1960, est désormais dépassé).

Dwight BURLINGAME, dir., *The Responsibilities of wealth*, Indiana University Press, Bloomington, 1992, 149 p. [Harvard-Widener : WID-LC HC79.W4 R47 1992] (Ouvrage qui contient différents textes fondateurs de l'histoire de la philanthropie et notamment le fameux texte classique « The Gospel of wealth » d'Andrew Carnegie – voir ci-dessous).

Lawrence J. FRIEDMAN, Mark D. MCGARVIE, eds., *Charity, Philanthropy and civility in American history*, Cambridge University Press, New York, 2003, 467 p. [Harvard – Widener/KSG : WID-LC HV91.C4545 2003] (Partant du modèle défini par Robert Bremner, Friedman analyse les évolutions de la philanthropie américaine).

Francis FUKUYAMA, *Trust : the social virtues and the creation of prosperity*, Free Press, 1995, 457 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : HB72.F85 1995] (En montrant que la notion de confiance est au cœur du mécanisme économique et commercial américain – notamment dans la partie introductive « The idea of trust : the improbable power of culture in the making of economic society », pp. 2-60, l'auteur fait l'histoire d'une singularité américaine. Par ailleurs, il analyse que, depuis les années 1970, cette fonction du « trust » est en crise – partie « American society and the crisis of trust », pp 269-323. Cette démonstration est très précieuse pour comprendre la place de la philanthropie dans cette dynamique d'ensemble, la philanthropie contribuant à accroître cette confiance).

Milton KATZ, *The Modern Foundation : its dual character, public and private*, Foundation library center, New York, 1968, 26 p. [Harvard-Widener : Soc 2340.85] (un intéressant article sur la nature juridique des fondations, republié en un court ouvrage).

Thomas KESSNER, Ariel ROSENBLUM, eds., *Philanthropy in American history : the elite experience, 1890-1940*, Center for the Study of Philanthropy, CUNY, New York, 1999 [NYPL : HV91.C4549 1999] (Il s'agit d'un ouvrage de cours pour enseignant).

Waldemar A. NIELSEN, *The Big foundations*, A Twentieth Century Fund Study, Columbia University Press, New York, 1972, 475 p. [Harvard-KSG : HV97.A3.N5] (Ouvrage de référence par l'un des pionniers de la recherche sur les fondations américaines ; le livre contient notamment des monographies spécifiques sur l'histoire de la Rockefeller foundation, la Ford Foundation, la Carnegie Foundation, la Mellon foundation etc... Ouvrage passionnant, bien que daté).

– *The Golden donors, A New anatomy of the great foundations*, Truman Talley Books, New York, 1985, 468 p. [Harvard-KSG : HV27.N53.1985] (Version complètement remaniée du précédent, l'ouvrage reprend le même plan thématique mais l'auteur a complètement réactualisé et refondé l'ensemble).

– *Inside American philanthropy : the dramas of donorship*, Oklahoma University Press, Norman/Oklahoma, 1996, 292 p. [Harvard-Widener : WID-LC HV97.A3.N54.1996] (Ouvrage plus récent, et remarquable, du même auteur ; contient un intéressant chapitre sur Carnegie et Rockefeller, un chapitre sur les « New Super-Rich : Warren Buffet, Bill Gates, Leslie Wexner and George Soros » et un chapitre « Contrasting cases in the arts : Lee Krasner and Andy Warhol »).

Brian O'CONNELL, *America's voluntary spirit, A Book of readings*, The Foundation center, New York, 1983, 461 p. [Harvard : Widener HN 90.V64.A43.1983] (Cet ouvrage pratique contient la plupart des textes clés de la philanthropie américaine des origines à aujourd'hui).

Francie OSTROWER, *Why the wealthy give : the culture of elite philanthropy*, Princeton University Press, Princeton/New Jersey, 1995, 190 p. [Harvard-Widener/KSG/Lamont : WID-LC HV99.N59 O85 1995] (Un petit livre qui se concentre sur les « boards » des organisations culturelles et sur les raisons de leur « don »).

Warren WEAVER, *U.S. Philanthropic foundations, Their history, structure, management and record*, Harper & Row Publishers, New York, 1967, 492 p. [Bibliothèque du NEA HV97.U5W4 ; Harvard : Widener Soc 2175.367.5]. (Si ce livre est très daté il contient quatre chapitres intéressants sur la philanthropie et la culture : théâtre, danse, musique et visual arts ; signalons que l'auteur a longtemps travaillé pour des fondations, ce qui tend à expliquer son parti pris très favorable à la philanthropie américaine).

Max WEBER, *L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme*, 1904-1905 ; trad.fr. Plon, 1964 {Nous utilisons l'édition corrigée Agora/Plon de 1967} ; trad. américaine : *The Protestant ethic and the spirit of capitalism*, pref. Anthony Giddens, Routledge, New York, 1930, rééd. 2004.

Martin Morse WOOSTER, *The Great philanthropists and the problem of « donor intent »*, Capital Research Center, Washington, DC, 1994, 159 p. [Harvard : HV97.A3 W65 1994].

Sur la nature des fondations entre « bien public » et « société civile », par rapport au secteur privé.

Benjamin R. BARBER, *A Place for us : how to make society civil and democracy strong*, Hill and Wang, New York, 1998, 166 p. [Harvard-Widener/Lamont/KSG : WID-LC JC336.B25.1998] (Un recueil de textes sur la société civile et le rôle des fondations ; voir en particulier : « Three kinds of civil society », pp. 12-37)

Edward H. BERMAN, *The Ideology of philanthropy : the influence of the Carnegie, Ford and Rockefeller foundations on American foreign policy*, State University of New York Press, Albany, 1983, 227p. [Widener : HV97.C33.B.47 1983]. (En marge de notre sujet, ce livre décrit bien toutefois l'action internationale de la Ford, par exemple, qui fut si importante dans l'art contemporain).

Simone CHAMBERS et Will KUMLICKA, édés, *Alternative conceptions of civil society*, Princeton University Press, Princeton/New Jersey, 2002, 237 p. [Harvard-Widener : WID-LC BJ1031.A48.2002] (Une réflexion théorique sur la société civile et la place jouée par les fondations).

James DOUGLAS, *Why charity : the case for a third sector*, Sage Publications, Beverly Hills/Californie, 1983, 181 p. [Harvard-Widener : WID-LC HV40.D68.1983].

John EHRENBERG, *Civil society : the critical history of an idea*, New York University Press, New York, 1999, 285 p. [Harvard-Widener : WID-LC JC336.E35.1999]

Jeremy RIFKIN, *The End of work : the decline of the global labor force and the dawn of the post-market era*, G. P. Putnam, New York, 1995, 350 p. ; trad. : *La Fin du travail*, La Découverte, 1996 [Harvard : Widener/Lamont/KSG : HD6331.R533 1995] (Voir le chapitre « L'aube de l'ère post-marchande » ; dans l'édition française ; voir aussi l'intéressante préface de Michel Rocard qui compare les définitions européennes et américaines de « société civile », « économie sociale » et « tiers secteur »).

Adam B. SELIGMAN, *The Idea of civil society*, Free Press, New York, 1992, 241 p. [Harvard-Widener/KSG/Lamont : WID-LC JC336.S38.1992]

Sur Andrew Carnegie et les fondations de Carnegie.

Andrew CARNEGIE, *The Gospel of wealth*, 1889 ; réédition The Commemorative Edition, Carnegie Corporation of New York, 2001, 107 p. {Le texte est publié en Annexe 8.1} (L'ouvrage présente une biographie de Carnegie et un historique de l'ensemble de ses fondations philanthropiques ; le texte à proprement parler « The Gospel of wealth » est publié pp. 11-45 au sein du livre).

Vartan GREGORIAN, *The Road to home : my life and times*, Simon & Schuster, New York, 2003, 354 p. [Harvard : Widener : LA2317.G643.A3.2003] (L'autobiographie de l'ancien président de Brown University, devenu président de la New York Public Library puis de la fondation Carnegie ; comprend des pages passionnantes sur Andrew Carnegie, sur le fonctionnement de la fondation et sur le statut public-privé des fondations, comme de la New York Public Library).

Brenda JUBIN, *Program in the arts, 1911-1967*, The Carnegie Corporation, New York, 1968, 127 p. [Harvard : Widener : Soc 2680.135 vol 40 ; Fine Arts : RFA 201.11] {Ce document est repris en Annexe 8.88} (Dans la série des bilans de la fondation Carnegie, ce volume 40 revient sur les actions menées dans la culture).

Joseph Frazier WALL, *Andrew Carnegie*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, Pennsylvanie, 1989, 1137 p. {Ce livre est la réédition de la version de 1970 publiée chez Oxford University Press} [Harvard - Widener : US 15673.100.40 ; Lamont : CT275.C3.W33] (Une biographie de l'une des figures clés de l'histoire de la philanthropie aux Etats-Unis).

Sur les Rockefeller, la Rockefeller Foundation et le Rockefeller Brothers Fund.

Mary Ellen CHASE, *Abby Aldrich Rockefeller*, MacMillan, New York, 1950, 159 p. [Rockefeller Archives : 920 COL] (Une biographie assez rapide de la femme de John D.

Rockefeller Jr., mère des six « brothers », co-fondatrice du MOMA et grande collectionneuse d'art ; voir en particulier le chapitre VII « Art in our time », pp. 127-152).

Ron CHERNOW, *Titan : The life of John D. Rockefeller, Sr.*, Random House, New York, 1998, 774 p. [Harvard-Widener/Lamont : WID-LC CT275.R75.C47 1998] (La biographie de référence de John Rockefeller père qui englobe à la fois sa vie comme businessman et sa vie philanthropique).

Peter COLLIER, David HOROWITZ, *The Rockefellers : an American dynasty*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1976, 746 p. [Rockefeller Archives : 920 COL] (L'ouvrage contient une partie passionnante intitulée « The Brothers », pp. 179-5021 où Nelson est très largement évoqué ainsi que son ascension comme Gouverneur).

Raymond B. FOSDICK, *The Story of the Rockefeller foundation*, Harper and Brothers, New York, 1952 {Ce livre a été réédité avec une nouvelle introduction en 1989} [Harvard-Widener/KSG : HV97.R6.F6.1989] (Raymond Fosdick fut président de la Rockefeller Foundation et fait un récit à la fois de l'intérieur et de l'extérieur)

- *John D. Rockefeller Jr., A Portrait*, Harper and Brothers, New York, 1956, 476 p. [Rockefeller Archives] (Une biographie du fils de John D. Rockefeller Senior, président de la fondation Rockefeller écrite par son principal conseiller ; voir en particulier le chapitre 14 consacré à l'histoire du Rockefeller Center, le grand projet new-yorkais de John D. Rockefeller Jr., pp. 262-271).

John Ensor HARR, *The Rockefeller century*, Scribner, New York, 1988, 621 p. [Harvard : Widener : CT274.R59.H37 1988] (Un ouvrage d'ensemble qui montre bien la dynastie dans sa complexité ; intéressant notamment pour Nelson Rockefeller et John D. Rockefeller III).
- *The Rockefeller conscience, an American family in public and in private*, Scribner, New York, 1991, 624 p. [Rockefeller Archives : 920COL] (Ce livre se concentre essentiellement sur la philanthropie de John D. Rockefeller IIIrd : à voir en particulier les deux chapitres très riches sur la création du Lincoln Center : Chapitre 9 : « Lincoln center : the concept » ; Chapitre 10 : « Lincoln Center : the reality ». Les chapitres 13, « Family affairs : the brothers » et 16 « Man of the arts » sont également intéressants).

Bernice KERT, *Abby Aldrich Rockefeller, the woman in the family*, Random House, New York, 1993, 537 p. [Harvard : Widener N5220.R57.K47.1993 ; Fine Arts : AM195.77.100] (La biographie de référence de l'épouse de John D. Rockefeller, Jr., et la mère des « brothers », passionnée d'art, collectionneuse et qui a été à l'origine de la création du MOMA ; voir en particulier sur l'histoire du MOMA les pages 266-426).

Ralph G. MARTIN, *Lincoln Center for the Performing arts*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 192 p. [NYU : PN1588.N5.M3] (Une histoire du Lincoln Center, qui revient longuement sur le rôle de John D. Rockefeller IIIrd, et sur les financements croisés des fondations des Rockefeller et de la fondation Ford).

Daniel OKRENT, *Great Fortune, the epic of Rockefeller center*, Viking, New York, 2003, 512 p. [Harvard : Widener : F128.8.R7 O38 2003] (L'histoire du Rockefeller center racontée dans une perspective historique et journalistique).

Joseph PERSICO, *The Imperial Rockefeller, a biography of Nelson A. Rockefeller*, Simon and Schuster, New York, 1982, 314 p. [Harvard : Widener : E748.R673.P44.1882b] (Biographie

du conseiller d'Eisenhower, devenu ministre, gouverneur de New York et vice-président des Etats-Unis ; dans le domaine des arts, il fut le fondateur du New York State Council on the Arts et le président du Rockefeller Brothers Fund).

Cary REICH, *The Life of Nelson Rockefeller, Worlds to conquer 1908-1958*, Doubleday, New York, 1996, 875 p. [Rockefeller Archives : 920 COL] (Il s'agit d'une biographie de Nelson Rockefeller notamment sur son ascension comme gouverneur et sur ses activités au Rockefeller Center, Lincoln Center et au Rockefeller Brothers Fund : malheureusement la seconde partie de cette bibliographie n'a pas encore été publiée ; voir en particulier le chapitre 31 sur Nancy Hanks, pp. 540-548).

Alan RICH, *The Lincoln Center story*, Amerigan Heritage Publication, Boston, 128 p. [Harvard : Theatre Collection : TS272.100.22] (une histoire du complexe culturel fondé par John D. Rockefeller III).

David ROCKEFELLER, *Mémoires*, Random House, New York, 2002, 517 p. ; trad. *Mémoires*, édition de Fallois, Paris, 2006, 600 p. [Harvard : HG2463.R6.A3.2002] (Les mémoires du plus jeune des cinq frères Rockefeller qui, si elles ne reviennent sur l'art que dans un petit chapitre, permettent d'avoir une vision d'ensemble de la dynastie, notamment d'un point de vue philanthropique qui a intéressé David Rockefeller ; les mémoires sont aussi très dures sur Nelson Rockefeller, l'un de ses frères aînés, dont l'arrogance et l'arrivisme est séchement critiqué par son jeune frère).

- *Coming to our senses : the significance of the arts for American education : a panel report*, McGraw-Hill, New York, 1977, 334 p. [Harvard : Widener : NX503.A.77.1977 et Rockefeller Archives Center, Special Collection] (Il s'agit d'un rapport préparé par l'American Council for the Arts in Education, ACAE ; David Rockefeller l'a dirigé).

ROCKEFELLER BROTHERS FUND, éd., *Prospect for America, The Rockefeller Panel Report*, Doubleday, New York, 1961, 486 p. [Harvard Widener : US8119.61 ; existe aussi dans les archives Rockefeller] (Ce livre contient les 6 premiers reports du Rockefeller Brothers Fund, tels que coordonnés par Henry Kissinger et Nelson Rockefeller: 1, US Foreign Policy ; 2, International Security ; 3, Foreign Economy Policy ; 4, The Challenge to America : its economic and social aspects ; 5, The Pursuit of excellence : education and the future of America ; 6, The Power of the Democratic idea ; le 7ème report, qui concernait les Performing Arts a été ajouté par la suite, et ne figure pas dans cette édition – voir ci-dessous ; Signalons que la première version de ces rapports a été rédigée notamment par August Hecksher, futur conseiller culturel de Kennedy ; et que Nancy Hanks a été la cheville ouvrière, pour le compte de Nelson Rockefeller de l'ensemble).

ROCKEFELLER BROTHERS FUND [John D. ROCKEFELLER 3rd., dir.], *The Performing arts : problems and prospects : Rockefeller panel report on the future of theatre, dance, music in America*, McGraw-Hill, New York, 1965, 258 p. [Harvard Widener : Thr 793.200 ; Lamont : PN1582.U6.R6 ; existe aussi dans les archives Rockefeller et à la bibliothèque du NEA sous la cote : NEA-B-NX22.R67.c6] {Des extraits de ce rapport sont publiés en Annexe 3.41} (Ce 7ème tome de *Prospect for America* coordonné par Henry Kissinger a été dirigé par Nancy Hanks ; il est publié par John D. Rockefeller 3rd).

James E. UNDERWOOD, William J. DANIELS, *Governor Rockefeller in New York, The Apex of Pragmatic liberalism in the US*, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1982, 335 p. [Rockefeller Archive Center, New York]

Edgar B. YOUNG, *Lincoln Center, the building of an institution*, New York University Press, New York, 1980, 334 p. [Widener : Harvard Depository/Loeb Design : PN1588.N5.Y68] (L'histoire du Lincoln Center créé par John D. Rockefeller III).

Sur la fondation Ford.

Kai BIRD, *The Color of Truth : McGeorge Bundy and William Bundy, brothers in arms : a biography*, Simon & Schuster, New York, 1998, 496 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : E840.6.B57.1998 et archives de la Ford Foundation]. (A partir de l'itinéraire croisé des deux frères Bundy, un livre important sur la personnalité de McGeorge Bundy ; voir en particulier l'intéressant chapitre 15 sur la fondation Ford, pp. 376-395).

Douglas BRINKLEY, *Wheels for the world, Henry Ford, his company and a century of progress, 1903-2003*, Viking, New York, 2003, 858 p. [Harvard : Widener : TL140.F6.B75.2003] (Une histoire longue du monde de Ford ; malheureusement l'histoire de la fondation n'est pas au cœur de l'ouvrage).

Joan Simpson BURNS, *The Awkward embrace, The Creative artists and the Institution in America, An inquiry based on interviews with nine men who have through their organizations worked to influence American culture*, Knopf, New York, 1975, 511 p. [Harvard : Widener NX 180.56.B87.1975] (Un livre original qui retrace les mutations de la vie culturelle américaine à partir des expériences de neuf figures clés parmi lesquelles W. McNeil Lowry de la fondation Ford, le parlementaire Frank Thompson, Turner Catledge du New York Times, Lloyd Goodrich du Whitney Museum, Goddard Lieberson de Columbia Record, Frank Stanton du Columbia Broadcasting System etc... L'ensemble est néanmoins très daté)

Peter COLLIER, *The Fords : an American epic*, Summit Books, New York, 1987, 496 p. [Harvard : Widener TL140.F6.C65.1987].

William GREENLEAF, *The Ford foundation : the formative years, 1936-1956*, Ford Foundation, New York [Archives de la fondation Ford]. (doc. Roneotypé ; non paginé, environ 400 p. ; non daté).

Walter HAYES, *Henry, A life of Henry Ford II*, Grove, New York, 1990, 285 p. [Harvard : Widener HD9710.U52.F6638 1990]. (Une biographie du petit-fils d'Henry Ford qui a repris en charge l'entreprise familiale et a géré, à ses débuts, la fondation).

Booton HERNDON, *Ford, an unconventional biography of the men and their times*, Weybright and Talley, New York, 1969, 408 p. [Harvard : Widener : Econo. 7518.15.55].

Dwight MACDONALD, *The Ford Foundation : the men and the millions*, ed. Reynal, New York, 1956, 186 p. {Il s'agit à l'origine d'une série d'articles pour le *New Yorker* en 1955 ; les articles ont été rassemblés et édités en livre une première fois chez Reynal, New York, en 1956 sous ce titre puis en 1989 chez Transaction Publishers} [Harvard : Widener : WID-LC HV97.F62 M25 1989]

Richard MAGAT, *The Ford foundation at work, Philanthropic choices, method and styles*, Plenum Press et The Ford Foundation, New York, 1979, 207 p. [Harvard : HV97.F62.M33] (voir en particulier l'étude de cas n°8 sur les « resident theaters » et « ballet companies »).

Allan NEVINS, *Ford, The Times, the man, the company*, vol 1, 1954, 688 p. ; *Expansion and challenge*, 1915-1933, vol. 2, 1957, 714 p. ; *Decline and rebirth*, 1933-1962, vol. 3, 1963, 508 p., Scribner, New York [Harvard : Widener/Lamont : US.27476.15.85 vol. 1 à 3.]

Steven WATTS, *The People's tycoon, Henry Ford and the American century*, Knopf, New York, 2005, 614 p. (Un ouvrage récent à la fois biographie d'Henry Ford et histoire des mutations de l'Amérique autour du « modèle T »).

Sur la Andrew Mellon Foundation.

Paul MELLON, *Reflections in a silver spoon, A memoir*, W. Morrow, New York, 1992, 444 p. [Harvard : Fine Arts AM195.54.100] (Les mémoires du fils d'Andrew Mellon qui, collectionneur d'art et philanthrope, a présidé la Andrew Mellon Foundation et, de 1963-1979, le board de la National Gallery of Art. Il fut aussi le principal donateur du musée de l'université Yale).

Sur J.P. Morgan et la culture.

John Douglas FORBES, *J.P. Morgan, Jr.*, University Press of Virginia, Charlottesville, 1981, 262 p. [Harvard : Widener : HG2463.M62 F67].

PIERPONT MORGAN LIBRARY, coll., *The Pierpont Morgan Library : review of the activities and major acquisitions of the library*, The Library, New York, 1949, 108 p. [Harvard : Fine arts : 92 M84l 1941-1948] (Sur la bibliothèque fondée par J.P. Morgan).

Jean STROUSE, *Morgan, American financier*, Random House, New York, 1999, 796 p. [Harvard : Widener/Lamont/Kirkland House : HG2463.M6 2000] (Une biographie de référence sur J.P. Morgan, un grand collectionneur, l'un des financeurs clés du MET qui a vu la philanthropie à travers l'idée de la « collection d'art » et le fondateur de la célèbre bibliothèque à New York qui porte son nom ; voir en particulier le chapitre 24 sur sa philanthropie culturelle, « Collector », pp. 485-508).

Sur les fondations aujourd'hui : problèmes, limites, perspectives.

Marc ABELES, *Les Nouveaux riches, Un ethnologue dans la Silicon Valley*, Odile Jacob, Paris, 2002, 278p. (cette enquête en français présente bien le profil des nouveaux philanthropes de la côte Ouest).

Richard P. CHAIT, William P. RYAN, Barbara E. TAYLOR, *Governance as leadership, Reframing the works of nonprofit boards*, Boardsource/John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 198 p. (Une réflexion sur les structures dirigeantes des organisations non-profit et sur les corrections à apporter).

Charles T. CLOTFELTER, Thomas EHRlich, éd., *Philanthropy and the nonprofit sector in a changing America*, Indianapolis University Press, Indianapolis / Indiana, 1999, 560 p. [Harvard-Widener/KSG : WID-LC HV91.P57 1999] (Cet ouvrage général contient un bon

résumé des évolutions récentes de la philanthropie américaine : James Allen Smith, « The Evolving role of American foundations »).

Gerald FREUND, *Narcissism and philanthropy : ideas and talent denied*, Viking, New York, 1996, 158 p. [Harvard-Widener/KSG : WID-LC HV91.F685 1996] (Gerald Freund, qui a été un collaborateur de la MacArthur Foundation et de la Rockefeller Foundation, offre une perspective à la fois de l'intérieur et critique – très désenchantée).

David HAMMACK, dir., *Making the nonprofit sector in the United States : a reader*, Indiana University Press, Bloomington/Indiana, 1998, 481 p. [Harvard-Widener : WID-LC HD2769.2.U6 M35 1998] (Contient une somme de documents sur la philanthropie depuis les statuts juridiques au XVIIIème siècle jusqu'aux récentes décisions de la Cour Suprême).

Ellen Condliffe LAGEMANN, *Philanthropic foundations : new scholarship, new possibilities*, Indiana University Press, Indianapolis, Indiana, 1999, 420 p. [Harvard : Widener/KSG : HV40.8.U6 P55 1999] (une bonne vue d'ensemble des problèmes contemporains des fondations par la dean de la School of education d'Harvard, historienne spécialiste de la philanthropie ; avec une bonne bibliographie annotée ; voir notamment dans cet ouvrage le chapitre : « In search on the Ford Foundation »).

Reynold LEVY, *Give and take : a candid account of corporate philanthropy*, Harvard Business School Press, Boston, 1999, 235 p. [Harvard : Baker : HG4028.C6.L48 1999]. (Reynold Levy est aussi président du Lincoln Center).

Walter POWELL, ed., *The Nonprofit sector : a research handbook*, Yale University Press, New Haven/Connecticut, 1987, 464 p. [Harvard-Widener/KSG/Lamont : WID-LC HD62.6.N67 1987] (Voir en particulier le texte de Paul N. Ylvisaker, « Foundations and nonprofit organizations », pp. 360-379).

Lester M. SALAMON, dir., *The State of nonprofit America*, Brookings Institution Press, Washington/DC, 2002, 563 p. [Harvard-Widener/KSG : WID-LC HD62.6.S734 2002x] (Compilation d'essais récents sur les tendances de la philanthropie américaine).

George SOROS, *Soros on Soros : staying ahead of the curve*, J. Wiley, New York, 1995, 326 p. [Harvard – Widener : WID-LC HG172.S63 A5 1995] (Un ouvrage qui revient sur le rôle d'une fondation récente, notamment dans une perspective internationale).

Sur le statut des fondations, la fiscalité et les exemptions fiscales pour le secteur non-profit.

Elliot W. BROWNLEE, *Federal taxation in America : a short history*, Cambridge University Press, Washington, DC, 2004, 288 p., 2ème éd., [Harvard : Widener : HJ2362.B76.2004] (Une bonne synthèse sur l'histoire de l'imposition fédérale américaine).

Alan L. FELD, Michael O'HARE, J. Mark D. SCHUSTER, *Patrons despite themselves : taxpayers and arts policy*, New York University Press/A Twentieth century fund report, New York, 1983, 263 p. [Harvard : Widener : NX.735.F45.1983] (Un ouvrage de base sur la fiscalité du secteur philanthropique, en particulier centré sur la question des arts ; beaucoup de statistiques et des estimations existant nulle part ailleurs ; malheureusement l'ouvrage est maintenant daté).

Bruce HOPKINS, *The Law of tax-exempt organizations*, J. Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2003, 1106 p. [Harvard : Law School : KF6449.H6 2003] {Constamment réédité depuis 1976, l'édition 2003 est la 8ème édition} (Une livre de synthèse essentiel qui explique les différents statuts, les mécanismes fiscaux et apporte des statistiques).

Sur l'état des dons et données statistiques.

COLLECTIF, *Giving USA 2004*, AAFRC Trust for Philanthropy, New York, 2004, 174 p. [Le collection complète est disponible à la Kennedy School d'Harvard] (Etude annuelle d'une grande richesse qui analyse les tendances du don aux Etats-Unis ; cette étude est éditée par l'American Association of Fund-raising Counsel, AAFRC, qui la réalise à partir des données publiques communiquées par l'Internal Revenue Service).

COLLECTIF, *Foundation Giving trends : update on funding priorities*, The Foundation Center, New York, 2003, 53 p. (annuel).

Robert PUTNAM, *Bowling alone, the collapse and revival of American community*, Touchstone Book, Simon & Schuster, New York, 2000, 541 p. [Harvard : Widener/KSG/Lamont : HN65.P878 2000] {édition paperback de 2001 utilisée dans notre recherche} (Le livre phare du grand sociologue d'Harvard sur les communautés, l'engagement civique, la civil society et les grandes tendances de la philanthropie ; le livre a influencé Bill Clinton).

Sur les fondations et le financement de la culture.

Robert ARNOVE, dir., *Philanthropy and cultural imperialism : the foundations at home and abroad*, Indiana University Press, Bloomington, Indiana, 1982, 473 p. {Réédition du livre de 1980} [Harvard-Widener : WID-LC HV16.P44] (Série de textes critiques sur la philanthropie qui est accusée d'avoir encouragé le capitalisme et l'idéologie conservatrice)

Paul DIMAGGIO, dir., *Nonprofit entreprise in the arts, Studies in mission and constraint*, Oxford University Press, New York, 1986, 370 p. [Harvard : KSG NX 711.U5.N66.1986] (Un livre très utile qui regroupe des textes différents ; voir en particulier : Paul Dimaggio, « Cultural entrepreneurship in Nineteenth-century Boston », pp. 41-61 ; Paul Dimaggio, « Can culture survive the marketplace ? », pp. 65-92 ; Paul Dimaggio, « Support for the arts from independent foundations », pp. 113-139 ; Elizabeth A. Cavendish, « Public provision of the performing arts : a case study of the Federal Theatre Project in Connecticut », pp. 140-158 ; Richard A. Paterson, « From impresario to arts administrator », pp. 161-183 ; Vera Zolberg, « Tensions of mission in American art museums », pp. 184-198 ; Nancy L. Thompson, « Financially troubled museums and the law », pp. 214-242 ; Walter W. Powell, « Should university presses compete with commercial scholarly publishers ? », pp. 270-278).

FOUNDATION CENTER, *National guide to funding in arts and culture*, The Foundation Center, New York, 2004, 1138 p. (Guide professionnel qui recense les 9600 fondations intervenant dans le secteur des arts et fournit pour chacune d'elle des informations très précises sur leur statut, leur direction, leurs « guidelines », leurs dates limites de dépôt des dossiers et toute une série d'information financière et statistiques pour chaque fondation).

FOUNDATION CENTER, *Arts Funding IV, An update on foundation trends*, New York, 2003, 53 p. (Une étude statistique détaillée des tendances de financement du secteur culturel par les

fondations ; réalisée régulièrement, il s'agit de la quatrième édition sous la direction de L. Renz, S. Lawrence et L. Marino).

Ellen Condliffe LAGEMANN, *The Politics of knowledge : the Carnegie corporation, philanthropy, and public policy*, Wesleyan University Press, Middletown/Connecticut, 1989, 347 p. {Ouvrage réédité en 1992 chez University of Chicago Press} [Widener/KSG : WID-LC HV97.C3.L34.1989] (Le rôle de la fondation Carnegie dans les secteurs de la recherche, de l'université et de la culture).

- *Private power for public good, a history of the Carnegie foundation for the advancement of teaching*, Wesleyan University Press, Scranton, Pennsylvanie, 1983, 246 p. [Harvard : Widener/Gutman : L13.C433 L34 1983]. (un livre plus ancien que le précédent et plus spécialisé).

W. McNeil LOWRY, *The Arts and philanthropy*, Poses Institute of Fine Arts, Waltham, Massachusetts, 1963, 20 p. [Harvard : Fine Arts AM109.533] (Il s'agit d'une conférence de W. McNeil Lowry, directeur pour les arts de la fondation Ford, prononcée le 10 décembre 1962 à Brandeis University).

W. McNeil LOWRY, dir., *The Performing arts and American Society*, Prentice-Hall, New Jersey, 1978 [Harvard : Widener PN2266.P4] (Plusieurs textes coordonnés par le directeur des programmes artistiques de la Ford Foundation, W. McNeil Lowry).

- *The Arts and public policy in the United States*, Prentice-Hall, New Jersey, 1984 [Harvard : Fine Arts FA923.53.18] (Différents essais sur la politique culturelle américaine ; avec notamment des textes de Stanley Katz et Paul DiMaggio ; l'ensemble est coordonné par Lowry).

Michael O'NEILL, *The Third America, The Emergence of the Nonprofit sector in the United States*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, Californie, 1989, 215 p. [Harvard : KSG HD2785.O54.1989] (étude du secteur non marchand américain, dont un chapitre détaillé « Arts and culture supporting the survival of creativity », pp. 81-94).

John D. ROCKEFELLER 3rd, dir., *Coming to our senses : the significance of the arts for American education*, McGraw-Hill, New York, 1977, 334 p. [Harvard : Widener : NX503.A77.1977 ; Fine Arts : FA48.2.100] (Un rapport financé par le John D. Rockefeller 3rd Fund et publié dans la série des « Americans Panel » en 1977)

Philippe URFALINO, « Les Politiques culturelles : mécénat caché et académies invisibles », *L'Année sociologique*, Presses Universitaires de France, n°39, 1989, pp. 81-109. [MSH - PB 123].

Margaret Jane WYSZOMIRSKI, Pat CLUBB, *The Cost of Culture, Patterns and prospects of Private arts patronage*, Aca Books, America Council for the Arts, New York, 1989 (un petit livre qui analyse les sources de financement privé dans le domaine culturel).

Sur la culture à but non lucratif

Sur le statut 501c3.

Peter Dobkin HALL, *The Organization of American culture, 1700-1900 : private institutions, elites and the origins of American nationality*, New York University Press, 1982, 325 p.

[Harvard – Widener/KSG : WID-LC HN57.H253] (Ce livre général analyse comment les Américains conduisent leur économie, organisent leur vie politique et anime leur « culture », dans un sens large, depuis 1700, en s'appuyant notamment sur la philanthropie).

- *Inventing the nonprofit sector and other essays on philanthropy, voluntarism and nonprofit organizations*, Johns Hopkins University Press, 1992, 349 p. [Harvard – Widener/KSG : WID-LC HV91.H263 1992].

- *Philanthropy, the welfare state and the transformation of American public and private institutions, 1945-2000*, Hauser Center for Nonprofit Organizations, Harvard University, 2000, 57 p. [Working paper, disponible à Harvard KSG HAR 175-00-05].

Sur le don en matière culturelle et le rôle des « boards ».

Francie OSTROWER, *Trustees of culture : power, wealth and status on elite arts boards*, University of Chicago Press, Chicago, 2002, 133p. [Harvard-Widener : WID-LC NX765.O85 2002 ; Fine Arts : AM40.659.1] (Une courte étude intéressante sur la fonction des « boards » des grandes institutions culturelles où comment la richesse va de pair avec un statut social, du prestige et du pouvoir dont les « boards » culturels sont la consécration).

Sur les musées aux États-Unis.

Nathaniel BURT, *Palaces for the people : a social history of the American art museum*, Little, Brown, Boston, 1977, 446 p. [Harvard : Fine Arts AM402.248] (Une étude classique sur la place du musée dans la société américaine).

Steven CONN, *Museums and American Intellectual Life, 1876-1926*, University of Chicago Press, Chicago, 1998, 305 p. [NYU : Bobst : AM11.C64.1998] (Un livre essentiel sur la naissance des musées aux États-Unis et leur singularité entre science, histoire naturelle, anthropologie et commerce).

James CUNO, dir., *Whose muse ? Art museums and the public trust*, Princeton University Press, Princeton, 2004, 207 p. (Un livre collectif dirigé par James Cuno, directeur de l'Art Institute de Chicago, avec la participation de Philippe de Montebello, directeur du Metropolitan, Glenn D. Lowry, directeur du MOMA, John Walsh, directeur du Getty, et James N. Wood, ancien directeur de l'Art Institute de Chicago ; un état des lieux de la situation des musées aux États-Unis au début du XXIème siècle).

Anton GILL, *Art lover : a biography of Peggy Guggenheim*, HarperCollins, New York, 2002, 480 p. [Harvard : Widener N5220.G886.G55 2002] (Une biographie de la nièce de Solomon R. Guggenheim, grande collectionneuse d'art, qui fut essentielle dans la diffusion de l'« abstract expressionism » et qui a cédé sa collection au Guggenheim museum de New York).

Francis HASKELL, *The Ephemeral museum : old master paintings and the rise of the art exhibition*, Yale University Press, New Haven, 2000, 200 p. [NYU : BOBST : N4395.H37.2000] (Ce livre montre la genèse des expositions d'art, en complément des collections permanentes, du concept initial jusqu'à ses limites, et fait donc l'archéologie de la naissance des expositions « blockbusters », sans pour autant traiter ce sujet).

Thomas HOVING, *Making the mummies dance : inside the Metropolitan museum of art*, Simon and Schuster, New York, 1993, 447 p. [Harvard : Lamont N600.H68.1993 ; Fine Arts : AM

155.39.100] (Les mémoires du grand directeur du MET qui, durant les années 1960, a fait passer le plus grand musée américain de l'ère élitiste à l'ère de masse).

Karl MEYER, *The Art museum : power, money, ethics*, A twentieth century fund report, Morrow, New York, 1979, 352 p. [Harvard : Fine Arts : AM402.1] (Une étude classique sur la place des musées dans la société américaine).

NEA, *Museums USA : Highlights*, Government Printing Office, Washington, DC, 1973 [NEA-D] (Enquête commandée par le Conseil National pour les Arts au NEA et qui a été réalisée à partir d'une enquête en direction de 1 800 musées Américains).

NEA, *Museums USA : Art, History, Science and Other Museums*, Government Printing Office, Washington, DC, 1974 [NEA-D]

NEA, *Museums USA : A Survey Report*, Government Printing Office, Washington, DC, 1975 [NEA-D]

Brian O'DOHERTY, *Museums in Crisis*, George Braziller ed., New York, New York, 1972, 178 p. [NEA-B-N430-M8]

Karsten SCHUBERT, *The curator's egg : the evolution of the museum concept from the French revolution to the present day*, Christie's Books/One-Off Press, New York, 2000, 159 p. [NYU : N410.S36.2000] (Un livre qui décrit bien les évolutions des musées américains au XXème siècle).

Jean-Michel TOBELEM, *Musées et culture, Le financement à l'Américaine*, MNES, 1990.
- *Le nouvel âge des musées, Les institutions culturelles au défi de la gestion*, Armand Colin, 2005.

Jennifer TRAINER, dir., *MassMoca, from mill to museum*, MassMoca Publications, North Adams, Massachusetts, 2000, 127 p. [Harvard : Fine Arts AM1409.3.201] (Un petit livre qui explique bien comment un musée naît en Amérique, en particulier dans une zone non urbaine, sous l'impulsion d'une communauté et d'un Gouverneur).

Stephen E. WEIL, *Making museums matter*, Smithsonian Institution Press, Washington, 2002, 273 p. [Harvard-Widener : WID-LC AM7.W3925 2002].

Sur le MOMA.

Sybil Gordon KANTOR, *Alfred H. Barr, Jr., and the intellectual origins of the Museum of Modern Art*, MIT-Press, Cambridge, Massachusetts, 2002, 472 p. [Harvard : Fine Arts FA59.6.502] (Une biographie du premier directeur du MOMA de 1929 à 1943, figure centrale de la vie des musées américains).

Russell LYNES, *Good old Modern, an intimate portrait of the Museum of Modern Art*, Atheneum, New York, 1973, 490 p. [Harvard : Lamont : N620.M9.L96.1973 ; Fine Arts : 58 N53ml 1973] (une histoire du MOMA qui revient pour une part sur les activités internationales du MOMA durant la guerre froide ; voir aussi sur Alfred Barr, le chapitre 2, « The man who came in out of the Fog », pp. 19-33).

Alice Goldfarb MARQUIS, *Alfred H. Barr, Jr. : missionary for the modern*, Contemporary Books, Chicago, 1989, 431 p. [Harvard : Fine Arts : FA59.6.500] (Une biographie moins aboutie que celle de Sybil Kantor, sur Barr).

MOMA, *The New American painting, as shown in eight European countries, 1958-1959*, MOMA, New York, distribué par Doubleday, New York, 1959, 96 p. [Harvard : Fine Arts : FA4254.801.100] {La préface d'Alfred Barr est reprise en Annexe 9.12} (Il s'agit de l'important catalogue de l'exposition organisée par le International Program of the Museum of Modern Art ; Voir la préface d'Alfred Barr, ancien directeur du MOMA, pp. 15-19).

Sur les orchestres symphoniques.

Edward ARIAN, *Bach, Beethoven and bureaucracy : the case of the Philadelphia orchestra*, University of Alabama Press, Alabama, 1971, 158 p. [Harvard : Littauer ML200.8.P52 073] (Une histoire du Philadelphia Symphony Orchestra)

Philip HART, *Orpheus in the New World : The Symphony Orchestra as an American Cultural Institution*, W.W.Norton, New York/New York, 1973, 562 p. [Harvard – Lamont : ML1211.H3] (Une histoire des orchestres symphoniques américains).

Donald ROSENBERG, *The Cleveland orchestra story, Second to none*, Gray and Co. Publishers, 2000, 350 p. (Ce livre retrace l'histoire de l'orchestre et montre bien que, tout au long de son existence, il a presque toujours été en déficit).

Sur les bibliothèques.

Vartan GREGORIAN, *The Road to home, My life and times*, Simon & Schuster, New York, 2003, 355 p. [Harvard : LA2317.G643.A3 2003] (Une autobiographie par le directeur de la New York Public Library).

Sur les communautés et la question noire.

Sur la politique de la ville aux États-Unis, en général.

Jacques DONZELOT, *Faire Société, La politique de la ville aux États-Unis et en France*, Editions du Seuil, Paris, 2003, 368 p. {livre co-écrit avec Catherine Mével et Anne Wyvekens} (Un ouvrage qui est une bonne source d'inspiration pour tout travail comparatif et apporte des informations précises sur la politique de la ville aux États-Unis et le développement des politiques des quartiers).

Paul S. GROGAN, *Comeback cities : a blueprint for urban neighborhood revival*, Westview Press, Boulder, 2000, 285 p. [Harvard : Law/Baker : HT175.G76.2000]. (un livre clé et une bonne synthèse sur la politique urbaine américaine).

Sur les « inner cities ».

Arnold HIRSCH, *Making the second ghetto : race and housing in Chicago, 1940-1960*, University of Chicago Press, Chicago, 1988, 362 p. [Harvard : Widener/Lamont : HD7288.72 U52 C454 1983]. (Voir aussi Allan Spear ci-dessous).

Jill JONES, *We're still here : the rise, fall and resurrection of the South Bronx*, Atlantic Monthly Press, Boston, Massachusetts, 1986, 422 p. {La seconde édition porte le titre « South Bronx rising »} [Harvard : Widener/Loeb : F128.68.B8 J65x] (Une histoire du South Bronx depuis 1639 ; l'auteur, qui se concentre surtout sur les années 1950-1984, revient notamment sur Charlotte Street et ses gangs, sur le Bronx qui brûle, sur la fameuse visite de Jimmy Carter de 1977 et sur les projets de Jimmy Carter pour la reconstruction du South Bronx, voir pp. 311-323 ; c'est dans ce quartier du South Bronx que serait né la culture hip hop et la musique rap).

Allan SPEAR, *Black Chicago, the making of a Negro ghetto, 1890-1920*, Chicago University Press, 1967, 254 p. [Harvard : KSG F548.9.N3 S65 1967].

Sudhir Alladi VENKATESH, *American Project, The Rise and fall of a modern ghetto*, pref. William Julius Wilson, Harvard University Press, Cambridge, 2000, 332 p. (Une histoire du ghetto du « South Side » à Chicago et notamment du projet immobilier autour des « Robert Taylor Homes »).

William Julius WILSON, *The Truly disadvantaged : the inner city, the underclass and public policy*, University of Chicago Press, Chicago, 1987, 254 p. [Harvard : Widener/Lamnt/KSG : HV4045.W55.1987].

Sur les communautés, les C.D.C et la mobilisation au niveau communautaire.

Peter BERGER, Richard John NEUHAUS, *To Empower people : the role of mediating structures in public policy*, American Enterprise Institute for public policy research, Washington, 1977, 45 p. [Harvard : Widener/KSG : HN18.B459] (un petit livre clé pour comprendre le rôle joué par la société civile en Amérique).

Xavier DE SOUZA BRIGGS, Elizabeth J. MUELLER, *From Neighborhood to Community : evidence on the social effects of community development*, New School of Social Research, New York, 289 p., 1997 [Harvard-Kennedy HN90.C6 D47 1997]

Nina Freedlander GIBANS, *The Community Arts Council Movement, History, Opinions, Issues*, Praeger, New York/New York, 1982, 341 p. [Harvard-Fine Arts FA 923.53.16 et NEA-NX22.G5 1982 c2] (Ce livre retrace l'histoire du Community Arts Council Movement durant ses 30 premières années d'existence).

Robert HALPERN, *Rebuilding the inner city : a history of neighborhood initiatives to address poverty in the United States*, Columbia University Press, New York, 1995, 257 p. [Harvard : Widener/Loeb/Lamont : HN90.C6 H334 1995] (Une très bonne vue d'ensemble des politiques « community-based »).

Sonja KUFTINEC, *Staging America, Cornerstone and community-based theater*, Southern Illinois University Press, Illinois, 2003, 256 p. (A partir d'une histoire du Cornerstone Theatre à Los Angeles, le livre montre bien l'histoire et le rôle des théâtres « community-based »).

Neal R. PIERCE, Carol F. STEINBACH, *Corrective Capitalism : the Rise of America's Community Development Corporations*, Ford Foundation, New York/New York, 1987, 88 p. [Harvard-Kennedy – HN90.C6 P45 1987] (Il s'agit d'un rapport pour la Ford Foundation qui

décrit bien le mouvement de développement des CDC et des organisations locales de nature communautaire).

Jon C. TEAFORD, *Rough road to renaissance, urban revitalization in America, 1940-1985*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1990, 383 p. [Harvard : Widener/Loeb/KSG : HT175.T43.1990] (Un bon historique du « neighborhood movement » dans les années 1960 et 1970 ; voir en particulier pp. 240-252).

Sur le rap et le hip hop, comme phénomènes communautaires locaux.

Jeff CHANG, *Can't stop, Won't stop, A history of the hip-hop generation*, St. Martin's Press, New York, 2005, 546 p. (Une histoire de référence de la naissance du hip hop et du rap à partir de ses origines dans le South Bronx).

Nelson GEORGE, *Fresh, Hip hop don't stop*, Random House, 1985 (livre très accessible sur l'histoire du Hip hop).

— *Hip Hop America*, Viking, New York, 1998, 226 p. [Harvard : Widener/Lamont : ML3531.G46 1998] (Une excellente synthèse sur l'histoire du rap et la naissance du hip hop dans le South Bronx).

Bakari KITWANA, *The Hip hop generation, Young blacks and the crisis in African-american culture*, Basic Civitas, New York, 2002, 230 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : E185.86.K58 2002] (L'auteur analyse les mutations de la culture noire à partir du contexte racial et de la différence des sexes. Et dresse ainsi un panorama d'ensemble de l'émergence de la génération hip-hop).

— *The Rap on gangsta rap : who run it ? : gangsta rap and vicious of Black violence*, Third World Press, Chicago, 1994, 75 p. [Harvard Depository : ML3531.K57 1994].

William Eric PERKINS, dir., *Droppin' science, critical essays on rap music and hip hop culture*, Temple University Press, Philadelphie, 1996, 276 p. [Harvard : Widener/Lamont/Loeb Music : ML3531.D77.1996] (Voir en particulier la préface « Rap Attack : an introduction »).

Stephen POWERS, *The Art of getting over : graffiti at the millenium*, St. Martin's Press, 1999, 159 p. [Harvard : Widener : GT3913.A2 P68 1999]. (Un livre intéressant sur le hip hop et la culture « graffiti »).

Tricia ROSE, *Black noise : rap music and black culture in contemporary America*, Wesleyan University Press, Hanover, New Hampshire, 1994, 237 p. [Harvard : Widener/Lamont : ML3531.R67 1994].

David TOOP, *The Rap attack, African jive to New York hip hop*, South End Press, Boston, 1984, 175 p. [NYU Bobst ARES-On Reserve : ML3556.T66 1984] (Une histoire des débuts du rap ; ouvrage de référence).

Sur les rapports entre la culture et le débat sur le multiculturalisme aux États-Unis.

NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS, Coll., *Arts in America 1990 : the Bridge between creativity and community*, NEA, Washington/DC, 1990.

Ronald GROSS, Judith MURPHY, *The Arts and the poor : new challenge for educators*, U.S. Government Printing Office, Washington, DC, 1968. [Harvard ; Gutman : 4075.M8] (un rapport, qui fait suite à un colloque – organisé par le NEA – sur le rôle des éducateurs, des chercheurs, des travailleurs sociaux dans le domaine des arts ; rapport qui a eu beaucoup d'écho dans les milieux de l'éducation).

Robert M. ENTMAN et Andrew ROJECKI, *The Black in the White Mind : Media and Race in America*, University of Chicago Press, 2000, 340 p.

Sur l'identité et la culture « Noire ».

Kwame Anthony APPIAH et Henry Louis GATES, Jr., *Africana, The Encyclopedia of the African and African-American experience*, Running Press, Philadelphia, 2003, 1135 p. (Un dictionnaire précieux).

Henry Louis GATES, Jr. et Cornel WEST, dir., *The African-American century, How Black Americans have shaped our country*, Simon & Schuster, New York, 2000, 414 p. (un portrait d'une centaine de figures clés de la culture noire américaine au vingtième siècle).

Cornel WEST, *The Cornel West Reader*, Basic Civitas Books, New York, 1999, 604 p. [Harvard : Widener/KSG/Lamont : E185.86.W4384 1999] (Voir notamment les textes : « The making of an American radical democrat of African descent », « On my intellectual vocation », « The new cultural politics of difference », « Michael Harrington, democratic socialist », « The arts : critical reflections on art », « Race and architecture », « In memory of Marvin Gaye », « On Afro-American music : from bebop to rap », « On Walt Whitman », « Chekhov, Coltrane and democracy »).

— *A Critical reader*, Blackwell, Malden, Massachusetts, 2001, 380 p. {livre édité par George Yancy} [Harvard : Widener/Kennedy/Lamont : E185.86.C676 2001].

— *Beyond Eurocentrism and Multiculturalism*, Common Courage Press, 1993, 2 vol.

Sur la question noire comme question sociale.

Harvard SITKOFF, *The Struggle for Black equality, 1954-1980*, Hill and Wang ed. , 1993, 258 p.

William Julius WILSON, *The Declining significance of rare, Blacks and changing America Institutions*, University of Chicago Press, Chicago, 1978, 243 p. {Nous utilisons la seconde édition, 1980} (Le sociologue de l'Université de Chicago, passé à Harvard, montre que la question de la race apparaît moins importante pour déterminer le statut social et le niveau de vie que la question de la classe sociale. Cette évolution qui remonte à la Seconde guerre mondiale s'est accentuée depuis les années 1960. Il note la naissance d'une importante classe moyenne noire, qui connaît le succès, mais la persistance d'une « underclass » noire très pauvre qui vit principalement dans les « inner cities » et est devenue « permanente »).

Sur les grandes associations communautaires.

Pamela BAYLESS, *The YMCA at 150 : a history of the YMCA of greater New York, 1852-2002*, YMCA of greater New York, New York, 2002, 232 p. (L'histoire de la YMCA fait bien ressortir ses activités communautaires et notamment culturelles).

Sur la religion comme force locale communautaire en faveur de la culture.

Alberta ARTHURS, Glenn WALLACH, *Crossroads : art and religion in American life*, New Press, New York, 2001, 282 p. {livre édité par le Center for Arts and culture et par la Henry Luce Fondation} [Harvard : Widener : NX180.R4 C76 2001].

Mark CHAVES, *Congregations in America*, Harvard Univ. Press, 2004.

R. Laurance MOORE, *Selling God : American Religion in the marketplace of culture*, 1994.

Rory NOLAND, *Triving as an artist in the church*, Zondervan, 2004, 272 p.

Charlie PEACOCK, *At the Crossroads : an insider's look at the past, present and future of contemporary Christian music*, Broadman and Holman, 1999, 219 p.

Alan WOLFE, *The Transformation of American religion : how we actually live our faith*, Free Press, New York, 2003 [Harvard : Widener : BL2525.W65 2003] (une étude de sociologue sur la religion dans ses pratiques quotidiennes et ses dimensions sociales et culturelles).

Robert WUTHNOW, *Creative spirituality : the way of the artist*, University of California Press, Berkeley, Californie, 2001, 309 p. [Harvard : Widener : BL72.W88 2001].

— *The Quiet hand of God : faith-based activism and the public role of mainline Protestantism*, University of California Press, Berkeley, Californie, 2002, 429 p. {sous la direction de} [Harvard : Widener : BR516.Q4 2002] (un livre qui montre bien le rôle des églises protestantes dans certaines activités sociales et civiques).

— *Saving America ? Faith-based services and the future of civil society*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2004, 180 p. [Harvard : KSG].

— *All in Sync : how music and art are revitalizing American religion*, University of California Press, Berkeley, Californie, 2003, 284 p. [Harvard : Widener : BL2525.W853.2003]

Sur Langston Hughes.

Langston HUGHES, *Five plays*, Indiana University Press, Bloomington, 1963, 258 p. [Harvard : Widener : ALA:3041.38.10] (Les principales pièces du poète Langston Hughes).

Sur la culture de masse, le marché et la consommation.

Sur Times Square.

Alexander J. REICHL, *Reconstructing Times Square, Politics and culture in Urban development*, University Press of Kansas, Lawrence, Kansas, 1999, 239 p. [Harvard : Widener : HT168.N5.R45 1999].

Lynne B. SAGALYN, *Times Square Roulette : remaking the city icon*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2002, 620 p. [Harvard-Widener : WID-LC HT168.N5 S24 2001] (Un ouvrage fascinant sur la rénovation de Times Square dans les années 1980 et les conséquences culturelles que cette transformation a apportées).

James TRAUB, *The Devil's playground, A century of pleasure and profit in Times Square*, Random House, New York, 2004, 313 p. (Une histoire de Times Square : sa montée en puissance, sa chute et sa résurrection).

Sur le capitalisme américain au XXème Siècle.

John Kenneth GALBRAITH, *The New Industrial State*, New American library, New York, 1967, 438 p. [NYU Bobst : HC106.6.G35 1985] {Nous utilisons la quatrième édition de 1985} (Ce livre se concentre notamment sur le passage d'un capitalisme industriel au XIXème siècle à un « advanced capitalism », ou capitalisme financier et monopolistique, autour de la première guerre mondiale, qui est celui adopté par Hollywood).

Michael J. PIORE, *The Second industrial divide : possibilities for prosperity*, Basic Books, New York, 1984, 355p. [NYU/New School/Harvard : Widener/Lamont/KSG : HD2329.P56.1984].

Paul M. SWEEZY, *The Theory of capitalist development*, Modern Reader Paperbacks, New York, 1942. (Ce livre classique s'intéresse au « capitalisme avancé » du début du XXème siècle).

— *Monopoly Capital, An Essay on the American economic and social order* (co-écrit avec Paul A. Baran), Modern Reader Paperbacks, New York, 1966.

Sur la consommation de masse en Amérique au XXème siècle.

Lizabeth COHEN, *A Consumer's Republic, The politics of mass consumption in postwar America*, Knopf, New York, 2003, 567 p. [Harvard : Widener / Lamont / KSG : HC110.C6 C537 2003] (Une très bonne vue d'ensemble de l'histoire de la consommation de masse depuis la Seconde Guerre Mondiale).

Gary S. CROSS, *An All-consuming century : why commercialism won in modern America*, Columbia University Press, 2000, 320 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : HC110.C6.C76 2000].

Sur la culture populaire au XIXème siècle puis la naissance de la culture de masse au XXème siècle.

Jim CULLEN, *The Art of democracy, A concise history of popular culture in the United States*, Monthly review press, New York, 1996, 320 p. [Harvard : Widener/Lamont : E161.C85 1996x] (Voir notamment les chapitres 4 « Mediating communities : popular culture and modern technology » et 5 « Channeled energy : popular culture in the age of television »).

John Shelley RUBIN, *The Making of middlebrow culture*, University of North Carolina Press, 1992, 416 p. [Harvard : Widener : Z1003.2.R83.1991] (Aux origines de la culture de masse américaine).

Alvin TOFFLER, *The Culture Consumers, a study of art and affluence in America*, Saint Martin's Press, New York/New York, 1964, 263 p. [Harvard – Widener : US 10020.29 ; Fine Arts : 179 T64] (Un ouvrage qui a fait date aux Etats-Unis, à sa parution ; voir notamment les chapitres « The Culture elitists », « Culture on the campus », « Culture, incorporated », « The cultural industry », et « Art and Politics ». L'ouvrage, parmi d'autres thèmes, diagnostique

bien le « boom culturel » des années 1955-1965, notamment dans son chapitre deux : « The Quantity of culture » pp. 13-23 où il décrit longuement la vitalité nouvelle de la culture américaine, recensant le nombre d'orchestres symphoniques, de galeries d'art, d'amateurs qui pratiquent un art etc).

Sur le Reader's Digest.

Peter CANNING, *American dreamers : the Wallace and Reader's Digest : an insider's story*, Simon and Schuster, New York, 1996, 379 p. [Harvard : Widener : PN 4900.R3.C36.1996].

John HEIDENRY, *Theirs was the Kingdom : Lila and DeWitt Wallace and the story of the Reader's Digest*, W.W.Norton, New York, 1993, 701 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN 4900.R3.H45.1993]. (Une histoire accessible et qui donne une vue d'ensemble du projet des Wallace).

Joanne P. SHARP, *Condensing the Cold War : Reader's Digest and American identity*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2000, 207 p. [Harvard : Widener : PN 4900.R3.S53.2000x].

Sur la culture populaire noire, la culture noire et Harlem Renaissance.

Gina DENT, Michele WALLACE, dir., *Black popular culture*, Bay Press, Seattle, 1992, 373 p. (Un recueil de textes présentés lors d'un colloque sur la culture populaire noire au Dia Center à New York ; très marqué par le postmodernisme, un ouvrage disparate et souvent peu convainquant ; voir toutefois l'intéressante préface : « What is this 'black' in Black popular culture ? », par Stuart Hall, pp. 21-36).

Nathan Irvin HUGGINS, *Harlem Renaissance*, Oxford University Press, New York, 1971, 343 p. [Harvard : M 2519.6] (Un récit du mouvement littéraire et artistique connu sous le nom de « Harlem Renaissance » durant les années 1920 et au début des années 1930).

Lawrence W. LEVINE, *Black culture and black consciousness : Afro-American folk thought from slavery to freedom*, Oxford University Press, 1977, 522 p. [Harvard-Widener/Lamont/Gutman : WID-LC GR103.L48] (Un livre de référence surtout sur le XIXème siècle par le grand historien américain : il plonge dans les racines de la culture « folk » et les traditions noires. Lawrence Levine suit l'histoire des Noirs Américains parallèlement à leur culture – et principalement leur musique : les negro-spirituals chantés ar les esclaves, le gospel d'après l'émancipation, les work songs, la naissance du blues laïque dans le Delta – chapitre passionnant « The Rise of Secular Song », pp. 190-297. Il rend compte également de la place centrale de la religion dans cette culture – chapitre 3 : « Freedom, culture and religion », pp. 136-189 – et s'interroge plus fondamentalement sur les singularités de la culture noire).

Alain LOCKE, *The New Negro : an interpretation*, Boni, 1925, 452 p. [Harvard : Widener : US 10716.10.2 ; Lamont : PS153.N5 L63 1925x] {L'ouvrage a été réédité de très nombreuses fois} (L'ouvrage clé de l'historien Noir qui annonce une nouvelle culture noire au milieu d'Harlem Renaissance. Le livre est organisé par chapitre : littérature, théâtre, musique... et les textes thématiques sont particulièrement précoces. Un livre classique.).

Eileen SOUTHERN, *The Music of Black Americans : a history*, Norton, New York, 1983, 602 p. [Harvard : Widener/Lamont : ML3556.S74 1983/1997] {Plusieurs rééditions} (Une histoire de la musique de l'Amérique noire tout genre confondus).

Sur le blues.

Bill FERRIS, *Blues from the Delta*, Da Capo Press, 1984, 226 p. (Un livre passionnant, rédigé par le futur directeur du NEH nommé par Bill Clinton).

Elijah WALD, *Escaping the Delta, Robert Johnson and the invention of blues*, Amistad/Harper Collins, New York, 2004, 342 p. (Une biographie de Robert Johnson, l'une des figures fondatrices du blues)

Sur le jazz.

Alfred APPEL Jr., *Jazz modernism, from Ellington and Armstrong to Matisse and Joyce*, Knopf, New York, 2002, 283 p. [Harvard : Widener/Lamont : ML3506.A66.2002]. (L'auteur tente de replacer le jazz classique [1920-1950] dans la tradition des artistes modernistes, entre Picasso, Mondrian, Stravinsky, Man Ray et Matisse ; l'ouvrage a eu beaucoup d'écho aux Etats-Unis à sa sortie).

Paul BERLINER, *Thinking in jazz : the infinite art of improvisation*, University of Chicago Press, Chicago, 1994, 883 p. [Harvard : Loeb Music/Hilles : ML3506.B475.1994] (Un livre de référence sur l'histoire du jazz).

George BUTLER, *A study of the American recording industry as it relates to jazz*, Document ronéotypé, CBS Records Inc, New York, 1988, 123 p. (Etude rédigée par le vice-président de CBS Records sur la situation du jazz au sein de l'industrie du disque, avec un long historique et de nombreuses données chiffrées sur l'état du marché).

Ted GIOIA, *The History of jazz*, Oxford University Press, New York, 1997, 471 p. (Une histoire du jazz claire et récente ; un parfait outil de travail).

Jeffrey H. JACKSON, *Making jazz French, music and modern life in interwar Paris*, Duke University Press, Durham, Caroline du Nord, 2003, 267 p. (Un livre subtile qui tente de comprendre comment la France a adopté le jazz à travers toute une série d'étapes qui lui ont permis peu à peu d'être plus « familier » et bientôt d'apparaître même « français ». L'ouvrage montre que l'acceptation par la France du jazz n'a pas été simplement un succès de maison de disque efficace à commercialiser des produits, mais qu'il a été le résultat de tout un travail de réception dans lequel les élites et les avant-gardes ont joué un rôle central).

Barry KERNFELD, dir., *The New Grove dictionary of jazz*, MacMillan, Londres, 2002, 3 volumes, 2 ed., 900p. environ chacun [NYU : ML 102.J3.N48.1988 – music ref] {Il existe une réédition de 2002 en trois volumes, la plus complète à ce jour, que nous avons quelquefois utilisée} (Un dictionnaire monumental pour l'histoire du jazz).

— *The New Grove dictionnaire of jazz*, St. Martin's Press, New York, 1994, 1358 p. {Réédition 2000} (Version condensée en un tome du précédent ; c'est l'édition que nous avons utilisée dans la plupart des cas, et l'ouvrage qui nous sert de référence pour le jazz).

A.H. LAWRENCE, *Duke Ellington and his world, a biography*, Routledge, 2001, 492 p.
[Harvard : Loeb/Lamont : Mus 2436.15.48.75].

Dan MORGENSTERN, *Living with jazz*, Pantheon Books, New York, 2004, 712 p. (Un recueil des principaux articles – 136 au total – du célèbre critique de jazz, qui a publié notamment dans *Metronome*, *Jazz* et *Down Beat* ; Morgenstern est devenu en 1976 le directeur de l'Institute of Jazz Studies, de l'université de Rutgers).

Gunther SCHULLER, *Early jazz : its roots and musical development*, Oxford University Press, New York, 1968, 401 p. {ouvrage réédité en 1986} [Harvard : Loeb Music : Mus 177.979.31] (Un livre de référence sur l'histoire du jazz, par un historien qui est aussi musicien ; très complet, avec beaucoup d'annotations musicales techniques).

— *The Swing era : the development of jazz, 1930-1945*, Oxford University Press, New York, 1968, 919 p. {Réédition 1989} [Harvard : Widener/Loeb Music/Lamont : ML3506.S36.1968]. (La suite du tome précédent ; les deux tomes ont été également édités conjointement sous le titre *The history of Jazz*).

Alyn SHIPTON, *A New history of jazz*, Continuum, Londres, 2001, 962 p. (Une histoire du jazz que nous avons utilisée tout au long de ce livre).

Martin WILLIAMS, *The Jazz tradition*, Oxford University Press, New York, 1970, 232 p. [Harvard : Widener : ML3561.J3W5317] (Une excellente vue d'ensemble de l'histoire du jazz, avant 1968, chaque chapitre évoque une figure clé ; voir notamment les excellents chapitres sur Louis Armstrong, Billie Holiday, Duke Ellington, Count Basie, Charlie Parker, Thelonious Monk, Miles Davis et John Coltrane).

Sur Billie Holiday.

Donald CLARKE, *Wishing on the moon : the life and times of Billie Holiday*, Viking, New York, 1994.

Billie HOLIDAY, *Lady sings the blues*, Garden City, New York, 1956 {livre co-écrit avec W. Dufty ; rééditions en 1973 et 1984} (l'autobiographie de Billie Holiday, publiée l'année de sa mort : des mémoires souvent inexacts).

Robert O'MEALLY, *Lady Day : the many faces of Billie Holiday*, Arcade Publishing, New York, 1991.

John WHITE, *Billie Holiday, her life and times*, Universe Books, New York, 1987.

Sur Miles Davis

Ian CARR, *Miles Davis, The Definitive Biography*, Thunder's Mouth Press, 1982. (Une biographie indispensable du Miles Davis).

John SZWED, *So What, The life of Miles Davis*, Simon & Schuster, New York, 2002, 488 p. (Une biographie de Miles Davis, relativement médiocre, mais récente).

Sur John Coltrane

Ben RATLIFF, *Coltrane, The Story of a Sound*, Farrar, Strauss & Giroux, 2007, 250 p.

Sur l'âge d'or d'Hollywood : le cinéma à l'âge de la culture de masse.

Kenneth ANGER, *Hollywood Babylone*, Jean-Jacques Pauvert éditeur, Paris, 1959, 247 pages ; trad. *Hollywood Babylon*, Straight Arrow Books, San Francisco/Californie, 1975, 292 p. [ed. Fr. : Widener/Harvard depository XR 44.5 ; ed. US : Harvard/Widener Thr 179.75]. (Un hommage au mythe hollywoodien par le cinéaste indépendant).

Tino BALIO, dir., *The American film industry*, University of Wisconsin Press, 1976, 663 p. {Nous utilisons la réédition de 1985} (Une compilation de textes originaux et de différentes contributions sur l'histoire de l'industrie du cinéma et sur Hollywood qui est devenue peu à peu l'un des «textbooks» principaux sur Hollywood ; en tout cas un ouvrage de référence bien actualisé et qui couvre largement le sujet).

John BELTON, *American cinema / American culture*, McGraw-Hill, New York, 1994, 374 p. [Harvard-Widener : WID-LC PN1993.5.U6 B365 1994].(Une histoire du cinéma américain très accessible et très détaillée des origines à nos jours).

— *Movies and mass culture*, dir., Rutgers University Press, New Brunswick/New Jersey, 1996, 279 p. [Harvard-Widener/Lamont : WID-LC PN1995.9.S6 M68 1996].

David BORDWELL, Janet STAIGER, Kristin THOMPSON, dir., *The Classical Hollywood cinema, Film style & mode of production to 1960*, Columbia University Press/Routledge, New York, 1985, 506 p. [NYU : PN1993.5.U6.B655 1985] (Livre collectif voir notamment la cinquième partie de Janet Staiger : « The Hollywood mode of production, 1930-1960 » et notamment le chapitre 24 : « The labor-force, financing and the mode of production »).

Michel CIMENT, *Les Conquérants d'un nouveau monde, Essais sur le cinéma américain*, Gallimard, Paris, 1981, 317 p.

— *Passeport pour Hollywood, Entretiens avec Wilder, Huston, Mankiewicz, Polanski, Forman, Wenders*, Seuil, Paris, 1987 ; rééd. Ramsay, 1992, 387 p.

Michael CONANT, *Antitrust in the motion picture industry*, University of California Press, Berkeley, 1960 (L'ouvrage suit les 5 majors américaines durant leur histoire, notamment du point de vue monopolistique, en particulier après la décision de la Cour Suprême de 1948).

Neal GABLER, *An Empire of their own, How the Jews invented Hollywood*, Anchor Books, New York, 1988, 503 p. ; trad. : *Le Royaume de leurs rêves : la saga des Juifs qui ont fondé Hollywood*, Calmann-Lévy, 2005, 564 p. (L'histoire d'Hollywood à travers l'ascension de Harry Cohn, William Fox, Carl Laemmle, Louis B. Mayer, Jack et Harry Warner et Adolph Zucker : ces immigrants juifs d'Europe centrale et orientale qui créent Hollywood et l'ère des Studios).

Douglas GOMERY, *Shared Pleasures, A history of movie presentation in the United States*, University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 1992, 381 p. [Harvard : Lamont : PN1993.5.U6.G59 1992] (Un livre passionnant qui fait l'histoire du cinéma en Amérique à travers ses salles, son public, sa technologie, son industrie, ses compagnies, dans une perspective commerciale et populaire ; une source importante pour notre travail).

— *The Hollywood studio system*, St. Martin's Press, New York, 1986, 213 p. [PN 1993.5.U6.G58.1986].

Charles HARPOLE, dir., *History of the American cinema*, Scribner, New York, 10 tomes, 1990 et s. [Harvard : Widener/Lamont : PN1993.5.U6.H55] (Une histoire de référence en dix tomes qui continue jusqu'en 1989).

Mae D. HUETTIG, *Economic control of the motion picture industry : a study in industrial organization*, University of Pennsylvania Press, Philadelphie, 1944 (Ouvrage classique sur l'industrialisation d'Hollywood dans les 5 majors ; daté).

Garth JOWETT, *Film : the democratic art*, Little, Brown, Boston, 1976, 325 p. [Harvard : PN1993.5.U6 J67] (Une histoire intéressante du cinéma très générale et déjà un peu datée).

Ephraim KATZ, *The Film Encyclopedia*, HarperResource, 2001, 1503 p {4^{ème} édition de l'ouvrage de référence dont la première édition a été révisée par Fred Klein et Ronald Dean Nolen} (Sans conteste, l'encyclopédie de référence américaine sur le cinéma, ses cinéastes et ses acteurs, mais aussi ses studios, ses maisons indépendantes, ses producteurs).

Paul KERR, dir., *The Hollywood film industry, A Reader*, Routledge & Kegan Paul, New York, 290 p. {Co-edition avec le British Film Institute} [NYU : PN1993.5.U6.H5912.1986] (Livre collectif avec une intéressante introduction qui met en perspective les théories sur Hollywood, Adorno et les *Cahiers du cinéma* notamment ; voir aussi les chapitres : Janet Wasko, « D.W.Griffith and the banks : a case study in film financing », pp. 31-42 ; Hugh Fordin, « *On the Town* », pp. 64-77 ; Barry King : « Stardom as an occupation », pp. 154-184 et Paul Kerr, « Out of what past ? Notes on the B film noir », pp. 220-244).

Gorham KINDEM, dir., *The American movie industry, The Business of motion pictures*, Southern Illinois University Press, Carbondale, Illinois, 1982, 448 p. [NYU : PN1993.5.U6.A876] (Livre collectif, voir notamment la deuxième partie sur le « Development of business strategies », pp. 79-117).

Donald KNOX, *The Magic factory : How MGM made 'An American in Paris'*, Praeger Publishers, New York, 1973 (Un récit très détaillé du travail de la Metro-Goldwyn-Mayer sur le film de Vincente Minnelli).

Larry LANGMAN, *Destination Hollywood : the influence of Europeans on American filmmaking*, McFarland, Jefferson, Caroline du Nord, 2000, 278 p. [Harvard : Widener : PN1998.2.L36.2000].

André MALRAUX, « Esquisse d'une psychologie du cinéma », 1939 ; Gallimard, 1946 (petit livre de 49 p.) ; rééd. Festival de Cannes 1976 ; rééd. *La Nouvelle Revue Française*, mai 1996 (un texte fameux, souvent cité mais rarement lu qui se termine par une phrase célèbre : « Par ailleurs, le cinéma est une industrie »).

James MORRISON, *Passport to Hollywood : Hollywood films, European directors*, State University of New York Press, Albany, New York, 1998, 311 p. [Harvard : Widener : PN1993.5.U6.M656.1998].

Leonard QUART, Albert AUSTER, *American film and society since 1945*, McMilan, London, 1984, 156 p. {Ouvrage réédité en 2002 chez Praeger, Westport/Connecticut} [Harvard-Widener : WID-LC PN1995.9.S6 Q37x 1984 & 2002]

Andrew SARRIS, *The American cinema, Directors et directions, 1929-1968*, Octagon Books, 1982 {reed. Capo Press, New York, 1996, 393 p.} [Harvard : Lamont : PN1998.2.S266 1996]. (Une bonne introduction par l'un des principaux critiques du *Village Voice* dans les années 1960 et 1970 ; grand opposant à Pauline Kael et très favorable, contrairement à elle à la « théorie des auteurs », il utilisera Bazin, Truffaut et Godard pour introduire cette « politique des auteurs » aux États-Unis, avec un vif succès).

Thomas SCHATZ, *The Genius of the system : Hollywood filmmaking in the studio era*, Simon & Schuster, 1988, 514 p. [NYU : PN 1993.5.U.65 S3 1988]

Allen J. SCOTT, *On Hollywood : The Place, The Industry*, Cloth, 2004, 264 p.

P. Adams SITNEY, dir., *Film Culture reader*, Praeger Publishers, New York, 1970, 438 p. {Ouvrage réédité en 2000} [Harvard-Lamont/NYU: PN1995.9.E96 S5 ; Fine Arts : FA11311.5]

David THOMPSON, *The New Biographical Dictionary of Film*, Alfred Knopf, New York/New York, 2002, 963 p {4^{ème} édition de l'ouvrage publié pour la première fois en 1975} (avec l'ouvrage d'Ephraim Katz, l'un des dictionnaires de référence sur le cinéma américain, bien que moins bien reçu par la critique, que celui de Katz).

— *The Whole Equation, A History of Hollywood*, Knopf, 2004, 402 p. (Un livre un peu rapide sur Hollywood, mais qui bénéficie d'informations récentes, sur la montée en puissance d'Hollywood puis son évolution contemporaine).

Olivier-René VEILLON, *Le cinéma américain, Les années 1950*, Points/Seuil, 1984, 293 p.

Sur la musique classique américaine (George Gershwin, Aaron Copland, Leonard Bernstein, Charles Ives, Arturo Toscanini).

Hollis ALPERT, *The Life and times of Porgy and Bess : the story of an American classic*, Knopf, New York, 1990, 354 p. [Harvard : Widener : Harvard Depository HW62WZ] (Une histoire de la grande comédie musicale de George Gershwin – sur la question Noire – de sa création à ses adaptations, revivals etc..).

Joseph HOROWITZ, *Understanding Toscanini : how he became an American culture-god and helped create a new audience for old music*, Knopf, New York, 1987, 492 p. [Harvard – Loeb Music ML422.T67 H65 1987 ; Hilles : Morse Music même côte] (Un livre qui tente de comprendre l'influence de Toscanini en Amérique, de sa nomination à la direction du Metropolitan Opera à la création de l'orchestre de la NBC, autour du thème de la vulgarisation de la musique classique).

Edward JABLONSKI, *Gershwin remembered*, Amadeus Press, Portland, Oregon, 1992, 181 p. [Harvard : Loeb : Mus 2735.15.32] (Une biographie plus « autorisée » que celle de Joan Peyser).

Norman LEBRECHT, *Who Killed classical music ? Maestros, managers and corporate politics*, Carol Pub. Group, New York, 1997, 455 p. [NYU : ML3790.L42.1997]. (Un livre journalistique qui analyse l'effondrement de la musique classique en Amérique et tente de

désigner les responsables ; la quatrième partie sur l'industrie de la musique classique est la plus intéressante).

Joan PEYSER, *Bernstein, a biography*, Beech Tree Books, New York, 1987, 481 p. [Harvard : Loeb/Lamont : ML410.B566 P5 1987] (Biographie de référence du compositeur et chef d'orchestre du New York Philharmonic).

- *The Memory of all that : the life of George Gershwin*, Simon & Schuster, New York, 1983, 319 p. [Harvard : Widener/Lamont/Loeb : ML410.G288 P5 1993]. (biographie de Gershwin).

Howard POLLACK, *Aaron Copland : the life and work of an uncommon man*, Henry Holt, New York, 1999, 690 p. [Harvard : Loeb/Lamont : ML 410.C756 P6 1999] (Une biographie de référence sur Copland).

Michael WALSH, *Who's afraid of classical music ?* Fireside (Un essai alarmant sur l'état de la musique classique en Amérique, et sur la nécessité de la rendre plus « accessible », par l'un des critiques de musique du *New York Times*).

Sur le marché de l'art et le pop art.

Howard S. BECKER, *Art Worlds*, University of California, 1982 ; trad. *Les Mondes de l'art*, préface de Pierre-Michel Menger, Flammarion, 1988, 379 p. [MSH 8° ZA 316 ; BNF 8-Z-54979 (2)] (voir en particulier la préface de Pierre-Michel Menger et le chapitre « L'Art et l'Etat », pp. 178-206).

Isabelle LECOMTE-DEPOORTER, *Le Pop art*, Flammarion, Paris, 2001, 79 p.

Raymonde MOULIN, *Le Marché de l'art, Mondialisation et nouvelles technologies*, Flammarion, Paris, 2000, 127 p.

Sur les industries de la culture et de l'entertainment

Sur la musique « country ».

Nicholas DAWIDOFF, *In the country of country, a Journey to the roots of American music*, Vintage Books, 1997, 365 p. (une histoire de la musique country).

Paul HEMPHILL, *Lovesick Blues: The life of Hank Williams*, 2005, 207 p.

Richard A. PETERSON, *Creating Country Music : fabricating authenticity*, Univ. of Chicago Press, 1997, 306 p.

Sur le rock.

Peter GURALNICK, *Feel like going home, Portraits in blues and rock'n'roll*, 1971, Back Bay Books/Little, Brown and cie., 262 p. {reed. 1989} (Ce livre étudie le passage du blues au rock'n'roll à travers les « passeurs » qui ont rendu possible l'évolution).

ROLLING STONE, dir., *The Rolling Stone Encyclopedia of Rock & Roll*, Fireside/Simon & Schuster et Rolling Stone, 2001, 1115 p. {Nous utilisons la troisième édition} (Une

encyclopédie très complète qui englobe tous les styles de musiques « rock », au sens large, d'Elvis Presley à Eminem, du R&B, à la pop, en passant par la disco et le hip hop).

Sur la culture « jeune ».

Grace PALLADINO, *Teenagers : An American history*, Basic Books, New York, 1996. (Voir en particulier les pages XV-XX et 97-115).

Jon SAVAGE, *The Creation of Youth Culture*, Viking, 2007, 549 p.

Sur les transformations du capitalisme et le capitalisme « hip ».

William GREIDER, *The Soul of capitalism : opening paths to a moral economy*, Simon & Schuster, 2003, 366 p. [Harvard : Widener/KSG : HB501.G6472 2003].

Christopher LASCH, *The Culture of narcissism : American Life in an Age of Diminishing Expectations*, W.W. Norton, New York, 1979, 268 p. ; trad. : *La Culture du narcissisme*, Climats, 2000, 331 p. [Harvard Widener/KSG/Lamont – Wid-LC HN65.L33 1978] (Un livre célèbre sur la montée de l'idéologie « libérale-libertaire » et de la culture portée par le nouveau capitalisme mondial).

Michael WEISS, *The Clustering of America*, Harper & Row, New-York, 1988, 416 p. [Harvard : Widener/Lamont : HN59.2.W45 1988]. (Un ouvrage qui se concentre sur l'émergence d'un commerce de « niches »).

Michael J. WOLF, *The Entertainment economy : how mega-media forces are transforming our lives*, Times Books, New York, 1999, 314 p. [Harvard : Widener : PN1992.6.W68 1999].

Sur la culture musicale hip.

Hugues BAZIN, *La culture hip-hop*, Desclée de Brouwer, 1995, 278 p. (la réhabilitation d'une musique des rues villipendée avant d'être adulée, puis récupérée par le marché).

Sur le mécénat d'entreprise.

BUSINESS COMMITTEE FOR THE ARTS, *The BCA Report : 2001 National survey of business support to the arts*, Business Committee for the Arts, New York, 2001 (Une synthèse des données disponibles sur le mécénat d'entreprises dans la culture).

Sophia A. MUIRHEAD, *Corporate contributions : the view from 50 years*, Conference Board, New York, 1999, 67 p. [Harvard : Baker Business : HG4028.C6 M85 1999] (Une somme d'information utiles sur le secteur du mécénat d'entreprise).

Sophia A. MUIRHEAD, *Corporate citizenship in the new century : accountability, transparency and global stakeholder engagement*, Conference Board, New York, 2002, 86 p. [Harvard : Baker Business : HF5387.C688 2002] (Une analyse très générale de l'engagement des entreprises dans la vie sociale et civique américaine).

Chin-Tao WU, *Privatising culture, Corporate art intervention since the 1980's*, Verso, New York, 2002, 392 p. [Harvard : Widener : N5207.W83.2002] (Une description des interventions des compagnies privées dans le mécénat culturel durant les années 1980).

Sur la culture noire dans ses rapports à la culture commerciale.

Donald BOGLE, *Toms, coons, mulattoes, mammies and bucks : an interpretive history of Blacks in American films*, Continuum, New York, 2001, 454 p. [Harvard : Widener/Grossman : PN1995.9.N4 B6 2001]. (Un livre daté, sa première édition est de 1973, mais qui montre bien les liens entre la culture populaire et les Noirs).

— *Blacks in American films and television : an encyclopedia*, Garland Pub, New York, 1988, 510 p. [Harvard : Theatre collection : PN1995.9.N4 B58 1988].

James C. HALL, *Mercy, mercy me : African-American culture and the American sixties*, Oxford University Press, New York, 2001, 283 p. [Harvard : Widener : E185.61.H1972.2001] (En s'intéressant aux artistes et intellectuels African-américains qui ont été marquant durant les sixties, l'auteur se concentre sur les origines et les singularités de la culture noire contemporaine).

George NELSON, *Blackface : reflections on African Americans and the movies*, HarperCollins, New York, 1994, 224 p. [Harvard-Widener : WID-LC PN1995.9.N4 G46 1994].

Sur les pratiques culturelles aux Etats-Unis

[Voir aussi les études du NEA]

Richard BUTSCH, *The making of American audiences : from stage to television, 1750-1990*, Cambridge University Press, New York, 2000, 438 p. [Harvard – Widener/Lamont : PN1590.A9 B88 2000]. (L'ouvrage apporte de nombreuses données sur l'audience des « Performing arts », mais aussi de la radio et de la télévision en Amérique sur 2 siècles).

Paul CONNOLLY, Marcelle Hinand CADY, *Increasing cultural participation, An audience development planning handbook for presenters, producers and their collaborators*, Illinois State University/Wallace Foundation, New York, 2001, 176 p. [Archives de la Wallace Foundation].

Terry Lynn CORNWELL, *Democracy and the arts : the role of participation*, Praeger, New York, 1990, 214 p. [Harvard : Widener : NX180.S6.C66 1990].

Kevin F. MCCARTHY, Kimberly JINNETT, *A New framework for building participation in the arts*, Rand/Wallace Foundation, New York, 2001, p. [Archives de la Wallace Foundation].

J. Mark SCHUSTER, *The Geography of Participation in the arts and culture*, NEA/Seven Locks Press, Santa Ana/Californie, 2000, 182 p. [NEA – R-41/2000] (A partir des données 1997, l'une des enquêtes les plus précises, et les plus récentes, sur les pratiques culturelles des Américains en fonction des zones géographiques ; enquête publiée par le NEA dans la série des « Research Division Report, n°41).

Sur les phénomènes « crossover ».

Jim HOBBERMAN, Jonathan ROSENBAUM, *Midnight movies*, Harper & Row, New York, 1983, 338 p. [Harvard : Widener/Hilles : PN1995.H58 1983]. (L'ouvrage se concentre sur des films comme le Rocky Horror Pictures Show, Eraserhead etc...).

Alain SCHOENER, dir., *Harlem on my mind : culturel capital of Black America, 1900-1968*, New Press, New York, 1995, 258 p. {Initialement publié en 1969} [Harvard : Fine Art : FA10128.1.1]. (Ce texte accompagne l'exposition du même nom organisée en 1969 par le Metropolitan museum et le New York State Council on the Arts).

Sur le cinéma « indépendant » américain.

Geoff ANDREW, *Stranger than paradise, maverick film-makers in recent American cinema*, Prion Books, London, 1998, 374 p. [Harvard : Widener : PN1998.2.A65.1998x].

Jim HILLIER, *The New Hollywood*, Studio Vista, Londres, 1992, 192 p. [Harvard : Widener : PN1995.9.P7 H52 1992]

- *American independant cinema : a sight and sound reader*, British Film Institute, London, 1999, 196 p. [Harvard :Widener : PN1993.5.U6 A8755 2001] (L'ouvrage se concentre sur le cinéma Noir et gay et sur des figures comme Robert Altman, Spike Jonze ou encore David Lynch).

Emanuel LEVY, *Cinema of outsiders, the rise of American independent film*, New York University Press, 1999, 601 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN1995.9.E96 L43 1999] (Parmi les chapitres du livre : « Regional cinema », « The New York school of indies », « Female/feminist sensibility », « The New African-american cinema », « The New gay and lesbian cinema »).

Donald LYONS, *Independent Visions : A critical introduction to recent independent American Film*, Ballantine, New York, 1994, 337 p. [Harvard-Widner : Depository PN1998.2.L96 1994]

Malcolm LE GRICE, *Experimental cinema in the digital age*, British Film Insitute, Londres, 2001, 330 p. [Harvard-Widener : Harvard Depository PN1995.9.E96 L37 2001x] (Par un critique anglais).

John PIERSON, *Spike, Mike, Slackers & Dykes, a guided tour across a decade of American independent cinema*, Miramax Books/Hyperion, New York, 1995, 371 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN1998.2.P56 1995]. (Un des livres de référence sur le cinéma « indépendant» américain).

E. Deidre PRIBRAM, *Cinema & culture : independent film in the United States, 1980-2001*, P. Lang, New York, 2002, 305 p. [Harvard : Widener : PN2993.5.U6 P75 2001].

David M. ROSEN, *Off-Hollywood : the making and marketing of independent films*, Grove Weidenfeld, New York, 1990, 326 p. [Harvard-Widener : WID-LC PN1995.9.P7 R64 1989] (Cet ouvrage, financé par le Sundance Institute, tente de montrer qu'un cinéma avec un but commercial ne se compromet pas nécessairement sur le plan artistique. L'auteur analyse en particulier treize films indépendants récents, en se concentrant sur leurs aspects marketing).

Sur le rôle du critique.

Michael JANENAY, Andras SZANTO, dir., *Reporting the arts, News coverage of arts and culture in America*, National Arts Journalism Program, Columbia University, New York, 1999, 127 p. [brochure] (Une étude clé sur la couverture de la culture par la presse américaine ; avec une recherche détaillée dans 10 villes américaines grandes et moyennes).

Louis MENAND, *American studies*, Farrar, Strauss and Giroux, New York, 2002, 306 p. [Harvard : Widener : E169.1.M5457 2002] (Voir en particulier son chapitre : « Laurie Anderson's, *United States* », pp. 239-243 et son chapitre : « The Popist : Pauline Kael », pp. 180-197).

Nicolas BOURRIAUD, *Esthétique relationnelle*, 123 p., Les Presses du réel, 1999 (Recueil d'essais sur l'art des années 1990).

Sur le théâtre américain

Sur Joseph Papp.

Helen EPSTEIN, *Joe Papp, An American Life*, Little, Brown, Boston, 1994, 554 p. [Harvard : Widener : PN2287.P23 E67 1994] (Une biographie du fondateur du Public Theater et du New York Shakespeare Festival).

Christine KING, Brenda COVEN, dir., *Joseph Papp and the New York Shakespeare festival : an annotated bibliography*, Garland Pub, New York, 1988, 369 p. [Harvard : Theatre Collection : PN2287.P37 Z995x 1988].

Stuart W. LITTLE, *Enter Joseph Papp : in search of a new American theater*, Coward, McCann & Geoghegan, New York, 1974, 320 p. [Harvard : Widener : Thr 866.15].

Sur le théâtre (généralités).

Hannah ARENDT, *Men in Dark times*, Harcourt, Brace & World, New York, 1968, 272 p. ; trad. *Vies politiques*, Gallimard, Paris, 1974 [Harvard : Widener/Lamont : H1159.68.5] (voir notamment les cinq textes sur Brecht, initialement parus en 1966 dans *The New Yorker*).

Bertolt BRECHT, *Ecrits sur le théâtre*, 2 vol., L'Arche, 1979 ; rééd. augm. La Pléiade, Gallimard, 2000.
-, *Ecrits sur la littérature et l'art, Sur le cinéma* (tome 1), *Sur le réalisme* (t.2), éd. de l'Arche, 1970. [MSH 8°Z 562 (1) et (2)].

Bernard DORT, Jean-François PEYRET, dir., *Bertolt Brecht*, Les Cahiers de l'Herne, 2 tomes, 1979 et 1982 (Recueil de textes et d'interview, notamment de metteurs en scène français, sur l'influence de Brecht).

Russell LYNES, *The Lively audience : a social history of the visual and the performing arts in America, 1890-1950*, Harper & Row, New York, 1985, 489 p. [Harvard : Widener/Lamont : NX180.M3 L96 1985] (Original et iconoclaste, ce livre retrace une histoire du spectacle vivant et des arts plastiques en Amérique à travers des chapitres thématiques ; de longs développements sur le cinéma, le jazz, la photographie et le rôle du gouvernement dans le secteur. Pas à pas, l'ouvrage retrace la lente adaptation de la culture américaine, depuis ses

origines élitistes et européennes, à son apogée plus populaire et plus authentiquement « américaine »).

Thomas MOORE, *The Economics of the American theatre*, Duke university press, Durham, Caroline du Nord, 1968, 192 p. [Harvard : Widener : Thr 820.4 ; Lamont : PN2291.M6] (Une étude, malheureusement datée, sur la place du théâtre dans la société américaine).

Don B. WILMETH, Tice L. MILLER, *American Theatre*, Cambridge University Press, New York/New York, 1993, 547 p (un outil indispensable sur l'histoire du théâtre aux États-Unis, dans la série des « Cambridge Guide »).

Quelques critiques de théâtre.

Robert BRUSTEIN, *Who needs theatre*, Atlantic Monthly Press, New York, 1987, 320 p. [Harvard : Lamont/Widener : PN1623.B78.1987] (Recueil d'articles du célèbre critique de New Republic, fondateur du Yale Repertory Theatre puis de l'American Repertory Theatre à Harvard).

- *Dumbocracy in America : studies in the theatre of guilt, 1987-1994*, Dee, Chicago, 1994, 276 p. [Harvard : Widener : PN2266.5.B78.1994] (Articles, sur la période 1987-1994).

Frank RICH, *Hot seat : theater criticism for the New York Times*, 1980-1993, Random House, 1998, 1050 p. [Harvard : Widener : PN2277.N5.R53 1998] (Un recueil des articles de Frank Rich, chef du service théâtre du New York Times, et l'un des critiques les plus sévères de l'époque).

— *Ghost light : memoir*, Random House, 2000, 315 p. [Harvard : Widener : PN1708.R53.A3.2000] (L'auto-biographie du critique qui explique son parcours et ce qui l'a mené au théâtre dans l'Amérique rurale).

— « Exit the critic », *New York Times Magazine*, 13 février 1994 (Texte précieux de Frank Rich sur l'avenir de la critique aux États-Unis ; ce texte est réédité dans *Hot Seat*, voir ci-dessus).

Sur Broadway et le théâtre commercial.

Brooks ATKINSON, *Broadway*, MacMillan, New York, 1970, 484 p. [Harvard – Widener : Thr 844.70 ; Lamont : PN2277.N5 A 78] (Livre classique sur la naissance et l'apogée de Broadway ; une version réactualisée existe, réédition de 1974).

Sur les « regional » et « resident » theatres.

Herbert BLAU, *The Impossible theater, a manifesto*, MacMillan, New York, 1964, 309 p. [Harvard : Widener : PN2266.B56] (Un ouvrage majeur qui présente bien la philosophie des théâtres « régionaux », par l'un des fondateurs de l'Actor's Workshop à San Francisco).

Richard CHRISTIANSEN, *A Theater of our own : a history and a memoir of 1.001 nights in Chicago*, Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 2004, 317 p. [Harvard : WID-LC PN2277.C4.C57 2004] (Un livre qui retrace l'histoire du théâtre à Chicago, par le principal critique dramatique de la ville : le chapitre 8 « There actually was a national theater » revient sur le FTP à Chicago ; le chapitre 15 « It's good writing » revient longuement sur l'auteur local, David Mamet, devenu une icône nationale ; le chapitre 16 « I twas the arrogance of youth » montre bien le développement du théâtre à Chicago dans les années 1970 derrière la

locomotive David Mamet ; le chapitre 18 « We needed to tribe up » se concentre sur le Steppenwolf Theatre et John Malkovich ; le chapitre 19 « The vast Chicago theater market » explore la diversité théâtrale de Chicago dans les années 1980 avec le développement du théâtre black et gay ; le chapitre 20 se concentre sur le Goodman Theatre, l'institution la plus célèbre de la ville. Au final ce livre passionnant décrit bien les liens entre New York et Chicago et analyse les « transferts » de part et d'autre).

Joseph Wesley ZEIGLER, *Regional Theatre : the revolutionary stage*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1973, 277 p. [Harvard : Widener PN2266.Z4] (Une histoire d'un des mouvements les plus importants dans l'histoire du théâtre américain).

Sur le théâtre d' « avant-garde » :

Arnold ARONSON, *American avant-garde theatre : a history*, Routledge, New York, 2000, 242 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN2193.E86 A88 2000] (L'auteur se concentre notamment sur le Living Theatre, le Wooster Group et l'avant-garde new-yorkaise).

Pierre BINER, *The Living theatre*, Horizon Press, New York, 1972, 256 p. [Harvard : PN2297.L5B5.13] (Une histoire de la troupe de théâtre expérimentale des années 1960 dont le succès en Europe déclencha d'immenses polémiques, notamment à Avignon en 1968).

Herbert BLAU, *The Impossible theater, a manifesto*, MacMillan, New York, 1964, 309 p. {reed. Collier Books, New York, 1965, 309 p.} [Harvard : Widener/Lamont : Thr 799.64] (Un livre clé au début des années 1960 qui revient sur le théâtre durant la guerre froide et les nouveaux auteurs de la période).

Harold CLUMAN, *The Fervent years, the story of the Group Theatre and the thirties*, Knopf, New York, 1945, 298 p. {Livre réédité en 1957 et 1975} [Harvard : Theatre Collection TS 272.100.19.5] (Un livre classique sur le théâtre de l'entre-deux-guerre autour de l'influent « Group Theatre »).

Richard FOREMAN, *Unbalancing acts : foundations for a theater*, Pantheon Books, New York, 1992, 368 p. [PS 3556.07225.U53.1992]. (Une série d'essais et de textes qui présentent bien la vision théâtrale de Richard Foreman, l'un des metteurs-en-scène les plus influents du théâtre d'avant-garde américain des années 1970).

John HOWELL, *Laurie Anderson*, Thunder's Mouth Press, New York, 1992, 150 p. [Harvard : Widener/Depository : NX512.A54 H6 1992] (Biographie qui contient une longue interview avec l'artiste)

Roselle GOLDBERG, *Laurie Anderson*, Abrams, New York, 2000, 204 p. [Harvard : Widener/Lamont : NX512.A54 G65 2000] (Une biographie de l'artiste multimédia new-yorkaise)

Stuart W. LITTLE, *Off-Broadway, the prophetic theater*, Delta Books, 1972, 323 p. (Une histoire très vivante et très détaillée, quoique datée, de la naissance du « Off-Broadway », en rupture par rapport à « Broadway », puis du « Off-Off-Broadway », en rupture par rapport à « Off-Broadway »).

David SAVRAN, *Breaking the rules : the Wooster Group*, Theatre Communications Group, New York, 1986, 238 p. [NYU : PN 2277.N52.W667.1988] (L'ouvrage décrit la méthode théâtrale du Wooster Group, l'une des compagnies de théâtre d'avant-garde les plus influentes à New York depuis les années 1970).

THEATRE COMMUNICATIONS GROUP, Coll., *Theatre communications Group, Oral history, Preserving the legacy*, 3 DVD, 2004 {Chaque DVD dure 4 heures 30 environ} [Diffusion par TCG] (Une série d'interviews clés avec les grands metteurs en scène qui ont fait l'histoire du théâtre non-profit aux Etats-Unis depuis 50 ans : Gordon Davidson, Anne Bogart, Arvin Brown etc... ; d'autres DVD sont envisagés pour les années à venir].

George E. WELLWARTH, *The Theater of protest and paradox*, The Gotham Library/New York University Press, 1964, 315 p. (En se concentrant sur Beckett, Genet ou Albee, l'auteur décrit le nouveau théâtre des Sixties et l'influence majeure des dramaturges européens).

Sur le théâtre universitaire américain.

Arthur HOLMBERG, dir., *The Lively ART*, Ivan R. Dee, Chicago/Illinois, 1999, 320 p. {Introduction de Robert Brustein} (Un recueil d'articles et d'interviews qui présentent, en creux, l'histoire de l'American Repertory Theatre à l'université d'Harvard).

Janet MCHOSE, *The Stanford repertory Theatre, Notes on professional theatre and the university*, Yale University School of Drama, Mémoire de maîtrise, 1969, 38 p. [NEA : Doc. McH] (Une étude de cas, malheureusement datée).

Sur le théâtre african-américain.

Harry J. ELAM Jr., dir., *African-American performance and theater history : a critical reader*, Oxford University Press, New York, 2001, 367 p.. [Widener – WID-LC : PN 2270.A35 A46.2001]. (Cette compilation de textes contient notamment l'important article de Henry Louis Gates sur « The Chitlin Circuit », initialement paru dans *The New Yorker*, 3 février 1997).

Errol HILL, dir., *The Theatre of Black Americans*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1980, en deux tomes, 221p et 163 p. [Harvard : Widener : PN2270.A35.T48 tome I et II] (Le premier tome concerne les origines et les rituels du théâtre noir dans une première partie, puis les pièces et les dramaturges dans une deuxième partie ; le deuxième tome aborde les « presenters » dans une troisième partie, puis les audiences et les critiques dans une quatrième partie).

Woodie KING, Jr., *The Impact of race, Theatre and culture*, Applause Theatre and cinema books, New York, 2003, 272 p. [Harvard : Widener PN2270.A35.K54] (Un survol du théâtre african-américain par le directeur du New federal theatre à New York : des analyses riches, une bonne cartographie des auteurs clés et des festivals et une question récurrente sur le théâtre dans ses rapports à la question raciale).

Arthur KNIGHT, *Disintegrating the musical, Black performance and American musical film*, Duke University Press, Durham, Caroline du Nord, 2002, 338 p. [Harvard : Widener/Lamont : PN1995.9.N4 K59 2002].

Carlton W. et Barbara J. MOLETTE, *Black Theatre, Premise and presentation*, Wyndham Hall Press, Wyndham, 1986, 166 p. [Harvard : Widener : PN2270.A35.M65 1986] (Une synthèse accessible et rapide).

Jack SCHIFFMAN, *Uptown, the story of Harlem's Apollo Theatre*, Cowles BookCie, New York, 1971, 210 p. (Une histoire, malheureusement datée de l'Apollo Theatre à Harlem).

Mance WILLIAMS, *Black theatre in the 1960s and 1970s, A historical-critical analysis of the movement*, Greenwood Press, Wesport, Connecticut, 1985, 188 p. [Harvard : Widener : PN2270.A35.W64.1983] (Un ouvrage utile pour cette période charnière).

Allen WOLL, *Dictionary of the black theatre, Broadway, Off-Broadway and selected Harlem theatre*, Greenwood Press, Wesport, Connecticut, 1983, 359 p. [Harvard : Widener : PN 2270.A35.W64.1983] (Un dictionnaire utile et accessible).

Sur le théâtre Latino.

Alicia ARRIZON, *Latina performance : traversing the stage*, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis, 1999, 218 p. [Harvard : Widener : PN2270.M48.A77.1999] (Un historique de la scène théâtrale hispanique originale, puis le développement avec le mouvement Chicano).

Sur le théâtre dans ses rapports au multiculturalisme.

Hanay GEIOGAMAH, Jaye T. DARBY, dir., *American Indian Theater in performance : a reader*, UCLA Presses, 2000, 414 p. [Harvard : Widener : PN2270.I53.A48 2000] (Un livre collectif qui présente les auteurs, les tendances, et un historique du théâtre produit par les « Native Americans »).

Sur la danse aux États-Unis.

Sally BANES, *Greenwich Village 1963, Avant-garde, performance and the effervescent body*, Duke University Press, Durham, Caroline du Nord, 1993, 320 p. [Harvard : Widener : NX511.N4 B26 1993] (Un moment crucial dans la danse américaine : l'année de naissance des Sixties).

- *Reinventing dance in the 1960s : everything was possible*, University of Wisconsin Press, 2003, 232 p. [Harvard : Widener : GV1783.R44.2003]

COLLECTIF, *International encyclopedia of Dance*, Dance Perspectives Foundation Inc, Oxford University Press, New York, 1998, 6 tomes [Harvard : Widener : Usuel RR 2941.24] (Un ouvrage très détaillé et très à jour qui est une source inestimable d'informations sur l'histoire de la danse mondiale, et largement américaine).

Roger COPELAND, *Merce Cunningham : the modernizing of modern dance*, Routledge, New York, 2004, 304 p. [Harvard : Widener : GV1785.C85 C67 2004x] (Un livre de référence sur l'influence considérable de Merce Cunningham sur l'ensemble de la danse contemporaine américaine).

Arlene CROCE, *Writing in the dark, Dancing in the New Yorker*, Farrar, Straus, Giroux, New York, 2000, 768 p. [Harvard : Widener GV1534.5.N4 C79 2000] (Un recueil des principales

critiques d'Arlene Croce dans le *New Yorker*, l'une des chroniques de danse les plus emblématiques des années 1970 et 1980 ; contient notamment l'article célèbre « Discussing the indiscussable » dans lequel elle dénonce l'art du chorégraphe black, homosexuel et séropositif Bill T. Jones à propos de son œuvre « Still/Here », dans le *New Yorker* du 26 décembre 1994).

Ann DALY, *Critical gestures : writings on dance and culture*, Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut, 2002, 378 p. [Harvard : Widener : GV1783.D35 2002] (une compilation de textes importants sur la danse).

Edwin DENBY, *Dance Writings*, Knopf, New York, 1986, 610 p. [Harvard : Widener : GV1599.D39.1986bx] (Les articles du critique américain, disparu en 1983, couvrant plus de trente années de danse. L'ouvrage montre, en même temps que sa belle écriture, sa grande ouverture d'esprit).

Thomas DEFRANTZ, *Dancing revelations : Alvin Ailey's embodiment of African american culture*, Oxford University Press, New York, 2004, 300 p. [Harvard : Widener : GV1785.A38 D44 2004] (Une étude de référence sur le chorégraphe et danseur américain).

- *Dancing Many Drums, Excavations in African American Dance*, University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 2002, 368 p. [Harvard : Widener/Lamont : GV1624.7.A34 D38 2002] (L'un des meilleurs ouvrages sur le sujet qui examine tour à tour l'histoire, la théorie et les pratiques de la danse noire aux Etats-Unis. Une iconographie abondante).

Lynne Fauley EMERY, *Black Dance in the United States from 1619 to today*, National Press Books, Palo Alto, Californie, 1972, 370 p. {Il existe une édition mise à jour en 1988} [Harvard : Theatre Collection : GV1624.7.A34.E43 1988] (Un livre de référence).

Julia FOULKES, *Modern bodies : dance and American modernism from Martha Graham to Alvin Ailey*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, Caroline du Nord, 2002, 257 p. [Harvard : Widener/Lamont : GV1623.F68 2002].

Martha GRAHAM, *Blood Memory*, Doubleday, New York, 1991, 279 p. ; trad. *Mémoire de la danse*, Actes Sud, 1992, 236 p. [Harvard : Lamont : GV1785.G7.A3 1991](les mémoires de la grande chorégraphe américaine qui fut parmi les premières à lancer la « modern dance » aux Etats-Unis et qui fut considérablement défendue par le NEA).

Bill T. JONES, *Last Night on Earth*, Pantheon Books, New York, 1995, 286 p. ; trad. : *Dernière Nuit sur terre*, Actes Sud, 1997, 311 p. [Harvard : Widener : GV1785.J55 A3 1995] (les mémoires du chorégraphe et danseur américain, héros des années 1990 aux États-Unis et en Europe).

Sali Ann KRIEGSMAN, *Modern dance in America, The Bennington Years*, G. K. Hall, Boston/Massachusetts, 1981, 357 p. [Harvard-Theatre TS 552.26.30.5] (Une histoire de la Bennington School of Dance, dans le Vermont, qui fut l'un des lieux où la danse moderne a émergé aux États-Unis).

George GELLES, « The Ballet », in W. McNeil Lowry, ed., *The Performing Arts and American Society*, Prentice Hall, Englewood Cliffs/New Jersey, 1978, 215 p. [Widener-LC PN 2266.P4] (Signalons que W. McNeil Lowry était alors le directeur des programmes artistiques de la Ford Foundation).

Melissa HARRIS, Daniel VAUGHAN, dir., *Merce Cunningham, Fifty Years*, Aperture, New-York, 1997, 315 p ; trad. : *Merce Cunningham, Un demi-siècle de danse*, éd. Plumes, 1998, 315 p. [Harvard : Lamont : GV1785.C85 V38 1997] (un récit détaillé de la carrière d'un des plus grands créateurs américains contemporains qui a travaillé avec John Cage, Robert Rauschenberg, Jasper Johns ou Bruce Nauman et résume à lui seul un demi-siècle de danse moderne).

Charles M. JOSEPH, *Stravinsky and Balanchine, A Journey of Invention*, Yale University Press, New Haven/Connecticut, 2002, 440 p. [Harvard : Widener/Lamont : ML410.S932 J665 2002] (Comment la collaboration entre le musicien et le chorégraphe a transformé une culture classique en art moderne américain).

Don MCDONAGH, *The Rise and fall and rise of modern dance*, Dance Books, Londres, 1990, 344 p {une première édition de ce livre a été publiée en 1970 à New York ; celle-ci est une édition révisée } [Widener-Theatre collection TS 552.26.30.4] (une histoire de la danse moderne).

- *The complete guide to modern dance*, Doubleday, Garden City/New York, 1976, 534 p. [Harvard-Lamont GV1783.M26 et Theatre TS 552.26.35]

Norton OWEN, *A Certain Place, The Jacob's Pillow Story*, Jacob's Pillow Dance Festival, Becket/Massachusetts, 2002, 60 p. {Cette édition est la version mise à jour d'un premier ouvrage, publié sous le même titre en 1997} (Un historique passionnant de l'un des plus importants festivals de danse contemporaine aux États-Unis, avec une préface d'Ella Baff, directrice du festival).

Ted SHAWN, *One Thousand and One night Stands*, Doubleday, Garden City, New York, 1960, 288 p. [Harvard : Widener : Thr 161.80.100] (Autobiographie du chorégraphe et danseur qui a joué un rôle important dans le développement de la danse moderne aux États-Unis, et qui fut le fondateur du Jacob's Pillow Dance Festival).

Marcia B. SIEGEL, *The tail of the dragon : new dance, 1976-1982*, Duke University Press, Durham/Caroline du Nord, 1991, 204 p. [Harvard : Lamont : GV1783.S53 1991] (une histoire de la danse moderne américaine durant des années cruciales).

Leila SUSSMANN, « Anatomy of the Dance Company Boom », *Dance Research Journal*, n°16, Automne 1984 (Une étude intéressante riche en données statistiques).

Sur l'édition contemporaine.

Sur l'édition.

COLLECTIF, *Book industry trends 2001*, éd. Book Industry Study Group, Matawan, New Jersey, 2001, 245 p. (Données générales sur l'édition de 1976 à 2001 ; chiffres détaillées sur les différents types d'édition, comme les presses universitaires ou les données sur les hardcover vs. paperback).

Lewis A. COSER, Charles KADUSHIN, Walter W. POWELL, *Books : the culture and commerce of publishing*, Basic Books, New York, 1982, 411 p. [Harvard : Widener/Lamont Z471.C69]

(Une des rares études approfondie de sociologie sur les structures et les dynamiques du secteur de l'édition américaine).

Sur le livre et la lecture aux Etats-Unis.

André SCHIFFRIN, *L'Edition sans éditeurs*, La Fabrique, 1999, 94 p. (directeur de Pantheon Books, Schiffrin raconte la saga d'une maison d'édition exigeante avalée par les chaînes culturelles américaines et dégage des pistes pour l'édition indépendante menacée).

NEA, *Reading at risk*, Washington, DC, juillet 2004, 60 p. (Il s'agit d'une importante enquête sur les pratiques de la lecture de fiction aux États-Unis réalisée par le NEA sur un échantillon de 17 000 adultes ; cette enquête est disponible sur le site web du NEA).

Sur la diversité culturelle américaine

Sur l'histoire de l'immigration américaine depuis la seconde guerre mondiale.

Laurence FUCHS, *The American kaleidoscope : race, ethnicity and the civic culture*, Wesleyan University Press, Hanover, New Hampshire, 1990, 618 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : E184.A1.F83 1990].

Reed UEDA, *Potwar immigration America : a social history*, Bedford Books/St. Martin's Press, 1994, 182 p. [Harvard : Lamont : JV6455.U35 1994 ; et Widener/Harvard Depository sous la même côte] (Une excellente introduction à l'histoire de l'immigration depuis la Seconde guerre mondiale : précis, détaillé, clair, bref. Un livre efficace).

James Stuart OLSON, *The Ethnic dimension in American history*, St. Martin's Press, New York, 1979, 441 p. [Harvard : KSG E 184.A1.O45] (En dépit de son caractère datée, une belle synthèse sur la question ethnique en Amérique. Voir notamment la quatrième partie qui se concentre depuis la seconde guerre mondiale, pp. 359-440)

David REIMERS, *Still the golden door : the Third world comes to America*, Columbia University Press, New York, 1985, 319 p. [Harvard : Widener/Lamont : JV6455.R45 1985].

Sur Los Angeles.

Reyner BANHAM, *Los Angeles and the four ecologies*, University of California Press, Berkeley, Californie, 2001, 236 p. [Harvard : Loeb : NA735.L55 B3 2001] (Un livre qui, d'un point de vue d'architecte, et d'un point de vue critique, tente d'expliquer aux designers comment comprendre Los Angeles).

Mike DAVIS, *City of quartz : excavating the future in Los Angeles*, Verso, New York, 1990, 462 p. [Harvard : Widener/Loeb/CES : HN80.L7 D38 1991]. (Un livre célèbre sur Los Angeles).

Richard KOSHALEK, dir., *LA Now*, Art Center College of Design, Pasadena, Californie, 2 vol., 2002, 260 et 151 p. (Une mine d'information sur l'agglomération de Los Angeles et ses banlieues, dans une perspective de rénovation du Downtown).

Allen SCOTT, Edward SOJA, dir., *The City : Los Angeles and urban theory at the end of the twentieth century*, University of California Press, Berkeley, Californie, 1996, 483 p. [Harvard : Widener/Loeb/Lamont/KSG : HN80.L7 C57 1996] (Un ouvrage collectif, financé par la fondation Ford, qui présente des textes d'urban planners, designers, géographes et critiques sur Los Angeles).

Roger WALDINGER, Mehdi BOZORGMEHR, dir., *Ethnic Los Angeles*, Russell Sage Foundation, New York, 1996, 497 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : F869.L89.A1.1996b].

Sur les « Latinos ».

Arlene DAVILA, *Latinos Inc. : The Marketing And Making Of A People*, University of California Press, 2001, 308 p.

Lewis H. GANN et Peter J. DUIGNAN, *The Hispanics in the United States*, Westview Press, Boulder, Colorado, 1986 (voir notamment sur l'immigration latino durant les années 1970, pp. 232-239).

David C. GUTIERREZ, *Walls and Mirrors : Mexican Americans, Mexican Immigrants and the Politics of Ethnicity*, University of California Press, Berkeley, 1995 (voir notamment sur les revendications culturelles des Latinos durant les 1970's, pp. 183-187).

John HIGHAM, *Hanging together : unity and diversity in American culture*, Yale University Press, New Haven/Connecticut, 2001, 315 p. [Harvard-Widener/KSG : WID-LC E184.A1 H488 2001]

Ilan STAVANS, *The Hispanic condition : reflections on culture and identity in America*, Rayo, New York, 2001, 268 p. {Réédition du livre de 1996} [Harvard : Widener : E184.S75 S75 2001]. (Une analyse par Ilan Stavans, professeur à Amherst College, et un des meilleurs spécialistes de la question « latino »).

- *Spanglish : the making of a new American language*, Rayo, New York, 2003, 274 p. [Harvard : Widener : PE3102.M4 S63 2003].

Sur la culture asiatique.

Jeffrey Paul CHAN, Frank CHIN, Lawson Fusao INADA, Shawn WONG, dir., *The Big Aiiieeeee ! An Anthology of Chinese American and Japanese American Literature*, Meridian Publishing, New York, 1991, 619 p. [Harvard : Widener : PS508.A8.B54 1991] (Une anthologie qui contient le texte clé de Frank Chin, «Come all ye Asian American writers of the real and fake» qui critique les Asians-Américains qui se «vendent» au marché et au «mainstream», et perdent leur identité).

Josephine LEE, *Performing Asian America : race and ethnicity on the contemporary stage*, Temple University Press, Philadelphie, 1997, 241 p. [Harvard : Widener : PS338.A74 L44 1997].

James MOY, *Marginal sights : staging the Chinese in America*, University of Iowa Press, Iowa City, Iowa, 1993, 158 p. [Harvard : Widener PS159.C5 M69 1993].

Karen SHIMAKAWA, *National abjection : the Asian American body on stage*, Duke University Press, Durham, Caroline du Nord, 2002, 192 p. [Harvard : Widener : E184.O6 S55 2002].

Sur la culture gay.

George CHAUNCEY, *Gay New York, Gender, urban culture and the making of the gay male world 1890-1940*, BasicBooks, 1994, 478 p. (Traduit en français chez Fayard, 1994).

Charles KAISER, *The Gay metropolis, 1940-1996*, Harvest Book, 1997, 404 p. (Une bonne synthèse sur la culture gay aux Etats-Unis depuis la guerre).

Larry KRAMER, *The Normal heart*, New american Library, New York, 1985, 45 p. [Harvard : Widener : PS3561.R252.N6,1986] (La pièce de théâtre sur le sida du fondateur du Gay Men Health Crisis et futur fondateur d'Act Up).

Sur Tony Kushner.

Tony KUSHNER, *Tony Kushner in conversation*, University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan, 1998, 286 p. [Harvard : Widener/Lamont : PS3561.U778 Z476 1998] (Ouvrage qui rassemble des entretiens majeurs de Tony Kushner, seul, ou avec d'autres figures comme Susan Sontag ou Andrew Sullivan ; édité par Robert Vorlicky).

Sur l'américanisation internationale de la culture

Généralités.

William GREIDER, *One world, ready or not : the manic logic of global capitalism*, Simon & Schuster, New York, 1997, 528 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : HB501.G647 1997].

Joseph S. NYE, *The Paradox of American power : why the world's only superpower can't go it alone*, Oxford University Press, New York, 2002, 222 p. [Harvard : Widener/KSG/Lamont : E183.7.N94 2002]. (Un essai par le directeur de la Kennedy School à Harvard qui analyse le «paradoxe» d'une Amérique qui est devenue l'unique «superpower» militaire et économique, mais qui devient de plus en plus dépendante du reste du monde pour lutter contre le terrorisme, protéger l'environnement et réguler l'immigration).

- *Soft power : the means to success in world politics*, Public Affairs, New York, 2004, p. 191 p. [Harvard : Widener/KSG : JZ1480.N94 2004]

Joseph E. STIGLITZ, *Globalization and its discontents*, W.W. Norton, New York, 2002, 282 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : HF1418.5.S75 2002] .

John TOMLINSON, *Cultural imperialism : a critical introduction*, Pinter Publishers, London, 1991, 187 p. [Harvard : Widener CB151.T56 1991b].

Sur les raisons de l'influence culturelle américaine en Europe.

Jeffrey H. JACKSON, *Making jazz French, music and modern life in interwar Paris*, Duke University Press, Durham, Caroline du Nord, 2003, 267 p. (Un livre subtile qui tente de comprendre comment la France a adopté le jazz à travers toute une série d'étapes qui lui ont permis peu à peu d'être plus « familier » et bientôt d'apparaître même « français ». L'ouvrage

montre que l'acceptation par la France du jazz n'a pas été simplement un succès de maison de disque efficace à commercialiser des produits, mais qu'il a été le résultat de tout un travail de réception dans lequel les élites et les avant-gardes ont joué un rôle central).

Richard KUISEL, *Seducing the French : the dilemma of Americanization*, University of California Press, Berkeley/Californie, 1993, 296 p. [Harvard – Widener/Lamont/CES : WID-LC DC59.8.V6 K85 1993] (Livre clé qui s'intéresse à l'influence des Etats-Unis en France, par exemple autour de la question de la commercialisation du Coca-Cola et les réactions que cela a suscité notamment vis à vis du parti communiste qui lance une campagne contre cela).

Richard PELLIS, *Not like us, How Europeans have loved, hated and transformed American culture since World War II*, Basic Books, New York, 1997, 444 p. [Harvard – Widener/CES/KSG/Lamont : Wid-LC D1065.U5 P388 1997] (L'ouvrage plutôt journalistique se concentre sur les rapports américano-européens sur la question des échanges culturels).

George YUDICE, *The expediency of culture, Uses of culture in the global era*, Duke University Press, Durham, Caroline du Nord, 2003, 466 p. [Harvard : Widener/Lamont : HM621.Y83 2003] (Une réflexion sur la culture dans la mondialisation).

Sur le rôle des nouvelles technologies dans l'américanisation culturelle du monde.

Daniel COHEN, *Nos temps modernes*, Flammarion, Paris, 2000.

Manuel CASTELLS, *The Information Age : Economy, Society and Culture*, 3 vol., Blackwell Publishers, Cambridge, MA, 1996 ; trad. *L'Ere de l'information*, 3 tomes, Fayard, 1998-1999. (Tome 1 : The Network society ; Tome 2 : The Power of Identity ; Tome 3 : The End of the Millennium).

Esther DYSON, George GILDER, George KEYWORTH et Alvin TOFFLER, *Cyberspace and the American Dream : A Magna Carta for the Knowledge Age*, Progress and Freedom Foundation, Washington DC, 1994 (Quatre acteurs de la communication qui ont accompagné la révolution du cyberspace et la défendent comme auteurs dans ce livre édité dans la proximité de la fondation de l'ex-président de la Chambre des Représentants, Newt Gingrich).

Neil GERSHENFELD, *When things start to think*, Henry Holt and Company, New York, 1999, 225 p. (Une réflexion d'ensemble sur la société future par le directeur du Center for bits and atoms du Medialab au MIT ; ses réflexions sur les artistes sont particulièrement intéressantes).

O. B. HARDISON JR., *Disappearing through the skylight : culture and technology in the Twentieth Century*, Viking, New York, 1989, 389 p. [Harvard : Widener/Lamont : CB478.H36.1989].

John MAEDA, *Creative code*, Thames and Hudson, Londres, 2004, 239 p. [NYU : N7433.8.M34.2004] (Artiste et directeur du «Aesthetics + Computation Group», John Maeda présente les résultats de plusieurs années de recherche au Medialab du MIT).

William J. MITCHELL, *Me++, The Cyborg self and the networked city*, MIT-Press, Cambridge, Massachusetts, 2003, 260 p. [Harvard : Widener RK5101.M555 2003] (Une

analyse décisive sur l'individu dans le monde virtuel par l'un des professeurs d'architectures, ancien directeur du Medialab au MIT).

- *City of bits : space, place and the infobahn*, MIT-Press, Cambridge, Massachusetts, 1995, 225 p. [Harvard : Widener/Lamont : TK5105.5.M57 1995]

- *E-topia, Urban life, Jim – but not as we know it*, MIT-Press, Cambridge, Massachusetts, 1999, 184 p. [Harvard : Widener/Lamont/KSG : HE7631.M58 1999] (une réflexion sur la ville de demain par un grand professeur d'architecture).

William J. MITCHELL, dir., *Beyond productivity : information technology, innovation and creativity*, National Academies Press, Washington, DC, 2003, 251 p. [Harvard : Baker : T58.5.B475 2003] (Un livre collectif réalisé par plusieurs chercheurs du Medialab au MIT, dont Marjory S. Blumenthal, Alan S. Inouye et l'artiste Chris Csikszentmihalyi ; une réflexion importante sur la création contemporaine et les nouvelles technologies).

Jeremy RIFKIN, *The Age of access, The New culture of hypercapitalism where all of life is a paid-for experience*, Jeremy P. Tacher/G.P. Putnam's Sons, New York, 2000, 312 p.; trad. *L'Âge de l'accès, La révolution de la nouvelle économie*, La Découverte, Paris, 2000 [Harvard : Widener/KSG : HF5548.32.R54 2000] (Un commentaire brillant et informé sur les dérives possibles des nouvelles technologies, y compris dans la sphère culturelle ; voir notamment la seconde partie ; importante bibliographie).

REVUES ET ARTICLES

Sélection de revues consultées.

[par ordre alphabétique]

Revues et périodiques américains plus particulièrement consultés.

The American Prospect. Magazine d'information générale, notamment politique et culturel.

The Chronicle of Higher Education. Bi-mensuel de la vie universitaire américaine, dans une optique professionnelle et pédagogique. (Le *Chronicle* édite chaque année une « Almanach Issue », généralement fin août, qui présente un tableau très détaillé de l'enseignement supérieur américain, Etat par Etat et avec de très nombreuses données relatives à la diversité culturelle, les frais de scolarité, les résultats scolaires etc...).

The Chronicle of Philanthropy. Bi-mensuel de la vie du monde philanthropique. Contient notamment un listing des principaux dons effectués chaque mois.

Congressional Record. Journal officiel du Congrès Américain. La publication est divisée en deux séries « Senate » et « House ». Très utile pour retrouver une intervention au parlement ou une « congressional hearings ». Plusieurs collections complètes existent à Harvard et à la New York Public Library, sur microfilms. Nombreux index pour faciliter les recherches. En plus, de très nombreux documents sont publiés dans le *Congressional Record*, articles de presse ou documents en tout genre, souvent difficiles à retrouver par ailleurs. La collection est disponible sur internet depuis 1994 (www.gpoaccess.gov/crecord.index.html).

Cultural Affairs. Revue de l'Associated Council of the Arts (association qui regroupe les State Councils for the arts, les Local Councils for the arts et les Communities Councils for the arts, devenue par la suite l'American Council for the Arts). 16 numéros de 1967 à 1971 (d'abord quaterly jusqu'en 1968, puis 6 n° par an).

Dissent. Revue qui paraît 4 fois par an ; dirigée par Michael Walzer. New York.

Federal Theatre. Revue éditée par le Federal Theatre Project de la WPA de 1935 à 1939. Dirigé par Hallie Flanagan.

The Nation. Hebdomadaire. New York.

The New York Review of books. New York. Créée en 1963. [L'intégralité de la collection est disponible à la MSH sous la cote PB 1175].

The New York Times. Quotidien. Particulièrement utile est le New York Times Index, édité chaque année, qui permet des recherches rapides.

October. Revue. New York.

U.S. News. Deux numéros annuels consacrés aux classements des meilleures universités américaines sont particulièrement utiles : « America's Best Colleges » et « America's Best Graduate School ».

Sélection d'Articles.

[Classement chronologique par année].

1937

John HOUSEMAN, « Again : a people's theatre, the Mercury takes a bow », *Daily worker*, 18 septembre 1937 (important manifeste d'Orson Welles et John Houseman, en rupture par rapport au Federal Theatre).

1939

« The Situation in American writings : seven questions », *Partisan review*, Été 1939, n°6.

Clement GREENBERG, « Avant-garde and Kitsch », *Partisan Review*, n°5, automne 1939. (Réédition par Beacon Press en 1961)

1941

Theodor ADORNO, « Reviews », *Studies in Philosophy and Social Science*, Vol IX, n°1, 1941, p. 170 (Cette recension très critique de deux ouvrages consacrés au jazz par Adorno est particulièrement célèbre ; les ouvrages en question sont ceux de Wilder Hobson et Winthrop Sargeant).

1943

George BIDDLE, « The Victory and defeat of modernism », *Harper's*, Juin 1943, pp. 32-37. (un article par un peintre proche de Roosevelt qui a joué un rôle important dans les projets culturels du New Deal).

George BIDDLE, « The Government and the arts : a proposal by George Biddle, with comment and criticism by others », *Harper's*, Octobre 1943, pp. 427-434 [Ce texte est publié en Annexe 1.12]

Pepino MANGRIVITE, « Congress Vetoes Culture », *Magazine of Art*, n°36, Novembre 1943, pp. 264-265. (L'article détaille la suppression de la WPA par le Congrès).

1944

Josephine GIBBS, « End of the project », *Art Digest*, n°18, 15 février 1944 (L'article revient sur la fin de la WPA).

Dwight MACDONALD, « A Theory of popular culture », *Politics*, n°1, Février 1944 (L'un des premiers articles sur la critique de la culture de masse, qui a eu une influence majeure ; pp. 20-23 ; réédité dans *Against the American grain*, op. cit.).

« End of WPA », *Life*, 17 avril 1944 (article qui revient sur la chute de la WPA).

1945

Robert PORTERFIELD, Robert BREEN, « Toward a National theatre », *Theatre Arts* n°29, Octobre 1945.

Coll., « Leaders discuss arts after war », *New York Times*, 23 Juin 1945 (un article qui présente la situation des arts après la chute de la WPA).

1946

Hallie FLANAGAN DAVIS, « Postman sometimes rings twice : need for a national theater », *Theatre Arts* n°30, Septembre 1946, pp. 514-516 (Un contre projet par la responsable du Theatre Project).

Josephine GIBBS, « State Department sends business-sponsored art as U.S. envoys », *Art Digest* n°21, 15 Novembre 1946.

André MALRAUX, « Esquisse d'une psychologie du cinéma », 1946 (réédition de ce texte célèbre dans *La Nouvelle Revue Française*, mai 1996).

1947

Simone DE BEAUVOIR, « An Existentialist looks at America », *New York Times*, 24 mai 1947. (Un article de Simone de Beauvoir qui est un compte rendu de son voyage aux Etats-Unis et qui sera une des trames pour son livre *L'Amérique au jour le jour*, 1947).

Aline LOUCHHEIM, « The Government and our art abroad », *New York Times*, 23 mai 1947 (une présentation des activités du State Department).

1948

Lloyd GOODRICH, « Federal Government and art », *Magazine of Art*, n°41, Octobre 1948, pp. 236-238 (Sur les activités du State Department en matière culturelle).

Irving HOWE, « Notes on Mass culture », *Diogenes*, n°3, Printemps 1948 (L'un des textes clés du débat sur la culture de masse ; pp. 120-123 – édité aussi dans *Politics*, n°5, 1948).

1949

Alfred FRANKFURTER, « Abstract Red Herring », *Art News*, n°48, Summer 1949, p. 15. (L'article revient sur la polémique autour de l'« abstract expressionism »).

Howard DEVREE, « Modernism under Fire », *New York Times*, 11 septembre 1949 (L'article revient sur les attaques du parlementaire Dondero contre l'art moderne).

Jacob JAVITS, « A National Theatre and a National opera and Ballet », *National Music Council Bulletin*, n°10, Septembre 1949, pp. 3-4 (un article intéressant car le Sénateur de New

York conservera cette idée durant les 20 années suivantes et sera l'un des fondateurs du NEA).

Ralph PEARSON, « Representative Dondero's Blast », *Art Digest*, n°23, Juillet 1949 (L'article revient sur les attaques du parlementaire Dondero contre l'art moderne).

1950

George BIDDLE, « United States Bureau of Fine arts », *Art Digest*, n°24, Août 1950. (Par le peintre initiateur de la WPA).

Leo LOWENTHAL, « Historical perspectives of popular culture », *American Journal of Sociology*, n°55, 1950 (L'un des textes clés du débat sur la culture de masse ; pp. 323-332).

Henry SHEREK, « Why not a subsidy for the theatre ? », *New York Times Magazine*, 16 avril 1950, p. 27.

1951

Arthur SCHLESINGER, « Entertainment vs. the People », *The Reporter*, 6 février 1951 (un article particulièrement intéressant qui présente les idées du futur conseiller spécial de Kennedy en matière de culture de masse ; notons que cet article est difficile à identifier compte tenu de la rareté de cette collection et du grand nombre de journaux portant le nom de *The Reporter*).

Eloise SPAETH, « America's cultural responsibilities abroad », *College Art Journal*, n°11, Hiver 1951, p. 115-120.

1952

Alfred H. BARR, « Is Modern art communistic ? », *New York Times Magazine*, 14 décembre 1952, p. 22 (par le fondateur du MOMA, un article essentiel qui fut une réponse aux attaques républicaines contre l'art moderne, taxé d'être pro-communiste).

Olin DOWNES, « Subsidy for arts : British system could be considered by the US », *New York Times*, 21 décembre 1952 (un article intéressant et qui semble avoir eu une certaine influence car il a été fréquemment cité).

Russell LYNES, « Government as a patron of the arts », *Yale Review*, n°42, Automne 1952, pp. 21-30 (par un écrivain influent dans les années 1950).

« Our country, our culture », *Partisan review*, n°3, mai-juin, n°4 juillet-août, n°5 septembre-octobre 1952. (ces trois numéros consécutifs de *Partisan Review* marquent un tournant dans l'analyse de la culture américaine par la « Old Left » ; voir notamment l'« Editorial Statement », ainsi que les textes de Norman Mailer, Philip Rahv, David Riesman, Lionel Trilling, C. Wright Mills, Sidney Hook, Arthur Schlesinger).

1953

Dwight MACDONALD, « A Theory of Mass Culture », *Diogenes*, n°3, Ete 1953 (Un des textes clés du débat sur la culture de masse ; pp. 1-17).

Arthur SCHLESINGER, « The Highbrow in American politics », *Partisan review*, mars-avril 1953.

Howard TAUBMAN, « A Bill for fine arts », *New York Times*, 18 janvier 1953 (un des articles qui commente les difficultés des arts au Congrès).

1954

Dorothy GRAFLTY, « Art bills in Congress », *American Artist* n°18, Janvier 1954, pp. 51-53 (l'article présente les lois en débat au Congrès sur les arts).

E.J. KAHN Jr., « Closings and openings », *New Yorker*, 13 février et 20 février 1954 (un portrait du producteur de théâtre et futur premier directeur du NEA, Roger Stevens, en deux longs articles). [Voir aussi dans le même journal une interview de Stevens, le 9 octobre 1954].

Aline LOUCHHEIM, « Cultural diplomacy : an art we neglect », *New York Times Magazine*, 3 janvier 1954, pp. 16-17.

1955

Howard DEVREE, « Our Art Travels : many shows circulate at home and abroad », *New York Times*, 13 février 1955.

Leslie FIEDLER, « The Middle Against Both Ends », *Partisan Review*, 1955 (Il est l'un des premiers à défendre dans une revue intellectuelle de ce type la culture commerciale et l'entertainment).

Harrison SMITH, « American culture for export : salute to France », *Saturday Review*, 30 juillet 1955.

Richard Austin SMITH, « The Rockefeller borthers », *Fortune*, février et mars 1955 (long article en deux parties sur les frères Rockefeller ; le premier est plutôt centrée sur John D. Rockefeller III et sur David, le second sur Laurance, Winthrop et surtout Nelson).

1956

Ross PARMENTER, « U.S. Helps out : bill passed to make cultural tours a branch of our foreign policy », *New York Times*, 5 août 1956.

1957

Norman MAILER, « The White Negro : superficial reflections on the hipster », *Dissent*, Été 1957. (Un article, à l'écho retentissant, qui analyse le succès du jazz, et en particulier du bebop, autour de l'idée que son adoption par les Blancs s'explique parce que le jazz leur est apparu « hip »).

James BALDWIN, « Sonny's Blues », *Partisan Review*, Été 1957.

Ross PARMENTER, « Congress and art », *New York Times*, 8 septembre 1957.

1958

August HECKSCHER, « US Security and the Rockefeller Report », *The New Leader*, 20 janvier 1958.

Russell LYNES, « Proff that we are not barbarians », *New York Times Magazine*, 6 juillet 1958.

Howard TAUBMAN, « Cold war on the cultural front », *New York Times Magazine*, 13 mars 1958.

« United States and USSR sign agreement on East-West Exchange », *U.S. Department of State Bulletin*, n°38, 17 février 1958, pp. 243-248.

« US Role in the arts is found to have increased in decade since WWII », *New York Times*, 8 décembre 1958.

1959

Frank GETLEIN, « Politicians as art critics : thoughts on the U.S. exhibition in Moscow », *New Republic*, 27 juillet 1959, pp. 11-14.

Jacob JAVITS, « Plan to aid our lagging culture », *New York Times Magazine*, 5 avril 1959 (par le Sénateur du New York qui sera à l'origine de la naissance du NEA).

1960

Paul GOODMAN, « Growing up absurd », *Dissent*, Printemps 1960. (Un article qui a eu un large écho au début des «sixties»).

Hubert HUMPHREY, « The Cultural arts and the nation », *Arts in Society*, Automne 1960, pp. 4-12. (Par le futur vice-président américain).

Dwight MACDONALD, « Masscult and Midcult », *Partisan Review*, n°27, 1960 (l'un des articles clés du débat sur la culture de masse ; pp. 203-233 ; ce texte est repris dans *Against the American Grain*, *op. cit.*).

Joseph PAPP, « Government aid », *New York Times*, 24 juillet 1960 (un point de vue par l'une des figures principales du « théâtre public » américain).

John D. ROCKEFELLER, « Financing the arts : a community responsibility », *ASOL Newsletter*, vol. 11, n°5-6, 1960, pp. 4-5.

« Nixon, Kennedy : View music and the arts », *Musical America*, n°80, octobre 1960 (les positions des deux candidats sur la musique, et plus globalement sur les arts, durant la campagne de 1960).

1961

Douglass CATER, « The Kennedy Look in the Arts », *Horizons*, Septembre 1961. (Un article par un des conseillers de Kennedy, devenu conseiller de Johnson).

John GALBRAITH, Russell LYNES, « Should the government subsidize the arts ? », *Print* n°15, Mai 1961, pp. 47-49.

Hubert H. HUMPHREY, « Government aid for the arts », *International Musician*, n°59, Juin 1961.

Jacob JAVITS, « New cultural climate », *New York Times*, 7 mai 1961 (par le Sénateur de New York qui sera à l'origine de la création du NEA).

W. McNeil LOWRY, « The Ford Foundation and the theatre », *Equity Magazine*, mai 1961, n°5 (Un article qui décrit les programmes expérimentaux dans le secteur du théâtre à la fondation Ford ; cet article a été largement repris dans une brochure de la fondation, voir Annexe 8.37).

Harold ROSENBERG, « The Search for Jackson Pollock », *Art News*, Février 1961 (Sur le parcours et l'œuvre de Jackson Pollock et sur son lien avec les milieux communistes, un article par le grand critique américain qui a tant contribué à la diffusion de l'« abstract expressionism »).

Howard TAUBMAN, « A Subsidy for the arts », *New York Times*, 24 décembre 1961.

Frank THOMPSON, « Government aid for the arts », *International Musician*, n°59, Juin 1961 (par l'un des artisans au Congrès de la création du NEA).

1962

Arthur GELB, Barbara GELB, « Culture makes a hit at the White House », *New York Times Magazine*, 28 janvier 1962. (Sur les années Kennedy et la culture).

Arthur GOLDBERG, « The State of the performing arts », *Music Educators Journal*, n°48, Février-mars 1962, pp. 51-54 (un article par le ministre du travail de Kennedy très engagé dans ce secteur).

Charles GRUTZNER, « Schlesinger sees gains in the arts », *New York Times*, 13 avril 1962.

August HECKSCHER, « The Nation's culture : new age for the arts », *New York Times Magazine*, 23 septembre 1962 et « Role of Government », *Art in America*, n°50, Hiver 1962, p. 30 (par le conseiller culturel de Kennedy).

Russell KERR, « Heckscher, U.S. Culture consultant, tells plan », *Music Magazine/Musical courier*, n°164, Mai 1962.

W. McNeil LOWRY, « The University and the creative arts », *Educational Theatre journal*, Vol. 14, N°2, mai 1962 (Lowry y développe sa théorie sur les arts à l'université, pilier angulaire de sa politique culturelle à la fondation Ford).

Arthur SCHLESINGER, « Government and the arts : a new era », *Show*, n°2, Octobre 1962, p. 74. (Par le conseiller spécial de Kennedy).

1963

Ralph BURGARD, « Variations on the Lincoln Center theme », *New York Times*, 28 avril 1963.

Milton ESTEROW, « Arts encouraged by the Kennedys », *New York Times*, 23 novembre 1963.

August HECKSCHER, « The Attention now being given to music in the executive branch of the government », *National music council bulletin*, vol. 23, n°2, 1963, pp. 11-12.

- « Government and the arts », *Music Journal*, n°21, mars 1963.

- « The Theatre tomorrow », *Equity Magazine*, Mai 1963.

- « The President and the arts : remembering JFK », *Saturday Review*, 14 décembre 1963.

Pauline KAEL, « Circles and Squares, Joys and Sarris », *Film Quarterly*, 1963 (L'attaque célèbre de Pauline Kael contre le "cinéma d'auteur" et contre le critique Andrew Sarris en particulier).

1964

Robert BRUSTEIN, « Art, non art : the curse of official culture », *New Republic*, 7 novembre 1964 (Robert Brustein est metteur en scène).

Mark HARRIS, « Government as patron of the arts », *New York Times Magazine*, 13 septembre 1964.

Richard J. H. JOHNSTON, « Heckscher says arts are lagging », *New York Times*, 5 mars 1964.

Howard TAUBMAN, « A Sign of grace : U.S. takes a modest first step in the arts », *New York Times*, 20 septembre 1964.

Wolf VON ECKARDT, « Stalling on the arts : plans for JFK Library », *New Republic*, 21 mars 1964.

1965

William BAUMOL, William BOWEN, « On the performing arts : the anatomy of their economic problems », *American Economic Review, Papers and proceedings*, n°55, Mai 1965.

Frank GETLEIN, « My day at the White house : White house festival of the Arts », *New Republic*, 26 juin 1965.

Thomas HESS, « Artists in the Great society », *Art News*, n°64, Septembre 1965.

Stanley KAUFFMANN, « Can culture explode ? Notes on subsidizing the arts », *Commentary*, Août 1965, pp. 19-28 (par l'un des critiques de cinéma américain influent).

Barnaby C. KEENEY, « Why we need a national humanities foundation », *Saturday Review*, 20 mars 1965 (un point de vue par la responsable de la « National Commission on the Humanities », par ailleurs présidente de Brown University et future première présidente du National Endowment for the Humanities).

Russell LYNES, « Who wants art ? », *Harper's Magazine*, Juillet 1965 et « Mrs. Johnson's cultural cookout », *Harper's*, Septembre 1965. (deux articles critiques sur l'évolution des arts au milieu des années 1960, d'un point de vue élitiste hostile à la culture de masse).

Dwight MACDONALD, « A Day at the White House », *New York Review of Books*, 15 juillet 1965, pp. 10-15 (le compte rendu de Macdonald de l'épisode anti-guerre du Vietnam durant le festival des arts voulu par Johnson à la Maison Blanche – document publié en Annexe 3.31).

Saul MALOFF, « Art and Vietnam : White House Festival », *Commonweal*, 9 juillet 1965.

Michael STRAIGHT, « Something for the arts, Cultural life in a Great Society », *The New Republic*, 13 mars 1965 (un article du futur directeur-adjoint du NEA).

1966

Hubert H. HUMPHREY, « Four Decades of Art and the Federal Government », *Arts*, Décembre 1966. (Le Sénateur, puis Vice-Président, évoque ses souvenirs durant les quatre décennies au cours desquelles il s'est beaucoup investi dans le secteur des arts).

Roger L. STEVENS, « State of the arts : a 1966 balance sheet », *Saturday Review*, 12 mars 1966, pp. 24-25 (par le premier président du NEA).

1967

Thomas BRADEN, « I'm glad the CIA is 'immoral' », *Saturday Evening Post*, 20 mai 1967, p. 10 (Dans cette interview retentissante, le responsable des relations culturelles à la CIA explique que l'agence de renseignement américaine a financé la revue intellectuelle éditée à Londres, *Encounter*, les expositions de l'art abstrait – notamment les peintres de l'*abstract expressionism* – en Europe et les tournées du Boston Symphony Orchestra à Paris).

Jason EPSTEIN, « The CIA and the intellectuals », *New York Review of Books*, 20 avril 1967 (un article célèbre qui tisse les liens entre le « consortium » - un appareil traversant le gouvernement, la CIA et les fondations – et la famille – le milieu formé par les revues *Partisan Review*, *Commentary*, *Encounter*. Une cartographie importante pour comprendre la guerre froide des idées).

John S. HARRIS, « The Politics of Government Patronage of the Arts in the United States », *Parliamentary Affairs*, Vol. 20, 1967, pp. 315-328.

Howard TAUBMAN, « Ford, Rockefeller Foundations adjusting to changing world », *New York Times*, 30 janvier 1967 (une très bonne synthèse de l'évolution des fondations à partir de la question noire).

1968

E. BOLWELL, « Campuses drawing cream of the arts at premium prices », *New York Times*, 15 janvier 1968 (l'article décrit la multiplication des recrutements d'artistes de qualité dans les universités).

Irwin ROSS, « McGeorge Bundy and the new foundation style », *Fortune*, avril 1968 (un article sur la mutation de la fondation Ford sous Bundy).

1969

Lawrence ALLOWAY, « Popular Culture and Pop Art », *Pop Art*, 169.

Eric GOLDMAN, « The White House and the Intellectuals, The inside story of LBJ's Festival of the Arts and the artists and writers who participated », *Harper's Magazine*, Janvier 1969. [Source : Archives du National Endowment of the Arts, VF/The Arts/US] {Ce document est republié en Annexe 3.18} (Signalons que cet article a suscité des réactions très critiques de certains conseillers de Johnson qui contestaient le récit d'Eric Goldman qui, selon eux, se donnait le beau rôle ; voir les réactions de Richard Goodwin et de Saul Maloff dans *Harper's*, Mars 1969).

David HALBERSTAM, « The Very expensive education of McGeorge Bundy », *Harper's*, Juillet 1969 (un portrait de Bundy, président de la fondation Ford, à partir de son parcours).

Russell LYNES, « After Hours : how to make politics from art and vice versa », *Harper's*, Août 1969 (dans cet article qui a eu beaucoup de retentissement, Lynes proposait notamment que le budget du NEA soit intégralement reversé aux agences des Etats : « I would like to see the budget of the Endowment expended entirely on the promotion of state arts councils », écrit-il, notamment, p. 24).

Jerre MANGIONE, « Federal Writer's Project », *New York Times*, 18 mai 1969 (Un long témoignage par un des responsables du Federal Writer's Project).

Helen B. SHAFFER, « Regional theater », *Editorial research*, n°6, février 1969 (un historique des « regional theatres »).

Howard TAUBMAN, « Subsidies for culture », *New York Times*, 11 janvier 1969 (article sur le NEA à la fin des années Stevens).

1970

Junius EDDY, « Government, the arts and ghetto youth », *Public administration review*, n°4, juillet 1970 (un article qui s'intéresse à la naissance des programmes en direction des « ghettos » et des « inner cities » au sein du New York State Council on the arts, du NEA, ainsi que des autres State Arts Agencies ; par un des responsables de la Ford Foundation).

Junius EDDY, « The Upsidedown curriculum », *Cultural Affairs*, Ete 1970 (un article fameux d'un responsable culturel de la Rockefeller Foundation qui critique l'absence des arts au niveau de l'éducation primaire et secondaire alors que ceux-ci sont plus présents à l'université : il considère que cette priorité est « à l'envers » par rapport à ce qu'elle devrait être ; l'article a été souvent republié et même diffusé à 20.000 exemplaires par la Ford Foundation en 1971).

Thomas FICHANDLER, « Regional Theatre : filling the vacuum », *Cultural Affairs*, Printemps 1970 (une réflexion sur le développement des « regional theatres »).

Lyman FIELD, « The States ; partnership in the public interest », *Cultural Affairs*, printemps 1970 (un article qui est composé de différents témoignages de directeurs de « State Arts Agencies » sur leur fonctionnement et le rapport avec le NEA).

Mel SCOTT, « The Federal-state partnership in the arts », *Public Administration Review*, n°4, juillet-août 1970 (un article dans une série de textes sur les rapports État fédéral-État fédérés sur la culture).

William O. WINTER, « The University, the city, and the arts », *Public Administration Review*, n°4, Juillet-août 1970 (un article qui étudie les rapports des universités avec la vie urbaine, et notamment la culture).

1971

Norman PODHORETZ, « A Certain anxiety », *Commentary*, Août 1971 (un article qui revient sur les émeutes raciales et critique l'évolution des grandes fondations, à commencer par la Ford, qui engage une action dans les ghettos noirs).

1973

William HAUPTMAN, « The Suppression of art in the McCarthy decade », *Artforum*, octobre 1973, pp. 48-52 (L'article revient sur l'offensive de la droite radicale contre l'art moderne durant les années 1950 et le rôle du Représentant George Dondero).

Max KOZLOFF, « American painting during the cold war », *Artforum*, mai 1973 (dans cet article influent l'auteur analyse les similitudes entre l'idéologie de la guerre froide aux Etats-Unis et le positionnement des artistes de l'« abstract expressionism » et en déduit leur succès).

Barry SCHWARTZ, « Politics and the Arts : A case of cultural confusion », *Arts and Society*, n°10, automne-hiver 1973.

Jean M. WHITE, « The Ford Foundation's Lowry », *Washington Post*, 4 mars 1973 (Un article très complet sur les débuts des programmes culturels de la Fondation Ford ; article repris en Annexe 8.43).

1974

Robert BRUSTEIN, « Theater and the university », *New Republic*, 16 novembre 1974. (Un article qui revient sur la place du théâtre dans les universités).

Eva COCKCROFT, « Abstract expressionism, Weapon of the cold war », *Art Forum*, n°12, Juin 1974. [Harvard – Fine Arts, sous la cote FA1.542] {Cet article a été réédité dans un livre collectif : Francis Frascina, éd., *Pollock and after : the critical debate*, Harper & Row, 1985, 266 p., v. pp. 125-133 [Harvard : Fine Arts FA438.643 ; Lamont : N6494.A25 P64x, 1985]} (Article important qui retrace l'influence décisive de la fondation Rockefeller Brothers Fund

et du Museum of modern art de New York dans la diffusion de l' « Expressionisme abstrait » à travers le monde).

David DEMPSEY, « Uncle Sam, the angel », *The New York Times Magazine*, 24 mars 1974 (un long article sur Nancy Hanks et l'histoire du NEA).

Howard KLEIN, « Private philanthropy », *New Republic*, 16 novembre 1974 (un article par le directeur du programme « arts » de la fondation Rockefeller qui revient sur l'importance d'investir dans ce secteur et ses difficultés).

Dick NETZER, « Large-scale public support for the arts », *New York Affairs*, Vol II, n°1, 1974 (un article critique sur l'engagement de l'Etat fédéral en matière culturelle).

Michael STRAIGHT, « A New Artistic Era », *The New York Times*, 20 octobre 1974 [Article republié en Annexe 4.9] (un article bilan, par le Deputy-Chairman du NEA sous Nixon, peu après la chute de Nixon).

Michael STRAIGHT, « Government's Contribution To creative Expression » *The New Republic*, 16 novembre 1974 [Article republié en Annexe 4.9] (un article bilan, par le Deputy-Chairman du NEA sous Nixon, peu après la chute de Nixon).

Steven R. WEISMANN, « Arts officials deplore Nixon comment », *New York Times*, 7 août 1974 (Les citations controversées de Nixon sur les arts et les réactions de la communauté artistique après ces révélations, dans la suite de l'affaire du Watergate).

1975

McGeorge BUNDY, « A Foundation decade », *Black Entertainment*, Septembre 1975 (interview avec McGeorge Bundy, président de la fondation Ford sur l'action de la fondation en direction des Noirs).

Gerald MONROE, « The 30's : art, ideology and the WPA », *Art in America*, novembre-décembre 1975 (Introduction à la question complexe des rapports entre les artistes et le Parti communiste durant le New Deal, l'article se concentre en particulier sur l'histoire de l' « Artists Union » et le rôle du « John Reed Club » pour saisir l'influence du PC sur la communauté artistique).

Robert SCHEER, « Nelson Rockefeller takes care of everybody », *Playboy Magazine*, Octobre 1975 (un long article sur la personnalité de Nelson Rockefeller sur sa stratégie et sur ses liens politiques, philanthropiques et économiques, ainsi que sur ses connections avec la CIA).

1976

Jane De Hart MATHEWS, « Art and politics in cold war America », *American Historical Review*, n°81, octobre 1976, pp. 762-787 (un article qui revient sur les attaques du Maccarthysme contre l'art moderne).

1977

McGeorge BUNDY, « The Issue before the Court : who gets ahead in America », *Atlantic*, novembre 1977 (un article du président de la fondation Ford au moment de la décision Bakke par la Cour Suprême, qui prend la défense de l' « affirmative action »).

Grace GLUECK, « Endowment's head decries politics », *New York Times*, 12 octobre 1977 (article sur la nomination de Livingston Biddle par Jimmy Carter et la mutation que celle-ci annonce).

David SHAPIRO, Cecile SHAPIRO, « Abstract expressionism : the politics of apolitical painting », *Prospects*, n°3, 1977, pp. 175-214.

Richard STEELE, « Culture : populism vs. elitism », *Newsweek*, 31 octobre 1977.

« The Endowment of Livingston Biddle », éditorial, *New York Times*, 5 novembre 1977.

1978

Paul DIMAGGIO, Michael USEEM, « Cultural Democracy in a period of cultural expansion : the Social composition of arts audiences in the United States », *Social Problems*, n°26, décembre 1978.

Paul DIMAGGIO, « Elitists & Populists, Politics for Art's Sake », *Working Papers for a New Society*, Septembre-Octobre 1978. [Source : NEA-VF-Elitism vs. Populism]. (un article de fond sur le débat entre élitisme et populisme, qui montre notamment que plusieurs formes de populisme sont en œuvre : un populisme géographique, un populisme de la participation et un populisme de la diversité. Ces trois formes de démocratisation sont très différentes, selon l'auteur, et ont des conséquences très différentes pour l'avenir de la culture américaine).

Ann GERACIMOS, Gerald MARZORATI, « The Artocrats », *Art in America*, Juillet-Aout, 1978. (Une présentation biographique des figures clés de la politique publique culturelle américaine durant les 1970's, au Congrès comme dans les agences fédérales).

Ronald DWORKIN, « The Bakke decision : did it decide anything ? », *New York Review of Books*, 17 août 1978 (le philosophe revient sur l'importante décision « Bakke » de la Cour Suprême).

1979

John FRIEDMAN, « A popular shift in federal cultural support », *New York Times*, 13 mai 1979.

Marilyn STASIO, « Misendowed, Fake Populism Endangers Real Theatre at the NEA », *Village Voice*, 5 février 1979.

1980

Ronald REAGAN, « Opinions on the arts », *American Arts*, mai 1980.

1981

Charlton HESTON, « Living and thriving forever », *American Arts*, Juillet 1981. (une interview avec Charlton Heston qui préside le comité sur les arts du président Reagan).

1982

Glance GLUECK, « A Federal benefactor of the arts comes of age », *New York Times*, 10 novembre 1982 (sur le NEA sous Frank Hodsoll).

Richard GOLDSTEIN, « Art Beat : the politics of culture », *Village Voice*, 28 décembre 1982.

1983

Robert PEAR, « Reagan's arts chairman brings subtle changes to the Endowment », *New York Times*, 10 avril 1983 (au sujet de la présidence Hodsoll au NEA sous Reagan).

1984

Lawrence D. MANKIN, « The NEA : the Biddle years and after », *Cultural Policy*, vol. 14, n°2, 1984.

1985

Mark LILLA, « The Great museum muddle », *New Republic*, n°8, avril 1985.

1986

Enrique R. CARRASCO, « The National Endowment for the Arts : a search for an equitable grant making process », *The Georgetown Law Journal*, Vol 74, n°5, juin 1986. (un article juridique sur la question de la liberté d'expression dans la jurisprudence américaine).

1987

Milton GOLDIN, « 'Why the square ?' : John D. Rockefeller 3rd and the creation of Lincoln Center for the performing arts », *Journal of popular culture*, n°21, Hiver 1987, pp. 17-30.

Francis SUTTON, « The Ford Foundation : the early years », *Daedalus*, Hiver 1987 (dans ce même numéro de la revue *Daedalus* intitulé « Philanthropy, patronage, politics », voir aussi les articles de Barry D. Karl et Stanley Katz, « Foundations and ruling class elites », pp. 1-40 et de Kathleen D. McCarthy, « From Cold War to Cultural Development : the international cultural activities of the Ford Foundation, 1950-1980 », pp. 93-118).

1988

Laurent BOUVET, « Les Noirs Américains et le lien social aux Etats-Unis : un enjeu identitaire irréductible ? », *Lien Social et Politiques/RIAC*, n°39, printemps 1988 (un très bon article de synthèse sur le mouvement noir et ses évolutions politiques).

1989

Robert BRUSTEIN, « Don't punish the arts », *New York Times*, 23 juin 1989. (Sur l'affaire Mapplethorpe).

William H. HONAN, « Art chief's potholed path to a grant decision », *New York Times*, 20 novembre 1989 (à propos de l'exposition organisée par Nan Goldin sur les arts et le sida).

Hilton KRAMER, « Is art above the laws of decency », *New York Times*, 2 juillet 1989.

Lindy ZESCH, « NEA under siege », *American Theatre*, Septembre 1989 (l'article présente une compilation de nombreuses déclarations à propos des « culture wars »).

1990

Richard BERNSTEIN, « Subsidies for artists : is denying a grant really censorship ? », *New York Times*, 18 juillet 1990.

Michael DENNING, « The End of mass culture », *International labor and working-class history*, N°38, Printemps 1990.

Barbara JANOWITZ, « NEA chronicle : 30 days that shook the arts », *American Theatre*, Septembre 1990 (une chronique de la polémique dans l'affaire Mapplethorpe).

Bruce SELCRAIG, « Reverend Wildmon's war on the arts », *New York Times*, 2 septembre 1990. (Sur l'affaire Mapplethorpe et le début des « culture wars »).

Carole S. VANCE, « Reagan's revenge : restructuring the NEA » et Brian Wallis, « Bush's compromise : a newer form of censorship ? », *Art in America*, novembre 1990 (articles très complets sur les projets de Reagan contre le NEA et la politique « de compromis » de George Bush).

« Culture in an age of money », *Dissent*, hiver 1990.

1991

Richard KUYSEL, « Coca-Cola and the Cold War : the French face Americanization 1948-1953 », *French Historical Studies*, n°17 (1), printemps 1991, pp. 96-116.

1992

Nicols FOX, « An orderly demise ? », *New Art Examiner*, janvier 1992 (un article sur la chute du NEA peu avant que John Frohnmayer soit démissionné).

Leonard GARMENT, « The Feds and the arts : where it went wrong », *Washington Post*, 25 février 1992.

Dick NETZER, « Cultural Policy in an Era of budgetary stringency and fiscal decentralization : the US experience », *Cultural Economics*, Berlin, n°2, 1992.

Alex PRUD-HOMME, « The CEO of Culture Inc, Controversion Guggenheim director Thomas Krens is changing the way the world's art museums operate », *Time*, 20 janvier 1992.

Edward ROTHSTEIN, « The Tully behind the hall turns 90 », *New York Times*, 16 septembre 1992 (article sur le don en faveur des arts).

1993

Todd GITLIN, « The Rise of 'identity politics' », *Dissent*, printemps 1993 (un article qui a eu un large écho).

1994

Sheldon HACKNEY, « Organizing a national conversation », *The Chronicle of Higher Education*, 20 avril 1994 (un article qui définit en détail la politique du NEH sous Hackney, premier président du NEH nommé par Bill Clinton).

Michael KIMMELMAN, « The Cold war over the arts », *New York Review of Books*, 27 mai 2004 (un article qui revient sur l'exil des danseurs soviétiques pendant la guerre froide).

1995

Peter FRUMKIN, « Strangled Freedom », *The American scholar*, automne, 1995 (une analyse critique sur les évolutions de la philanthropie américaine).

John H. JOHNSON, dir., « The Ebony Story », *Ebony*, 1 novembre 1995 (numéro spécial à l'occasion du 50ème anniversaire de la revue ; voir aussi dans le même numéro : Quincy Jones, « 50 years of Black music »).

David SAMUELS, « Philanthropical correctness », *New Republic*, 18-25 septembre 1995 (Une analyse critique des évolutions de la philanthropie américaine).

Steven WATTS, « Walt Disney : Art and politics in the American century », *Journal of American history*, n°82, Juin 1995 (pp. 84-110 ; un article passionnant qui analyse les films de Walt Disney au regard de leur sensibilité ou de leur idéologie, dans une perspective de compréhension de la culture de masse).

1996

John KREIDLER, « Leverage lost : the non-profit arts in the post-Ford era », *In Motion Magazine*, 16 février 1996 (un article intéressant qui étudie les évolutions du système de financement de la culture aux Etats-Unis avant, pendant et après les années McNeil Lowry ; une étude assez détaillée sur la fondation Ford).

Jacob Weisberg, « The Family way : how Irving Kristol, Gertrude Himelfarb and Bill Kristol became the family that liberals love to hate », *New Yorker*, 21-28 octobre 1996.

1997

Robert BRUSTEIN, « The Decline of high culture », *New Republic*, n°217, 3 novembre 1997.

William Craig RICE, « I hear America singing, The arts will flower without the NEA », *Policy review*, mars 1997 (un article révélateur dans lequel le critique proche de la Heritage foundation se réjouit de la chute du NEA. Il explique que les arts vont pouvoir retrouver leur liberté et leur dynamisme et que les programmes intéressants du NEA seront vite récupérés par des fondations, ce qui sera mieux).

Zanthe TAYLOR, « Singing for their supper : the negro units of the Federal Theatre Project and their plays », *Theater*, vol. 27, n°2 et 3, 1997 (un article sur les programmes noirs du Federal Theatre Project, sous la WPA de Roosevelt).

1999

Michael E. PORTER, Mark R. KRAMER, « Philanthropy's new agenda : creating value », *Harvard Business Review*, 1 novembre 1999. (Une réflexion qui a eu un certain écho sur la nécessité de rendre les fondations et la philanthropie plus « accountable » et plus efficaces pour le bénéfice de tous).

2001

Pierre BUHLER, « L'Economie du don aux Etats-Unis », *Commentaire*, automne 2001. (un article général sur la philanthropie américaine).

Louis MENAND, « College : the end of the golden age », *New York Review of Books*, 18 octobre 2001 (un article bien documenté sur les mutations de l'université américaine depuis la guerre).

Thomas PAVEL, « The Limits of Curriculum action », *Forum for Modern Language Studies*, Vol XXXVII, n°4, 2001. (Un article qui remet bien en perspective les singularités des spécialisations dans le « college » américain).

2002

Denis OLIVENNES, « La fin de l'impérialisme culturel américain », Entretien, *Le Débat*, Printemps 2002.

Andrew SULLIVAN, « Trash Pickup, How British culture is ruining America », *The New Republic*, 4 novembre 2002 (un article sur l'influence de la culture britannique en Amérique – télévision, journaux tabloids, magazine, pop culture et cinéma – par l'ancien rédacteur en chef du journal, qui est lui-même britannique).

2003

Ronald DWORKIN, « The Court and the university », *New York Review of Books*, 15 mai 2003 (le philosophe revient une nouvelle fois, après son papier de 1978 sur la décision « Bakke » de la Cour Suprême, sur les évolutions de la jurisprudence de la Cour au moment des décisions « Grutter v. Bollinger » et « Gratz v. Bollinger » relatives à l'admission des étudiants à l'université du Michigan).

2004

David BROOKS, « Our sprawling, supersize utopia », *New York Times Magazine*, 4 avril 2004 (un article fondateur sur les exurbias).

Tyler COWEN, « How the United States funds the arts », *National Endowment for the arts*, Octobre 2004, préface de Dana Gioia (une brochure officielle de 23 pages, très bien faite, sur l'histoire du NEA).

Jesse GREEN, « Where have you gone, impresarios ? », *New York Times Magazine*, 3 octobre 2004 (une histoire du « Public Theatre » à New York et de ses guerres de succession).

Milton GREENBERG, « How the G. I. Bill changed higher education », *The Chronicle of Higher Education*, 18 juin 2004. (Un historique des conséquences de la loi de 1944 sur la transformation du système universitaire américain).

Steven TEPPER, « Creative campus : who's n°1 ? », *The Chronicle of higher education*, 1er octobre 2004 (un projet d'évaluation d'une sorte d'indice de créativité des campus par le directeur-adjoint du Curb Center for the Art, Enterprise and Public policy de l'université Vanderbilt à Nashville).

2005

Bill IVEY, « America needs a new system for supporting the arts », *The Chronicle of higher education*, 4 février 2005 (un article qui situe bien les enjeux de la « politique culturelle » américaine entre les secteurs non-profit et for-profit ; par l'ancien directeur du NEA sous Clinton).

Tony JUDT, « Europe vs. America », *New York Review of Books*, 10 février 2005 (une analyse sur les différences et similitudes de l'Europe et de l'Amérique et sur le modèle Européen en question).

Louis MENAND, « Unpopular front, American art and the Cold war », *The New Yorker*, 17 octobre 2005 (un intéressant article sur le programme « Advancing American Art du Département d'État qui s'est révélé un fiasco et qui fut pris sous les attaques croisées des Républicains au Congrès et des artistes classiques).

Charles MICHENER, « The Clevelanders, Can an orchestra survive its city ? », *New Yorker*, 7 février 2005 (un historique du Cleveland Symphony Orchestra et de ses difficultés contemporaines).

Charles ROSEN, Henri ZERNER, « Red-Hot MOMA », *New York Review of Books*, 13 janvier 2005. (Un article qui revient sur l'histoire du MOMA, au regard de son expansion fin 2004).

RESSOURCES EN LIGNE. (@ BIBLIOGRAPHIE)

Agences fédérales, Gouvernement.

- Census Bureau (Statistiques américaines fédérales).

La base de donnée la plus utile est fournie par le US Census Bureau (organisme fédéral dépendant du US Department of Commerce) qui offre sur son site (www.census.gov) des statistiques d'une exceptionnelle richesse sur tous les sujets possibles compilées à partir de l'ensemble des statistiques fédérales (population américaine, éducation, élections, logement, emplois et salaires, diversité ethnique, revenus, pauvreté etc... ainsi que des comparaisons internationales). Les données générales sont regroupées dans une immense base de données, remise à jour chaque année, intitulée « Statistical abstract of the United States » d'une richesse incroyable (document originalement publié par le US Bureau of the Census – ce qui permet des recherches comparatives depuis 1878 - mais désormais uniquement disponible sur le web : www.census.gov/statab/www/ aller sur la version « view online versions of 2003 edition »). Dans cette base de données, la « section 26 » propose des données nombreuses sur le secteur « Arts, Entertainment and Recreation » et la « section 4 » sur l'éducation et l'enseignement supérieur. Outre ces statistiques générales, les données du « recensement » 2000 (les dernières disponibles à ce jour), offrent des informations récentes et plus précises encore sur un grand nombre de sujets liés aux ménages. Par ailleurs, la section « american community survey » (www.census.gov/acs/www/) permet d'accéder aux données villes par villes, et quartiers par quartiers, en particulier de la répartition ethnique ; voir aussi la rubrique « minority links » qui offre une vue d'ensemble de la répartition ethnique par minorités (www.census.gov/pubinfo/www/hotlinks.html).

- Department of Education

Offre des données générales sur l'enseignement aux Etats-Unis. www.ed.gov

- Department of Housing and Urban Development (HUD)

Offre des données générales sur le logement, notamment dans les « inner cities ». www.hud.gov

- Department of Labor

Offre des données générales sur l'emploi et les salaires. www.dol.gov. Voir aussi le Bureau of Labor Statistics qui offre des statistiques sur les inscriptions à l'université et les activités professionnelles des étudiants. www.bls.gov

- The Federal Communication Commission.

La FCC est en charge de toutes les régulations pour les secteurs de l'audio-visuel, de la télévision, radio, câble, mais aussi des satellites, de la presse écrite et de l'internet. Créée en 1934, c'est une agence du gouvernement fédéral dite « indépendante ». Elle est principalement désignée pour l'attribution des fréquences et pour le respect des lois anti-concentration. www.fcc.gov

- FedStats

Ce site rassemble les statistiques provenant de plus de 100 agences fédérales américaines. Il permet des recherches par de nombreux critères et moteurs de recherche. (www.fedstats.gov).

- Government Information Sharing Project (GISP).

Mis en place par la Oregon State University Library, ce programme contient des informations multiples sur l'ensemble des activités gouvernementales et les Etats, counties et villes.

(<http://govinfo.kerr.orst.edu/>).

- Internal Revenue Services (IRS, Direction générale des impôts qui dépend du Department of Treasury)

Offre de très nombreuses données sur l'imposition, et notamment sur le secteur « non for profit ». Très nombreuses données. www.irs.ustreas.gov

- Institute of Museum and Library Services

Agence fédérale qui aide les musées et les bibliothèques américaines. www.ims.gov

- Library of Congress

Offre des informations relatives à cette institution fédérale (la première bibliothèque au monde par son nombre d'ouvrages) et un catalogue bibliographique en ligne. www.loc.gov

- National Park Service

Offre des statistiques nombreuses sur les « parks and recreations » qui sont souvent des lieux importants pour la culture au niveau local. www.nps.org

- National Endowment for the Arts

Sur le site officiel du NEA on trouve un nombre important de publications et de données, accessibles en format PDF ou par commande (généralement gratuite). On y trouve en particulier la plupart des « notes » et des « reports » édités par la « Research Division » du NEA, petits fascicules de 10 à 80 p. qui sont des résumés d'études (« notes ») ou des études complètes (« reports ») sur la vie des arts et de la culture aux Etats-Unis. Il existe actuellement 85 « notes » du NEA et 46 « Reports » sur des sujets spécifiques. (www.nea.gov et pour les notes voir : www.nea.gov/pub/ResearchNotes_chrono.html). [Une partie de ces « notes » et « reports » sont listés dans cette bibliographie, voir : National Endowment for the Arts, sources primaires, ci-dessus]

- National Endowment for the Humanities.

Le NEH propose des informations générales sur les activités du NEH et sur ses bourses et « grants ». Le site est peu développé. (www.neh.fed.us).

- National Science Foundation

Offre des données sur la recherche aux Etats-Unis, et de fait, sur les universités.

(www.nsf.gov)

- White House Briefing Room.

La Maison blanche diffuse toutes les données économiques et sociales telles qu'elles sont rendues publiques et notamment : Economic Statistics Briefing Room, Social Statistics Briefing Room et surtout The Federal Interagency Council on Statistical Policy (FEDSTATS). (www.whitehouse.gov)

Politique culturelle, centres de recherches.

Quoique peu nombreux, il existe aux Etats-Unis plusieurs centres de recherche spécialisés sur les questions de politique culturelle. En complément des recherches publiées par le NEA et certaines fondations, ils publient de nombreuses études, statistiques et informations. Souvent sur leurs sites webs (consulte les sites webs des universités car ils n'ont pas toujours des sites spécifiques) :

- Curb Center, Vanderbilt University (créé par Bill Ivey, ancien directeur du NEA).
- University of Chicago (Carroll Joynes)
- University of Pennsylvania (ils ont un site spécifique www.upenn.edu/SIAP).
- Princeton University (Paul Dimaggio et Stanley Katz).
- « Culture, creativity and communities program », Urban Institute
- The Fordham Institute for innovation in social policy, New York. Cet institut est spécialisé dans les politiques sociales et les indicateurs sociaux ; toutefois plusieurs études sur la participation culturelle et la place des arts dans la vie américaine ont été publiées.

Bibliothèques.

- L'Association of Research Libraries (ARL), qui a son siège à Washington, regroupe 124 bibliothèques universitaires aux Etats-Unis et propose de nombreuses statistiques et informations sur ce secteur (notamment une synthèse « ARL Statistics », éditée chaque année et disponible en format pdf sur le site). www.arl.org

- L'American Library Association (ALA), qui a son siège à Chicago, est l'organisation professionnelle qui « syndique » les bibliothécaires américains, quel que soit la bibliothèque où ils travaillent. C'est une puissante organisation qui regroupe plus de 64 000 membres. www.ala.org

Censure.

Toute l'histoire des « culture wars » est bien présentée chronologiquement sur le site de la National Coalition Against Censorship (www.ncac.org).

« *Community-based organizations* » (*organisations communautaires*).

Il existe des sources très multiples sur les activités des organisations communautaires dans le secteur des arts et sur la vie culturelle dans les « inner cities » américaines. Des recherches intéressantes sont menées depuis plusieurs années à Philadelphie par le « Social Impact of the Arts Project », programme de la School of Social Work de l'University of Pennsylvania (Mark Stern coordonne ce programme). Des « working papers » très riches sont accessibles sur le site du programme (www.upenn.edu/SIAP). Voir notamment les notes sur le rôle de la culture dans la revitalisation des villes (n°14, mars 2001), la nature sociale des « community-based organization » (n°12, juin 2000), la « Geography of cultural production in Metropolitan Philadelphia » (n°10, février 2000), une étude comparative sur Philadelphie, San Francisco, Chicago et Atlanta (n°9, mai 1999) etc.

Edition

Un accès général au monde de l'édition peut se faire à partir de l'association non gouvernementale Editor & Publisher Co., qui a son siège à New York (www.editorandpublisher.com).

Industrie (entertainment industry).

Dans ce secteur immense, complexe et en constante mutation, il est difficile de rester à jour. Quelques sites sont cependant essentiels :

- Pour suivre les évolutions financières des entreprises de la communication et de l'« entertainment, le « marketwatch » du *New York Times* permet d'avoir les principales informations générales en temps réel. Il donne le chiffre d'affaire, les revenus, les bénéfices et, plus intéressant, la composition du capital et les activités détaillées de la compagnie. www.newyorktimes.com (aller dans Business, puis Markets, puis Company Research et rentrer le nom de la société recherchée).
- The Center for Public Integrity suit les groupes « médias » et s'intéresse notamment à leur historique, les acquisitions et les « conflicts of interests », notamment toutes formes de concentration et de non-respect des lois anti-trusts américaines. Il suit aussi les activités de lobby des groupes « médias » et leurs donations politiques. www.publicintegrity.org/telecom/
- Le Center for digital democracy, comme le précédent, suit les groupes « médias » et les risques de concentration. Il est dirigé par Jeff Chester. www.democraticmedia.org
- Le Media Access Project, comme les précédents, suit les groupes « médias ». L'organisation est gérée par des juristes anti-trusts. www.mediaaccess.org
- L'agence Ketupa propose un recensement des principaux groupes « media » avec un historique, une bibliographie, une description des principales maisons rattachées au groupe. Plus de 300 groupes dans l'édition, le cinéma, l'industrie du disque, la production et la presse, sont ainsi présentés, mais malheureusement pas forcément mis à jour. www.ketupa.net

Local Government, State Agencies.

- Chaque State Art Agency et agence municipale ayant son web-site, nous ne les citerons pas ici. En revanche, certains sites à portée plus générales sont intéressants. C'est par exemple le cas du site de l'Alliance for the arts, agence non-for-profit qui s'intéresse à la vie des arts à New York et dans l'Etat de New York. Elle publie une newsletter très riche et de nombreuses études accessibles sur le site de l'agence (www.allianceforarts.org).
- Une association plus spécifique existe pour suivre les agences culturelles des Etats : la National Assembly of State Art Agencies (NASAA). Son site comporte de nombreuses informations utiles (www.nasaa-arts.org).

Musées.

- L'American Association for Museums (AAM), qui a son siège à Washington, publie des informations sur les musées « accrédités » (la plupart des musées professionnels). www.aam-us.org
- L'Association of Art Museum Directors (AAMD), qui a son siège à New York, offre des informations très nombreuses, notamment sur les musées universitaires. www.aamd.org
- Museums USA tient à jour la liste de 15.376 musées et 78 organisations professionnelles dans le secteur des musées. Le site, indépendant, offre des informations générales sur les musées. www.museumusa.org.

Opéras.

- De nombreuses informations sont disponibles sur le site d'Opera America, l'association lobby de l'opéra aux États-Unis : www.operaamerica.or
- Par ailleurs, les sites des « big three » (les trois principaux opéras que sont le Metropolitan Opera de New York, l'opéra de Chicago et l'opéra de San Francisco ; auxquels il faut ajouter aussi le New York City Opera et le Houston Grand Opera) sont également riches en informations.

Orchestres.

- Beaucoup de statistiques sur les orchestres sont accessibles auprès de l'American Symphony Orchestra League à partir de leur site www.symphony.org Voir aussi les sites des « big fives » (BSO, CSO, NYP etc.) particulièrement riches.

Participation / Pratiques culturelles.

- Les pratiques culturelles sont bien étudiées aux États-Unis, à commencer par les études, citées ci-dessus, du NEA. La Wallace Foundation s'est aussi spécialisée dans ces sujets et rend ses informations accessibles sur son site (www.wallacefunds.org/WF/) plusieurs études intéressantes. Voir par exemple : « Reggae to Rachmaninoff : How and why People Participate in Arts and Culture » (Novembre 2002), « Pittsburgh Ballet Theater, New Work, New Audiences, New Expectations » (Septembre 2003), « Arts Participation : Steps to Stronger Cultural and Community Life » (Août 2003), « Participation in Arts and Cultures : the Importance of Community Venues » (octobre 2003).

Philanthropie.

- Deux sites offrent des ressources générales sur la philanthropie américaine : d'abord le site web du Foundation center qui est précieux et général (www.fdncenter.org). Le Foundation center offre les informations les plus à jour sur les fondations, leurs programmes, leurs pratiques et les tendances des dons (avec des données statistiques considérables). Il propose également sur son site une vaste documentation (« Literature of the nonprofit sector » <http://lnps.fdncenter.org/>) qui présente plus de 22 615 documents sur la philanthropie. Cette vaste bibliographie spécialisée est mise à jour quotidiennement. Des centaines d'articles sont également publiés de manière intégrale sur ce site.

- Le site très performant GuideStar offre des informations sur les activités et les finances de 650.000 organisations nonproffit (notamment de très nombreux théâtres, musées et fondations). La base de données permet de chercher une organisation par nom, mission, location géographique ou niveau de finance. Pour chaque organisation, le statut juridique précis est indiqué ainsi que le budget de l'année précédente, avec les revenus, les dépenses, l'endowment et les dettes. Un site d'une étonnante richesse et d'une grande utilité (www.guidestar.org).
- Le Hauser center for nonprofit organizations à l'université d'Harvard est un lieu de ressource essentiel. Son site propose des informations et des références (www.Ksghauser.harvard.edu). Le Centre renvoie notamment sur la base de donnée « Internet Nonprofit center » qui a de très nombreuses réponses aux questions relatives au secteur nonproffit (www.nonprofits.org).
- La principale association professionnelle est le Council on Foundations (www.cof.org), dont le site est très riche.
- Des sites existent pour aider les donateurs potentiels à faire des dons, soit en les aidant à identifier les « bonnes causes » (tel le moteur de recherche guidestar.org), soit en permettant d'effectuer des dons en lignes et de télécharger le formulaire de déclaration au fisc (www.echarity.com ou www.helping.org).
- Les centres de recherches universitaires sur la philanthropie, les groupes de pression, les « watchdog groups », les fondations elles-mêmes, toutes ces organisations et associations ont leurs propres sites internet. Les centres de recherches universitaires offrent généralement de riches ressources avec de nombreux « working papers », comptes rendus de colloques, bibliographies et autres outils de recherches. Parmi ceux-ci, signalons notamment les principaux : the Center for the Study of Philanthropy and Civil Society at CUNY, City University of New York (www.philanthropy.org) ; le Center on Philanthropy at Indiana University (www.philanthropy.iupui.edu) ; le Center on Philanthropy and Public Policy au sein de USC, University of South California à Los Angeles (www.usc.edu/philanthropy) ou encore le Duke University Center for the Study of Philanthropy and Voluntarism (www.pubpol.duke.edu/centers/philvol).
- En ce qui concerne les « watchdog group », signalons deux organisations importantes, l'une, orientée à gauche, le National Committee for Responsive Philanthropy (www.ncrp.org), l'autre, orientée à droite, le Capital Research Center (www.capitalresearch.org).
- Enfin, toutes les fondations ont des sites web qui permettent généralement d'accéder à un historique de la fondation, à sa philosophie, son équipe, son fonctionnement et ses programmes : Rockefeller Foundation (www.rockfound.org), Ford Foundation (www.fordfound.org).

Presse et arts.

Pour un bon survol de l'état de la couverture culturelle dans la presse américaine, voir les données minutieusement rassemblées par l'école de journalisme de Columbia et le programme de journalisme d'arts : www.najp.org

Théâtre et « performing arts ».

- TCG, Theatre Communication Group. Le site du théâtre américain non-for-profit propose de nombreuses informations sur le théâtre. www.tcg.org
- Internet Broadway Database. Géré par la League of American Theatres and Producers, le site propose un fichier en accès libre pour toutes les pièces jouées à Broadway avec leurs dates, et certaines informations sur la production. www.ibdb.com
- Sur la communauté asian-américaine, un bon site présente la plupart des débats et de l'actualité en ce qui concerne l'asian-american theatre (www.aatrevue.com).

Universités & éducation.

- National Center for Education Statistics.
Offre des statistiques générales sur l'éducation aux Etats-Unis, en particulier au niveau universitaire et pour les bibliothèques. Il permet aussi d'avoir des informations sur toutes les établissements scolaires américains et universités, privés et publics (une fiche présente d'une manière détaillée le statut de l'établissement, son nombre d'étudiants avec répartition ethnique, le prix des frais de scolarité, le nombre de livres dans la bibliothèque etc...). Le NCES est une agence indépendante rattachée au Department of Education. www.nces.ed.gov
- Association of American Universities (AAU).
62 universités américaines privées ou publiques sont regroupées dans l'Association of American Universities. Cette structure indépendante et nonprofit offre des statistiques générales sur l'enseignement supérieur et des statistiques particulières relatives aux 62 membres de l'association. Une bonne source d'information. (www.aau.edu)
- Les universités étant relativement indépendantes, qu'elles soient privées ou publiques, elles diffusent généralement des statistiques limitées à leur propre communauté étudiante et enseignante. Il faut consulter le site internet de chacune d'elles si on veut prendre l'exacte mesure de leur situation. Pour des statistiques plus générales, autres que celles fournies par les agences fédérales (ci-dessus) ou l'Association of American Universities, voir notamment : *Chronicle of Higher Education* (le site de l'hebdomadaire du même nom à www.chronicle.com). Par ailleurs, la National Education Association offre aussi des données intéressantes sur les statistiques scolaires avec notamment des classements par Etats et villes, en particulier pour les « public schools » avec certaines informations, parmi d'autres sujets, sur la situation des arts dans les écoles publiques (www.nea.org).

—

CENTRES DE RECHERCHES & SOURCES SUR LES INDUSTRIES CREATIVES

Unesco : pas du tout fiables, données anciennes, très en retard ; les données proviennent des pays eux-mêmes et sont constamment sujets à propagande.

B.O (Box Office)

Price Water House

Variety (avec ses éditions ou newsletter géographiques : Variety Asia, Variety Middle East)

France – CNC : <http://www.cnc.fr/Site/Template/T6B.aspx?SELECTID=1724&id=121&t=2>
Des fiches et des dossiers fiables

OMC / WTO : données peu nombreuses

OMSYC : Office mondial des Systèmes et de Communication (Université de Dauphine, sorte d'Idate).

IDATE

Screendaily.com : britannique, newsletter

Corean Film Council : tres bonne source, fiable, pour la Corée

Eiren (Japon) : sorte de MPAA japonaise, données très fiables.

Sur l'industrie de la musique au Japon : le site <http://www.riaj.or.jp/e/index.html> est très bien fourni en statistiques.

Amérique latine : ces statistiques viennent des Américains surtout. Argentine et Brésil essentiellement.

Chine : CMM Intelligence installé à Beijing est une société indépendante d'observation des industries culturelles et des médias ; ces données sont fiables. (cmmintelligence.com)

MENTIONS LEGALES

Ce document provient du site www.fredericmartel.com
En vous connectant à ce site, en imprimant ce document, vous accédez à un contenu protégé par la loi, notamment par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
L'éditeur n'autorise qu'un usage strictement personnel des données, informations ou contenus auxquels vous accédez, limité à un enregistrement temporaire sur votre ordinateur aux fins d'affichage sur un seul écran, ainsi que la reproduction, en un unique exemplaire, pour copie de sauvegarde ou impression sur papier.
Toute autre utilisation est soumise à notre autorisation expresse préalable. En poursuivant votre visite de notre site, en imprimant ce document, vous acceptez de respecter les restrictions ci-dessus.
Ce site fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) sous le numéro 1157079.

Tous droits de reproduction et de diffusion réservés © Frédéric Martel