

Avant-propos

(précisions méthodologiques)¹

En 2014 paraissait chez Éditions JFD *La créativité à l'œuvre*, un entretien avec **Jacques Reverdy**, peintre plasticien. Nous tentions alors d'y décrire, au fil d'une entrevue, le processus de la création et le concept même de « créativité », que nous entendons avec Jacques Reverdy comme « l'aptitude à la création ». Ce texte a constitué la première pierre d'un travail de mise en place d'un dispositif de dialogue sur le thème de la créativité. En effet, **Catherine Martin** et **Bernard Émond**, cinéastes québécois, ont également répondu à nos questions sur leur processus de création et leur définition de la créativité. De ces échanges avec Jacques, Catherine et Bernard, nous avons extrait des mots-clés qui nous ont servi à bâtir un outil d'entrevue inhabituel : un jeu de 32 cartes, chacune portant un de ces mots-clés. Nous avons ensuite imaginé un type d'entrevue, que nous qualifions depuis d'« entrevue créatrice² » ; par l'intermédiaire de ce jeu de mots-clés, nous proposons une façon ludique et inattendue d'instaurer un dialogue indirect entre créateurs et/ou penseurs du travail de création. Le contenu résultant de ces entrevues initiales est ensuite retravaillé à l'occasion de multiples rencontres et échanges avec notre interlocuteur pour être restructuré en un propos que nous souhaitons didactique pour nos lecteurs.

1. Nous tenons à remercier Andréane Beaupré, diplômée de la maîtrise en sciences de la gestion de l'ESG de l'Université du Québec à Montréal, pour sa retranscription de l'entretien principal mené en juin 2023 avec Pierre-Michel Menger au Collège de France.

2. Nous remercions Éliane Le Jeune-Bézar, psychologue et psychosociologue, pour nous avoir suggéré cette appellation.

Denise Brassard³, poète, essayiste et professeure en création littéraire à l'université, **Gilles Cantagrel**⁴, éminent musicologue spécialiste de Jean-Sébastien Bach, **Jean-Marie Bézard**⁵, conseiller de synthèse et prospectiviste, héritier des pionniers de l'équipe de Gaston Berger, puis **René Bernèche**⁶, professeur de psychologie humaniste de la créativité à l'université, se sont prêtés chacun leur tour au jeu de cette entrevue créatrice. Pour ce nouvel opus de cette série, nous avons cherché à en apprendre plus encore sur la créativité en nous adressant à la sociologie. Heureux hasard, la fée sérendipité a provoqué une rencontre inespérée avec un sociologue de renom sur le sujet : **Pierre-Michel Menger**.

Nous remercions en effet très chaleureusement **Pierre-Michel Menger**, professeur au Collège de France depuis 2013, grand spécialiste de la sociologie du travail dans sa dimension créatrice, d'avoir généreusement accepté de relever le défi de cet exercice d'improvisation. Qui plus est, Pierre-Michel a partagé son savoir avec nous à sa façon : le seul terme de *créativité* a déclenché un exposé d'une densité magistrale avant que nous ne passions en revue notre jeu de cartes. Ce sont ces deux temps qui structurent le contenu de ce petit livre.

Cet ouvrage s'est également enrichi des collaborations de trois collègues professeur-es que je remercie profondément de leur complicité au long cours : **Annie Camus**, **Nathalie Schieb-Bienfait** et **Thierry Beaupré-Gateau**, respectivement passionné.es par le travail et la transformation sociale, par l'accompagnement de l'entrepreneuriat artistique et culturel et

3. Publication à venir.

4. Saives, A.-L. et Camus, A. (2018). *La créativité à l'œuvre chez Bach. Entretien avec Gilles Cantagrel, musicologue*. Éditions JFD.

5. Saives, A.-L. et Camus, A. (2019). *La créativité à l'œuvre en prospective. Entretien avec Jean-Marie Bézard, conseiller de synthèse*. Éditions JFD.

6. Saives, A.-L. et Bernèche, R. (2023). *La créativité à l'œuvre selon la psychologie humaniste, entretien avec René Bernèche*. Éditions JFD.

Avant-propos (précisions méthodologiques)

par la recherche-création en arts et les pratiques alternatives d'organisation. Merci de vos pr esences et éclairages de multiples façons, et chacune, chacun   votre manière,   titre de rédacteur-trices de questions, de cor viseur-es, de co-interviewer-euses, de coauteur-es.

Humble et immense merci   toutes et tous.

Anne-Laure Saives

Présentation des contributeurs

Pierre-Michel Menger

Pierre-Michel Menger est un sociologue français, spécialiste du travail, des professions artistiques et scientifiques et des questions d'éducation. Professeur au Collège de France depuis 2013, il occupe la chaire de Sociologie du travail créateur.

Pierre-Michel Menger a fait ses études secondaires à Forbach et Strasbourg avant d'intégrer l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris, où il a étudié la philosophie puis la sociologie. Pensionnaire de la Fondation Thiers de 1978 à 1981, il y a achevé sa thèse de doctorat de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Recruté au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en 1981, il y a fait carrière comme chargé puis directeur de recherche, obtenant la médaille d'argent en 1999. À partir de 1995, il a enseigné à l'EHESS et y a dirigé le Centre de sociologie du travail et des arts (1992-2005). Membre de comités de rédaction de revues de sociologie, d'économie, de droit, de gestion, d'histoire, d'histoire de l'art et de recherche littéraire, il est l'auteur de nombreuses publications dans ces disciplines ainsi que d'une quinzaine d'ouvrages (cf. bibliographie en fin d'ouvrage).

Pierre-Michel Menger a commencé sa carrière en se concentrant sur les mondes de l'art, notamment la musique et le théâtre, en analysant les conditions de travail des artistes, l'incertitude professionnelle et la flexibilité. Ses recherches pionnières ont porté sur la sociologie des professions artistiques, où il a mis en lumière le risque inhérent aux carrières artistiques. Il a développé une analyse fine de l'intermittence, montrant comment la variabilité des revenus et des contrats façonne les parcours des artistes. Son ouvrage *Portrait de l'artiste en*

travailleur. Métamorphoses du capitalisme (2003) explore cette thématique en profondeur, en liant créativité, travail, risque et précarité. Pierre-Michel Menger s'est également intéressé aux notions de mérite et de talent, cherchant à comprendre comment ces concepts se construisent socialement. L'ouvrage *Le travail créateur. S'accomplir dans l'incertain* (2009), traduit et publié en 2014 dans une version révisée et abrégée sous le titre *The Economics of Creativity* par la Harvard University Press, approfondit ces réflexions en comparant le travail des artistes à d'autres professions hautement qualifiées, soulignant les dynamiques de compétition et d'évaluation. Ses travaux ont largement influencé la sociologie du travail et de la culture en France et à l'international.

Parmi les thèmes abordés dans ses travaux actuels figure celui des enjeux de l'éducation face aux évolutions de la société française. L'étude du poids grandissant de la numérisation dans les professions et dans les secteurs d'activité en expansion, et l'examen du cas de l'enseignement des mathématiques lui servent de miroir grossissant pour saisir les défis, dilemmes et défaillances du système éducatif actuel. Dans le cadre du projet pluridisciplinaire de la Fondation du Collège de France « Agir pour l'éducation », Pierre-Michel Menger étudie les parcours scolaires et universitaires des élèves français en mathématiques, en s'appuyant sur trente ans de données, et les compare avec des pays ayant affronté des difficultés similaires, afin de proposer des modèles d'action éducative plus efficaces.

Anne-Laure Saives

Anne-Laure Saives est professeure titulaire au Département de management de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Elle est détentrice d'un doctorat en sciences de gestion spécialisé en stratégie, d'un DESS en économie alimentaire ainsi que d'une formation d'ingénieure en agroalimentaire. Ses enseignements et recherches portent sur

le management et la créativité dans une perspective humaine et lieuitaire⁷. En témoignent, entre autres, l'ouvrage coécrit *Le management réhumanisé*, primé par la FNEGE (Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises)⁸ et la série d'entretiens sur *La créativité à l'œuvre*⁹. Elle explore les deux concepts de créativité et de lieuité en management stratégique, dont la dimension créative et prospective des pratiques managériales, le management des idées, la créativité organisationnelle, la spatialisation du travail créatif, ainsi que les outils de gestion créatifs et médiateurs (modèle d'affaires, Vortex).

Avec la collaboration de :

Annie Camus

Annie Camus a d'abord terminé des études en production cinématographique avant de se tourner vers la gestion. Aujourd'hui professeure à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal et membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), elle consacre son enseignement et ses travaux de recherche à l'innovation et à la transformation sociales portées par les modes d'organisation alternatifs et collectifs; entreprises et initiatives qui replacent la préoccupation d'un meilleur vivre-ensemble au cœur du projet organisationnel.

Nathalie Schieb-Bienfait

Nathalie Schieb-Bienfait est professeure des Universités en sciences de gestion et du management, à l'IAE de Nantes Université. Chercheuse au sein du LEMNA (Laboratoire

7. Lieuitaire, c'est-à-dire fondée sur la lieuité (la qualité pour un lieu de faire lieu pour celles et ceux qui y/le vivent).

8. Saives, A-L. et Ebrahimi, M. (2022). *Le management réhumanisé* (2e éd.). Chenelière Éditions.

9. Série publiée chez Éditions JFD.

d'économie et de management Nantes-Atlantique) et associée au LABEX Entreprendre (Université Montpellier). Ses thèmes de recherche portent sur les dynamiques entrepreneuriales, en particulier dans les secteurs créatifs et culturels, où elle s'intéresse à la nature du travail entrepreneurial ainsi qu'aux pratiques et dispositifs d'accompagnement entrepreneurial.

Thierry Beaupré-Gateau

Thierry Beaupré-Gateau est professeur au Département de management de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et collaborateur du réseau de recherche-crédation en arts, cultures et technologies Hexagram. Son approche est ancrée dans les arts et témoigne de pratiques alternatives d'organisation. Ses études antérieures en histoire de l'art, en littérature et en musique, ainsi que sa pratique artistique professionnelle en musique depuis une trentaine d'années contribuent à sa connaissance intime des milieux de recherche et de création.

Préface

par **Nathalie Schieb-Bienfait**

*Ce livre en poche, quoiqu'il arrive,
par tous les temps, sous toutes les latitudes*

A toute personne qui brûle d'envie de dialoguer avec Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France depuis 2013, grand spécialiste de la sociologie du travail dans sa dimension créatrice, on ne peut que répondre, lisez ce livre. Vous y découvrirez le jeu auquel s'est prêté Pierre-Michel Menger, après l'exposé de son travail sur la créativité dans un stimulant dialogue avec Anne-Laure Saives.

Indiscrétion, dévoilement, paradoxe, déconstruction..., pénétrez dans ce laboratoire de la pensée interdisciplinaire de Pierre-Michel Menger, plongez dans le récit d'une recherche captivante en ce qu'il dépasse son objet pour nous partager de puissantes réflexions sur le phénomène complexe qu'est la créativité, concept aussi fascinant qu'insaisissable.

Laissez-vous guider dans le cheminement de leur conversation, passionnée et rigoureuse, et appréciez la réflexion initiée il y a plus de trois décennies, par Pierre-Michel Menger, aux confins de différentes disciplines des sciences humaines et sociales.

Outre Kant, Marx, Valéry, Amabile, Baxandall, Grüber, vous y croiserez des philosophes, des mathématiciens, des juristes, des psychologues, des poètes, des écrivains, des peintres, des psychanalystes, que Pierre-Michel Menger invite pour éprouver ce concept et nous ouvrir de nouvelles perspectives qui éclairent la compréhension des processus du travail créateur.

La main est tendue, il vous faut la saisir, dans ce labyrinthe des énigmes que Pierre-Michel Menger aime résoudre, ce livre vous accompagnera dans l'exploration d'une pensée ciselée et subtile basée sur une analyse minutieuse des pratiques créatives. Illustrée par des exemples de productions d'individus créatifs, vous accéderez à une compréhension fine à la fois des débats scientifiques sur les processus de génération d'idées, sur les résultats neufs et de valeur et sur les contextes historiques, économiques et institutionnels dans lesquels ils s'inscrivent.

Ce petit livre, avec son glossaire, deviendra un compagnon incontournable ; par sa capacité à vous interpeller et à vous éclairer sur les enjeux de la créativité, vous repenserez votre rapport à l'innovation, à la culture et plus largement, à l'idée de progrès.

Bonne lecture.