

Lieux de fabriques artistiques

Préambule

Sélection de ressources sur les lieux de fabrique et/ou lieux d'expérimentations de la culture. Cette sélection est organisée en grandes thématiques : généralités sur les lieux de fabriques, gouvernance, économie de ces lieux, relation aux territoires et aux populations, développement durable.

Ces ressources sont organisées par ordre de date décroissante.

Généralités sur les lieux de fabriques

Ouvrages

In vivo: lieux d'expérimentations du spectacle vivant

**KAHN Frédéric, GAZEAU Sébastien
DRAC Rhône-Alpes**

Vénissieux : Editions La passe du vent, Mai 2013.
143 p.

Résumé

IN VIVO explore des lieux d'expérimentations du spectacle vivant en France, d'anciennes friches industrielles réinvesties par des collectifs artistiques. ARTfactories / Autre(s)pARTS a interrogé ces lieux à partir de 5 thématiques : esthétique et architecture, gouvernance et organisation interne, économie et production, rayonnement international, relation aux territoires et aux populations. Les lieux choisis ne prétendent pas représenter l'ensemble du champ des friches culturelles. Ce sont d'anciennes usines, hangars ou entrepôts habités par des artistes, traversés d'énergies créatrices, lieux de recherche et de fabrique, portant un regard nouveau sur le monde qui nous entoure. 18 lieux sont dépeints dont 4 en Rhône-Alpes : Le Boulon (Vieux-Condé), 3 bis f (Aix-en-Provence), La Fonderie (Le Mans), L'Entre-Pont (Nice), Au bout du plongeur (Thorigné-Fouillard), Ramdam (Sainte-Foy-lès-Lyon), Mix'Art Myrys (Toulouse), Anis Gras (Arcueil), Le Garage Moderne (Bordeaux), La Briqueterie (Amiens), L'Usine Hollander (Choisy-le-Roy), L'Hostellerie de Pontempeyrat (Usson-en-Forez), Les Bancs Publics (Marseille), Les Ateliers du Vent (Rennes), 232U (Aulnoye-Aymeries), La Gare Franche (Marseille), L'Essaim de Julie (Saint-Julien-Molin-Molette), KompleXKapharnaüm (Villeurbanne).

Enquête sur les compagnies et les lieux de fabrication de spectacle vivant en Rhône-Alpes : besoins et usages. Rapport d'étape

**BADY Vincent, ARMELLINI Pauline, LE GOFF Claire
Association ART VIF**

Lyon : Art vif, février 2013. 50 p.

Résumé

Cette enquête conduite en 2013 se donne pour objectifs de donner des éléments d'information aux compagnies et aux professionnels, aux collectivités et administrations publiques, d'approfondir la réflexion sur le fonctionnement de la création indépendante, d'ouvrir le débat sur les solutions et les alternatives, et de penser autrement les pratiques en usage sur les lieux et leurs rapports avec les territoires.

Réflexions et propositions pour une politique publique en direction des "fabriques"

Actes If

Paris : Actes If, novembre 2011. 36 p.

Résumé

Rebondissant sur la volonté affirmée de la Région Ile de France de favoriser le développement des "Fabriques de Culture", le réseau Actes If a synthétisé ses réflexions sur le sujet dans un document intitulé « Réflexions et propositions pour la mise en œuvre d'une politique publique en direction des "fabriques" ».

➤ Ressource disponible sur : <http://www.actesif.com/ressources/2013/01/rflexions-et-propositions-pour-une-politique-publique-en-direction-des-fabriques>

Dossier de présentation, RAVIV – Réseau des arts vivants

RAVIV

Paris : RAVIV, 2010. 18 p.

Résumé

Dossier de présentation de ce réseau solidaire de compagnies et structures de spectacle vivant en région Ile-de-France. Ce réseau a notamment mis en place des outils de travail concernant la mutualisation et un service de partage de ces outils, de mise à disposition de locaux administratifs, de locaux de répétition et de lieux de stockage au services des compagnies et structures adhérentes.

➤ Ressource disponible sur : http://reseau-raviv.files.wordpress.com/2010/09/201010_dossier-raviv1.pdf

Nouveaux lieux culturels en Europe : retranscription du séminaire, organisé par Banlieues d'Europe le 6 octobre 2010 à La Maison Folie Beaulieu de Lomme

Banlieues d'Europe

Lyon : Banlieues d'Europe, 2010. 88 p.

Résumé

Depuis plus de trente ans, de nouveaux lieux culturels apparaissent en Europe, en marge des institutions culturelles officielles. Ce mouvement a été marqué par l'investissement de friches industrielles qui se transforment en lieux de culture, ouverts aux multiples propositions artistiques, animés par des équipes partageant la même utopie. Ce séminaire à dimension européenne proposait de découvrir ces espaces favorisant les passages entre une culture populaire et la création contemporaine et d'appréhender les contraintes et obstacles qu'ils rencontrent dans leur développement.

➤ Ressource disponible sur : <http://www.artfactories.net/Retranscriptions-Du-Seminaire.html>

Quel devenir pour les friches culturelles en France ? D'une conception culturelle des pratiques artistiques à des centres artistiques territorialisés. Volume 1, rapport de synthèse

HENRY Philippe

Paris : [s.n.], mai 2010. 40 p.

Résumé

Dans le cadre du projet CPER 2008-2009 Haute-Normandie : "La friche, cadre d'une aventure culturelle et espace urbain polyvalent et durable.", Philippe Henry responsable de la Tâche 1 (Identification des spécificités des bâtiments en friche recyclés en espaces de projets artistiques et culturels), a suivi la dizaine d'études de cas qui a été engagée sur des cas situés d'abord en France (dont Atelier 231 et Confort Moderne), mais aussi en Europe du Nord (Halles de Schaerbeek, Tou Scene, UfaFabrik).

Il a plus particulièrement réalisé trois études de cas approfondies dans le contexte français (Culture Commune, Système Friche Théâtre, Mains d'oeuvres). Simultanément, l'appui sur des travaux plus théoriques a permis de préciser une problématisation historique et systémique de ces expériences. C'est la synthèse de ces divers éléments qui est exposée dans ce premier volume.

Nouveaux territoires de l'art

LEXTRAIT Fabrice ; KAHN Frédéric

Paris : Sujet, 2005. 295 p.

Résumé

4ème de couv. : "Au centre des villes comme à leurs périphéries, au Nord comme au Sud, se multiplient avec bonheur les « Nouveaux Territoires de l'Art ». Friches, laboratoires, lieux éphémères, ils sont autant d'espaces essentiels d'expérimentations fécondes de nouvelles pratiques et politiques culturelles. S'ils échappent à toute tentative de modélisation, les NTA partagent l'urgente nécessité de repenser notre rapport à l'art, de replacer l'art au cœur des villes, du quotidien, dans une proximité avec les habitants. Ce nouveau paysage se construit jour après jour, à force d'échanges, de partages et d'innovations. Pour la première fois, les réflexions de plus de 80 acteurs de ces NTA sont rassemblées en un seul ouvrage. Artistes, porteurs de projet, intellectuels, architectes, élus confrontent leurs expériences et leurs points de vue. L'enjeu est de taille, à la fois politique, culturel, social et économique. C'est une « nouvelle époque de l'art » qui s'ouvre, dynamique, vivante et humaine."

Friches, squats et autres lieux

MAUNAYE Emmanuelle BROISE Patrice de la; GELLEREAU Michèle; POGGI Marie-Hélène; VANHAMME Marie; RAFFIN Fabrice; PANVINI Barbara; LEXTRAIT Fabrice ; CAMBOT Stany; ALBERTON Sylvia

Périodique : Culture et musées, 4

Arles : Actes Sud, 2005. 145 p.

Résumé

4ème de couverture : "Les institutions peinent à reconnaître et à nommer ces « nouveaux » lieux culturels. On parlera, selon les cas, de « lieux intermédiaires », « alternatifs » ou « émergents », ou bien encore de « friches industrielles » ou « culturelles », de « squats artistiques » sans qu'il y ait réellement d'accord sur le terme à utiliser et de réflexion sur ce que les différentes expressions engendrent. L'existence de ces lieux culturels révèle une inadéquation entre ce qui existe et les désirs des initiateurs de projet. Des collectifs cherchent alors à inventer des espaces permettant de favoriser l'expression de nouvelles pratiques négligées dans les équipements culturels, de rendre visible l'ensemble du processus artistique " à toutes les étapes du travail, ne valorisant pas seulement l'exposition de l'oeuvre", d'ouvrir leurs expériences sur l'extérieur se positionnant ainsi clairement comme acteurs de la cité. Ces initiatives s'interrogent et nous interrogent ainsi sur les transformations sociales, économiques que connaît notre société en choisissant de laisser vacants d'immenses territoires supposés inutiles ou obsolètes. Chacun des articles de cette livraison de Culture & Musées prend appui sur des recherches menées dans différents lieux existants aujourd'hui en France et analyse la mise en acte des fondements communs de ces initiatives.

Ilots artistiques urbains - Nouveaux territoires de l'art en Rhône-Alpes

GUILLEMOND Benoit

DRAC Rhône-Alpes

Vénissieux : Editions La passe du vent, décembre 2002, 96 p.

Résumé

La multiplication d'expériences nouvelles, souvent fondées sur le croisement des langages artistiques, l'occupation de lieux en déshérence et la recherche d'un nouveau rapport au public, est une des caractéristiques de l'évolution du "paysage culturel" depuis plusieurs années. De Grenoble à l'agglomération lyonnaise en passant par Boulieu-Lès-Annonay, Pontempeyrat, Andrézieux-Bouthéon, Rive-de-Gier, Saint-Alban-Les Eaux ou Bourg -en-Bresse, cet ouvrage entend interroger, à travers une trentaine de lieux, le travail de ces équipes.

➤ Une partie de cet ouvrage est disponible en ligne sur : <http://artfactories.net/-Ilots-artistiques-urbains-nouveaux-.html>

Friches, laboratoires, fabriques, squats, projets pluridisciplinaires... : une nouvelle époque de l'action culturelle, 2 volumes

LEXTRAIT Fabrice

Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, mai 2001. 290 p.

Résumé

Fort de son expérience à la Friche de la Belle de Mai, Fabrice Lextrait analyse des nouveaux lieux et de nouveaux modes de production de l'art. Ce rapport a été commandé par Michel Duffour en octobre 2000. Les monographies présentent notamment les réalisations de : La Papeterie et Cie Jo Bithume (à Angers), de l'Antre-Peaux (à Bourges), du 49 ter (à Lille), du Collectif 12 , de La Friche André Malraux (à Mantes-la-Jolie), de La Friche la Belle-de-Mai (à Marseille), de Mains d'Oeuvres (à St Ouen), de La Laiterie (à Strasbourg) et du Mix Art Myris (à Toulouse). Les fiches décrivent notamment : Le Batofar, Les Frigos et Les Récollets (à Paris), La Ferme du Bonheur et Cie Paranda Oullam (à Nanterre), La Gare au Théâtre (à Ivry), Les Subsistances (à Lyon), L'Usine Hollander et Cie La Rumeur (à Vitry). Pour la puissance publique, l'enjeu de cette démarche est de construire une approche raisonnée qui permette aux politiques culturelles de mieux repérer, écouter et accompagner ces acteurs indispensables, sans pour autant les enfermer dans des catégories ou des labels. La liste des personnes rencontrées sur les différents sites figure en annexe. L'objectif de l'étude était de repérer les projets 'qui posent de manière originale et singulière les conditions de production et donc de réception de l'acte artistique'. Le rapport final propose une cartographie détaillée des lieux et des projets observés et s'articule en trois parties : la première rassemble une trentaine de monographies et fiches d'expériences ; la seconde offre une analyse plus globale des problématiques posées en terme artistiques, culturels, sociaux, économiques, urbains et politiques ; la troisième reprend la transcription des débats du "groupe d'appui" qui a accompagné durant six mois les recherches de Fabrice Lextrait.

Fabriques (Les), lieux imprévus

BORDAGE Fazette ; GROMBEER Philippe ; RAFFIN Fabrice ; SVENSSON Patrik ; PLOEBST Helmut ; DIETRICH Martina

Mains d'oeuvres , Trans Europe Halles

Saint Ouen : Trans Europe Halles - Mains d'oeuvres, 2001. 287 p.

Résumé

Depuis 1983, le réseau TransEuropeHalles regroupe des acteurs culturels, installés dans d'anciens sites marchands ou industriels. En s'appuyant sur dix-sept initiatives qui ont su pérenniser leurs activités et leur structure, cet ouvrage présente les diverses problématiques et enjeux dont le réseau est porteur. Témoignage des savoir-faire et des modes de fonctionnement propres à ces lieux, l'ouvrage aborde aussi les questions de leur inscription urbaine, sociale, culturelle et politique, afin de mieux mettre en perspective ce qu'ils peuvent aujourd'hui apporter en matière de solution pour l'action culturelle. Le réseau européen TransEuropeHalles rassemble aujourd'hui trente lieux de culture indépendants et pluridisciplinaires, dans dix-neuf pays d'Europe.

Nouveaux lieux, nouvelles formes

CHABOT Clyde

Périodique : Du théâtre, 23

Paris : Pour Le Théâtre, janvier 1999. 9 p.

Résumé

De nombreuses compagnies investissent des lieux afin de pouvoir y travailler librement. Certaines d'entre elles, qui ouvrent leurs espaces à d'autres artistes, se sont fait connaître au cours des dernières années. Elles proposent aujourd'hui une alternative nécessaire dans le paysage théâtral français face aux théâtres de service public. Lieux dits, regroupement d'une dizaine de ces lieux, s'est mis en place depuis 2 ans en région parisienne. Des rencontres Lieux d'ailleurs et d'ici ont été organisées et accueillies par l'un d'entre eux. Des animateurs de ces lieux situés à Paris, en banlieue ou en région ont participé, ainsi que des responsables d'institutions (DRAC, Thecif, Conseil général du Val de Marne), des observateurs des compagnies, des auteurs. Cet article reprend et développe les principales analyses amorcées au cours de cette journée de réflexion sur ces lieux et sur les formes esthétiques qu'ils induisent.

Ville sensible, partage et fabrication : quels lieux ? - Juin 2012

Artfactories

Toulouse : Artfactories, juin 2012. 7 p.

Résumé

Atelier de réflexion # 15 les 12 et 13 juin 2012 à la Friche Lamartine – Lyon.

Les nouveaux modèles d'organisation de la ville laissent peu de place aux lieux et aux projets qui travaillent la question de l'espace public. Et quand ils parviennent à exister, c'est en employant des méthodes et selon des conceptions parfois très différentes. En confrontant deux expériences radicalement opposées, cet atelier de réflexion a permis d'interroger les modes d'action possibles des acteurs artistiques et culturels dans le contexte ultrasensible de la ville dite créative.

➤ Synthèse courte en ligne : <http://artfactories.net/Ville-sensible-partage-et.html>

Synthèse longue en pdf : http://artfactories.net/IMG/pdf/Atelier_reflexions_juin_2013.pdf

Fabriques du possible (Les)

BORDENAVE Julie

Périodique : Stradda, 21

Paris : Hors les Murs, juillet 2011. p. 7 à 21

Résumé

Ce sont des caravanes, des chapiteaux, des friches où les compagnies offrent leur expérience en partage. [...] Cent lieux différents pour un même objectif : accompagner la création.

Espaces-projets face aux problématiques de labellisation (Les)

Arts Factories

Toulouse : Arts Factories, avril 2011. 11 p.

Résumé

Atelier de Réflexion #9.

ARTfactories/Autre(s)pART(s) a ouvert un atelier de réflexion sur la relation que les espaces projets entretiennent avec le principe de labellisation. Le label n'apparaît absolument pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un pis aller. Il est de plus en plus inadapté à l'évolution de la création artistique. Cette inadéquation prouve, une fois de plus, l'urgence d'impulser un profond changement des politiques publiques de la culture.

➤ Ressource disponible sur : <http://www.actesif.com/ressources/2011/05/les-espaces-projets-face-aux-problématiques-de-labellisation-artfactoriesautresparts>

Lieux du possible

CAMPANA François; QUENTIN Anne

Caen : Millénaire Presse, janvier 2001. 26 p.

Résumé

Pourquoi cette enquête ? Parce que ces lieux existent, vivent, durent contre tous les schémas véhiculés ; dans l'évolution du paysage culturel institutionnel du spectacle vivant, ils ne peuvent devenir que plus nombreux. Parce qu'ils sont la preuve que la création peut se vivre, se penser, s'afficher hors du paysage théâtral traditionnel, mais pas forcément contre. Ces lieux du possible permettent l'émergence de formes et de talents, simplement parce qu'ils appréhendent l'expression artistique sans préjugés et parfois sans sélection, mais toujours dans un esprit d'ouverture, de générosité, de persévérance et de solidarité. Des critères de communauté contre ceux que l'industrie culturelle impose.

VIDEO

Rencontre publique du 18 juillet 2012 à Avignon - Fabriques d'art et de culture : quelles ambitions et quelle politique à l'échelle nationale ?

Actes if et ARTfactories/Autre(s)pARTs

Avignon : Actes if et ARTfactories/Autre(s)pARTs, 18 juillet 2012.

Résumé : Dix ans après l'enterrement d'une politique interministérielle de soutien aux « Nouveaux Territoires de l'Art », de nombreuses équipes continuent d'investir des lieux pour y réinventer l'expérience artistique comme rapport entre les habitants, les territoires, les artistes, les cultures. L'influence de ces lieux et la place grandissante qu'ils occupent dans la vie artistique et culturelle du pays ne sont plus à présent contestées et les missions d'intérêt général qu'ils remplissent sont très clairement identifiées. Pourtant, force est de constater que la prise en compte de ces lieux indépendants demeure marginale dans le cadre des politiques publiques. Il en résulte une fragilisation de ces structures et plusieurs d'entre elles sont aujourd'hui menacées de fermeture.

Au lendemain des élections présidentielles et des élections législatives, Actes if et ARTfactories/Autre(s)pARTs, en débat avec des responsables politiques, posent les enjeux, la nécessité et l'urgence d'une politique nationale de soutien aux Fabriques d'Art et de Culture.

➤ Retrouvez les enregistrements du débat : <http://www.actesif.com/ressources/2012/07/rencontre-publique-du-18-juillet-2012-avignon-fabriques-dart-et-de-culture-quelles-ambitions-et-quel>

Sur la gouvernance

Guide: Create your own cultural centre

BLASKO Robert

Lund (Suède): Trans Europe Halles, Stanica Cultural centre, 2013. 9 p.

Résumé

This nine page guide is covering the initial do's and don'ts when founding a cultural centre. Re-learn, re-engage, re-create!

The author Robert Blaško is one of the co-founders of Stanica cultural centre in Slovakia. He shares his experiences ranging from choice of location to Media and PR through a vast array of subjects touching on volunteer management as well as space usage and audience development.

The well narrated and condensed text is perfect if you are looking to start a new culture centre or only to re-learn and re-engage in your day to day cultural work.

➤ Ressource disponible sur : <http://www.teh.net/TheResource/Search.aspx?fid=65>

Micropolitiques des groupes : pour une écologie des pratiques collectives

MULLER Thierry, CRABBE Olivier

2011.

Résumé

Micropolitiques des groupes est issu d'expériences militantes dans lesquelles les auteurs ont été impliqués. Thierry Müller et Olivier Crabbé ont collaboré avec David Vercauteren à l'écriture de l'ouvrage. Une question structure l'ensemble du livre : comment, sur nos différents terrains militants, mutualiser nos réussites et nos échecs et éviter la psychologisation et la dramatisation des relations, l'enfermement dans des rôles convenus, la reconduction des schémas organisationnels les plus conservateurs ? Comment concevoir et faire vivre une « culture des précédents » qui nous permette de tirer les enseignements d'une pratique et d'en faire bénéficier les nouveaux groupes militants ? Ce livre nous invite à expérimenter de nouvelles façons de faire en groupe en nous montrant aussi attentifs à nos modes d'existence collective qu'à nos modes d'intervention sur le monde. [Issu de la note de lecture de pascal Nicolas Le Strat]

➤ [Version en ligne du livre] : <http://micropolitiques.collectifs.net/>

Manuel Pratique-Diriger un lieu culturel indépendant, février 2010

FITZGERALD Sandy

[s.l.] : Asia-Europe Foundation (ASEF) ; Artfactories ; Trans Europe Halles (TEH), 2010. 40 p.

Résumé

En décembre 2007, ARTfactories/Autre(s)pARTs a proposé une formation à 22 porteurs de projets européens et asiatiques en partenariat avec la Fondation Asie-Europe et le réseau culturel européen Trans Europe Halles. La synthèse en anglais de cette formation a été réalisée par Sandy Fitzgerald (CityArts, Dublin).

Les thématiques abordées sont : réseaux culturels locaux et internationaux, managements, systèmes économiques, partenariats avec le secteur privé, actions de proximité.

➤ Ressource disponible sur : http://www.artfactories.net/IMG/pdf/Synthese_Formation_ASF_Fr_Diriger_un_lieu_culturel_independant.pdf

New Times New Models: investigating the internal governance models and external relations of independent cultural centres in times of change

FITZGERALD Sandy

Maribor: Pekarna, 2010. 81 p.

Résumé

New Times New Models investigates governance models and external relations of independent cultural centres. It looks at regional case studies, current models of practice and key recommendations. The book is based on presentations given at a conference held at TEH centre Pekarna in Maribor, Slovenia in January 2010.

➤ Ressource disponible sur : http://www.pekarna.org/web/index.php?siteLang=en&ntnm_link=true

Moments de l'expérimentation

NICOLAS LE STRAT Pascal

Montpellier : Fulenn, 2007

Résumé

Nombreux sont les acteurs socio-politiques qui s'engagent dans une politique de l'expérimentation afin de réfuter, en pratique et en pensée, les formes dominantes de faire la ville et de la vivre, de constituer les activités et de les pratiquer, de concevoir les institutions et de les gouverner. Ils agissent en situation, à la fois dans et contre la situation. Ils s'emparent de l'existant mais pour mieux le contredire. Ces artistes, militants, sociologues, intervenants sociaux ou activistes urbains expérimentent les situations au sens où ils mettent leur intention critique à l'épreuve des situations rencontrées et se confrontent nécessairement à leur indétermination – et cette indétermination les "oblige", les oblige à reconsidérer régulièrement leur point de vue et à poser de nouvelles hypothèses, à tester d'autres modalités d'action et à reconfigurer, en conséquence, leur mode d'intervention. Cette politique de l'expérimentation, avec l'ensemble des questions qu'elle pose à l'engagement critique, est au coeur de l'ouvrage et elle conduit l'auteur à revisiter les notions de micropolitique, de multitude, de commun, de puissance constituante, de compétence ou, encore, d'agencement.

Un premier volume traitant des politiques de l'expérimentation a été publié par Pascal Nicolas-le Strat en 2007 aux éditions Fulenn sous le titre Expérimentations politiques.

Espaces populaires de création culturelle : enjeux d'une recherche-action situationnelle

BAZIN Hugues

Marly le Roy : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, 2006. 91 p.

Résumé

« Comment travailler avec des pratiques non instituées ? Comment développer des projets propres aux modes d'organisation des acteurs populaires ? Comment reconnaître et valider des savoirs non académiques ? Et, en premier lieu, comment produire cette connaissance au centre de la réalité sociale ? L'ouvrage s'appuie sur des expérimentations développées dans plusieurs régions françaises ainsi qu'en Belgique autour des questions posées par les lieux non institués et les pratiques artistiques et culturelles dites « émergentes » depuis bientôt quinze ans. Pendant quatre ans, dans le cadre d'un réseau interrégional de recherche-action intitulé « Espaces populaires de création culturelle », Hugues Bazin, chercheur indépendant en sciences sociales, a conduit une expérimentation regroupant aussi bien des acteurs institutionnels que des associations et des groupements artistiques travaillant ensemble pour, à la fois, produire des événements culturels, développer un travail de création artistique, poursuivre des actions de qualification professionnelle et de productions de connaissances. Cette recherche a été effectuée dans le cadre d'une convention avec l'Injep, avec le soutien du programme de recherche interministériel « Cultures, villes et dynamiques sociales » »

L'invention du quotidien. 1, Arts de faire

CERTEAU, Michel de

Paris : Gallimard, 1990. 347 p.

Résumé

La Raison technicienne croit savoir comment organiser au mieux les choses et les gens, assignant à chacun une place, un rôle, des produits à consommer. Mais l'homme ordinaire se soustrait en silence à cette conformation. Il invente le quotidien grâce aux arts de faire, ruses subtiles, tactiques de résistance par lesquelles il détourne les objets et les codes, se réapproprie l'espace et l'usage à sa façon. Tours et traverses, manières de faire des coups, astuces de chasseurs, mobilités, mises en récit et trouvailles de mots, mille pratiques inventives prouvent, à qui sait les voir, que la foule sans qualité n'est pas obéissante et passive, mais pratique l'écart dans l'usage des produits imposés, dans une liberté buissonnière par laquelle chacun tâche de vivre au mieux l'ordre social et la violence des choses. Michel de Certeau, le premier, restitua les ruses anonymes des arts de faire, cet art de vivre la société de consommation. Vite devenues classiques, ses analyses pionnières ont inspiré historiens, philosophes et sociologues. [4ème de couv.]

Sur l'économie

Manifeste de l'UFISC pour une autre économie de l'art et de la culture

UFISC

Paris : UFISC, décembre 2007. 11 p.

Résumé

« Nous, organisations professionnelles du secteur artistique et culturel, regroupées au sein de l'UFISC, Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles sommes auteurs et signataires de ce présent manifeste et nous engageons à défendre les valeurs et les revendications qu'il expose pour la construction d'un nouvel espace social et économique de l'art et de la culture... » Extrait du manifeste.

➤ Ressource disponible sur : <http://www.ufisc.org/l-ufisc/manifeste.html>

Territoires et ressources des compagnies en France

URRUTIAGUER Daniel; HENRY Philippe

Paris : [s.n.], juillet 2011. 219 p.

Résumé

La présente publication apporte des éléments de connaissance et d'explicitation des filières et des acteurs qui constituent le champ du spectacle vivant. L'approche interroge le lien entre la structure des ressources monétaires ou non monétaires des compagnies, le spectre de l'ensemble de leurs activités et leur distribution territoriale. Entre injonction d'excellence, ancrage local et rayonnement territorial, une typologie construite à partir des profils d'activité des compagnies de spectacle vivant permet de distinguer les compagnies selon l'origine de leurs ressources et la diversité de leurs activités.

➤ Ressource disponible sur : <http://bit.ly/1b00aJk>

Une économie artistique plurielle : synthèse des rencontres

ARTfactories ; Autre(s)pARTs

Toulouse : ARTfactories, Autre(s)pARTs, juin 2010. 8 p.

Résumé

Atelier de réflexion #7. Les rencontres « Une économie artistique plurielle » organisées par ARTfactories/ Autre(s)pARTs en juin 2010 ont permis d'explorer les conditions de viabilité économique des espaces-projets relevant des « Nouveaux Territoires de l'Art ». Le modèle français du financement de la culture uniquement par l'argent public est en crise. Ces démarches ne sont pas rentables et pourtant elles produisent de la valeur. Elles s'inscrivent dans des filières économiques qui privilégient l'intérêt général plutôt que la rentabilité. Quelles sont les spécificités de cette économie culturelle ? Comment mobiliser et répartir les ressources matérielles et immatérielles nécessaires à ces projets ?

➤ Ressource disponible : <http://www.actesif.com/ressources/2010/06/une-economie-artistique-plurielle-synthese-des-rencontres>

Spectacle vivant et culture d'aujourd'hui: une filière artistique à reconfigurer

HENRY Philippe

Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2009. 199 p.

Résumé

Le spectacle vivant s'est structuré depuis les années 1980 en une filière d'activités multiples. Loin d'être une simple crise conjoncturelle, les tensions actuelles qui traversent son système de valeurs et son fonctionnement professionnalisé sont à relier à la mutation économique, culturelle, sociale et politique de notre société. Au travers des projets et organisations souvent peu valorisés, il est possible de mieux comprendre la nature et la complexité de ce qui se joue aujourd'hui dans le spectacle vivant et de fonder un plaidoyer pour une économie politique renouvelée de ce monde de l'art. La norme toujours dominante d'originalité (de l'œuvre et de l'artiste) est ainsi confrontée aux prémices d'une convention d'identité, où les projets artistiques sont plus en lien avec les dynamiques culturelles de construction identitaire des personnes et des groupes. Une conception d'interaction plus soutenue avec les populations et leurs territoires de vie, dans laquelle l'artiste garde sa propre spécificité d'apport et d'engagement, est nécessaire. Une reconfiguration plus mutualiste du spectacle vivant dans son ensemble le serait tout autant.

Pour une autre économie de l'art et de la culture

COLIN Bruno ; GAUTIER Arthur

Ramonville : Erès, 2008. 170 p.

Résumé

Les associations culturelles employeuses, au nombre de 31000 en France, représentent 92000 emplois en équivalent temps plein, 430000 bénévoles et 4,8 millions d'adhérents. Depuis 2000, des fédérations de ce secteur se sont liées à des chercheurs en sciences sociales pour réfléchir à leurs valeurs et à leurs pratiques : en quoi, et à quelles conditions les initiatives artistiques et culturelles relèvent-elles de l'économie solidaire ? À partir de définitions, de points de vue et de récits de mobilisation, cet ouvrage collectif apporte des éléments de réponse. Il présente en particulier le Manifeste pour une autre économie de l'art et de la culture, auquel ont contribué des professionnels réunis au sein de l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles (unsc). L'objectif des auteurs est de rendre visibles des initiatives et aussi de produire du débat : sur les modalités de travail, sur les équilibres économiques et la façon dont ceux-ci sont confortés ou non par les politiques publiques.

Arts vivants en France: trop de compagnies ?

HENRY Philippe

[Lyon] : Editions L'Espace d'un instant, 2007. 229 p.

Résumé

Véritable continent méconnu et pourtant vital du monde des arts vivants, les compagnies professionnelles "indépendantes" sont exemplaires d'une vraie richesse collective, qu'il convient néanmoins d'évaluer à l'aune des mutations auxquelles toutes nos activités sont aujourd'hui confrontées. Ce livre est consacré à la mise en réflexion et en débat de questions qui touchent autant à un secteur particulier - le monde du spectacle vivant - qu'aux combats qui se mènent aujourd'hui pour inventer un horizon plus durable et plus attentif aux plus humbles et moins immédiatement rentable. Il tente tout particulièrement de mettre en exergue des dynamiques historiques et sociétales, des réalités et des mutations socio-économiques, des récurrences et des mutations symboliques ou artistiques, des situations ou projets particuliers significatifs.

Relations aux territoires et aux populations

Quartiers: les projets participatifs au coeur de la (politique de la) ville

Hors Les Murs , Banlieues d'Europe , Collectif Urgence d'Acteurs Culturels de l'agglomération toulousaine , ARTfactories/ Autre(s)pARTS , Actes-IF

Toulouse : ARTfactories/ Autre(s)pARTS - Banlieues d'Europe - Couac - Hors les Murs - Actes-IF, 2012. 99 p.

Résumé

Les processus artistiques participatifs ont le vent en poupe, notamment dans les quartiers relevant de la politique de la ville. Sur quoi repose cet engouement ? Comment ces projets prennent-ils part à la transformation des villes ? Quelles manières de vivre ensemble mettent-ils en lumière et, parfois, renouvellent-ils ? En s'appuyant sur le témoignage d'une vingtaine de personnes engagées sur ce terrain (artistes, acteurs associatifs et institutionnels, chercheurs, citoyens etc.), cet ouvrage interroge les rapprochements féconds - et nécessaires - qui existent entre la culture et la politique de la ville. Cette publication permet de valoriser des expériences culturelles et artistiques qui impliquent, dans leur processus, des habitants et qui, à ce titre, jouent un rôle important dans le développement (social) des quartiers relevant de la politique de la ville (PV).

➤ Ressource disponible sur : <http://www.actesif.com/ressources/2012/01/quartiers.-les-projets-participatifs-au-coeur-de-la-politique-de-la-ville>

Démarches artistiques partagées #1: des processus culturels plus démocratiques

HENRY Philippe

Toulouse : Arts Factories, décembre 2011. 15 p.

Résumé

Dans le cadre du projet L'art en partage, l'association ARTfactories/Autre(s)pARTs est à l'initiative d'un travail de recherche-action « sur le territoire de Marseille-Provence pour interroger la pertinence de l'ensemble des démarches qui inventent de nouvelles formes de démocratie artistique et culturelle avec leur territoire d'implantation et les populations ». Pour Philippe Henry une telle thématique revient à s'interroger sur l'implication – désirée ou réelle – d'un plus grand nombre dans les pratiques artistiques contemporaines.

➤ Ressource disponible sur : <http://www.artfactories.net/Philippe-HENRY-Demarches,1688.html>

Relation collectivités / Artistes

Un élu un artiste : mission repérage(s), 17 rencontres itinérantes pour une approche sensible de la ville

LE FLOCH Maud ; CHAUDOIR Philippe ; LEMOINE Stéphane ; RAYNAUD Savine ; FREYDEFONT Marcel ; BONGIOVANNI Pierre ; ARDENNE Paul ; GWIAZDZINSKI Luc ; KAHN Frédéric ; CLIDIÈRE Sylvie

Vic la Gardiole : L'Entretiens, 2006. 317 p.

Résumé

Ouvrage de présentation de ce dispositif de recherche action qui consiste à mettre en présence durant une journée dans une ville un artiste et un élu afin qu'ils parcourent cette ville et échangent impressions et idées sur le développement de ce territoire. La rencontre de ces deux univers différents nourrit la pensée sur la ville.

Développement durable

Charte environnementale de Kulturfabrik's (Luxembourg)

Résumé

Charte du centre culturel Kulturfabrik's installé au Luxembourg. Depuis la création de la Kulturfabrik, l'équipe artistique a la volonté et l'ambition d'en faire un lieu d'accueil, de résidence et de création inter- et transculturel ouvert à toutes les formes d'art.

➤ Téléchargement de leur charte (en anglais) : http://www.teh.net/Portals/2/docs/KUFA_Charte_ENG_bd.pdf

Sites web à noter

TransEuropeHalles

www.teh.net

RAVIV : réseau des arts vivants en Ile-de-France

<http://reseau-raviv.org/>

ArtFactories

<http://artfactories.net/>

UFISC

www.ufisc.org

La Nacre sur la toile

www.la-nacre.org :

- Suivez l'actualité du spectacle vivant en Rhône-Alpes •
- Informez-vous sur les Rendez-Vous de la Nacre •
- Abonnez-vous à la lettre d'info •
- Retrouvez les offres d'emplois en Rhône-Alpes •

Suivez la Nacre sur les réseaux sociaux :

- www.facebook.com/la.nacre •
- twitter.com/la.nacre •

