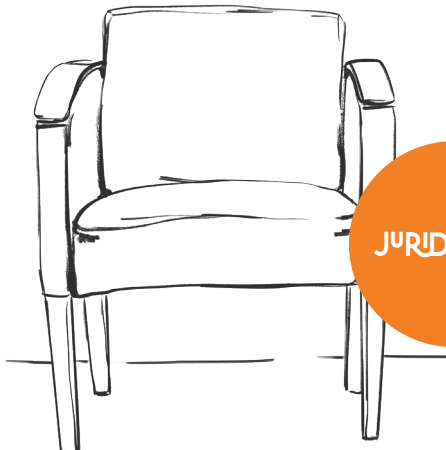

RETOUR SUR ...

JURIDIQUE

ARTISTES AMATEURS ET PROFESSIONNELS : LA CROISÉE DES MONDES ?

JUIN 2021

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SPECTACLE
VIVANT

Qu'ils intègrent des pièces théâtrales, chorégraphiques ou musicales professionnelles ; qu'ils pratiquent un art ou une expression sur un parvis, dans un studio, dans un théâtre ; qu'ils créent de la matière artistique, contribuent, participent... :
qui sont les « artistes amateurs » ?

PARCOURS 2

TABLE RONDE

FAITES PLACE AUX AMATEURS !

> Modération :

Christine Prato, rédactrice et animatrice de débats.

> Intervenant-es :

- Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (Paris) : Sonia Leplat, directrice
- Pôle en Scènes (Bron) : Claire Morel, responsable de billetterie et d'accueil
- Théâtre du Pélican (Clermont-Ferrand) : Sophie Blum, administratrice, Luc Blanchard, metteur en scène
- SMAC (Ardèche) : Fred Abourachid, directeur artistique

16 JUIN 2021

BRON (69)

100 PARTICIPANTS

La loi leur dresse un portrait en creux, en contrepoint de l'artiste professionnel, en même temps qu'elle écarte toute distinction de « qualité artistique ». Certains chorégraphes ou metteurs en scènes s'attachent quant à eux à brouiller les pistes en mêlant sur scène danseur·euses / comédien·nes / musicien·nes professionnel·les et amateurs / publics / participant·es. De nombreux lieux de spectacle s'emploient à leur réserver des espaces, à nourrir les pratiques amateurs pour elles-mêmes, à opérer des croisements fertiles avec la création et la diffusion du travail des équipes professionnelles. Des structures ou dispositifs, enfin, les accompagnent lorsqu'ils souhaitent – pour certains d'entre eux – traverser la frontière et devenir professionnels.

Quelle place occupent les amateurs dans le spectacle vivant ?

TABLE RONDE

L'ARTISTE AMATEUR : TENTATIVE(S) DE DÉFINITION

En 2016, la réglementation a clarifié et modifié le statut de l'artiste amateur : le cadre actuel le définit avant tout comme un « non professionnel ». Mais cette définition légale peut-elle rendre compte des multiples réalités de l'« artiste amateur » ? Est-il ce passionné qui pratique un art à côté d'autres activités professionnelles ? Est-il ce participant, cet habitant, cet élève, ce détenu, que l'on inclut dans une création ? Est-il un artiste en devenir, qui n'arrive pas encore à en vivre, serait-il même un « artiste manqué » ? La loi pose une frontière, en même temps qu'elle permet et organise les formes mêlant amateurs et professionnels. Dans le même temps, les penseurs et praticiens des « droits culturels » penchent pour une égale dignité des expressions. Artistes, chorégraphes, metteurs en scène, s'emparent eux aussi de ces définitions. De quelle façon le rapport aux non professionnels irrigue-t-il leur pratique ? Quelles lignes tracent-ils ? Comment se réinvente la frontière entre les genres ? Quelles questions demeurent, autour de la définition même de l'amateur ? Comment s'enrichir d'une forme de co-existence, déjouer d'éventuelles concurrences ?

Christine Prato - Modératrice

Biographie

Christine Prato œuvre dans le spectacle vivant depuis 25 ans, avec passion et énergie. Elle a occupé différents postes dans des structures de la région : communication, relations publiques, à l'Hexagone (Meylan), à la Rampe (Échirolles), et en production / diffusion pour de nombreuses équipes artistiques.

Elle a plusieurs cordes à son arc : animatrice radio, elle écrit pour différents supports culturels, et démontre aujourd'hui un de ses autres talents en animant les tables rondes de cette journée.

Audrey Boistel

Juriste et co-directrice adjointe

Ballet du Nord – CCN de Roubaix

[Voir le site du Ballet du Nord - CCN de Roubaix](#)

Sonia Leplat

Directrice

Maison des Pratiques artistiques amateurs (Paris)

[Voir le site de la Maison des pratiques artistiques amateurs](#)

Anne Courel

Directrice artistique
Cie Ariadne, et Espace 600 (Grenoble)

[Voir le site de de la cie Ariadne](#)

[Voir le site de de l'Espace 600](#)

Anne Carrier-Dornier

Administratrice générale
Chœur Spirito – Centre National d'Art vocal (Lyon)

[Voir le site de Spirito](#)

François Hien

Auteur, comédien et réalisateur de films

Compte-rendu des échanges

ATELIER JURIDIQUE

SÉCURISER LE RECOURS AUX AMATEURS DANS UN SPECTACLE PROFESSIONNEL

Appréhender la réglementation actuelle, comprendre dans quelles conditions il est possible de faire appel à des amateurs dans une création professionnelle. Quels conseils et bonnes pratiques pour mettre en œuvre un projet avec des amateurs ?

Audrey Boistel

Juriste et co-directrice adjointe
Ballet du Nord – CCN de Roubaix

[Voir le site du Ballet du Nord - CCN de Roubaix](#)

Voir la fiche Pas à pas issue de cet atelier

EN INTRODUCTION DE LA TABLE RONDE, LES PARTICIPANTS ONT ÉTÉ INVITÉS À RENSEIGNER UN CERTAIN NOMBRE DE QUESTIONS.

TABLE RONDE

FAITES PLACE AUX AMATEURS !

Où sont les amateurs dans les lieux de spectacle ? Dans un hall, sur un parvis ? Sur un plateau ou au cœur de la programmation ? Quelles relations tissent avec eux les structures professionnelles, entre création, organisation de stages ou d'ateliers, mise à disposition d'un espace, programme de saison ou compagnonnage ?

Christine Prato - Modératrice

Biographie

Christine Prato œuvre dans le spectacle vivant depuis 25 ans, avec passion et énergie. Elle a occupé différents postes dans des structures de la région : communication, relations publiques, à l'Hexagone (Meylan), à la Rampe (Échirolles), et en production / diffusion pour de nombreuses équipes artistiques.

Elle a plusieurs cordes à son arc : animatrice radio, elle écrit pour différents supports culturels, et démontre aujourd'hui un de ses autres talents en animant les tables rondes de cette journée.

Sonia Leplat

Directrice
MPAA (Paris)

 Voir le site de la MPAA

Présentation de la structure

La Maison Pratiques Artistiques Amateurs est un établissement culturel de la Ville de Paris, réparti sur 5 sites parisiens, qui a pour mission d'encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l'échelle de Paris et du Grand Paris (Services de location d'espaces de répétition, accompagnement de projets des équipes et artistes amateurs, ateliers de pratiques artistiques en collaboration avec des artistes professionnels, accueil de spectacles en diffusion.) Elle développe également un centre de ressources au service du grand public et des réseaux de la culture, des enseignements artistiques et de l'animation : le portail Azimut, en cours de finalisation : <https://www.mppaa.fr/azimut-portail-ressources-numerique>

Claire Morel

Billetterie et accueil du public
Pôle en Scènes (Bron)

 Voir le site de Pôle en Scènes

Présentation de la structure

Pôle en Scènes réunit un projet sur 2 pôles/lieux : l'Espace Albert Camus, qui est un théâtre avec une programmation pluridisciplinaire et le Centre Chorégraphique Pôle Pik, école de danse spécialisée dans la danse hip-hop. Mourad Merzouki en a repris la direction depuis 2016.

Points de son intervention à retenir

Nous sommes des révélateurs de pratiques existantes, il n'y a aucun territoire où il ne se passe rien. Dès lors qu'il y a de l'humain il y a de l'expression artistique. Les artistes se proposent d'être des révélateurs de ce vivier-là, ils invitent à des croisements, à des parcours. Le but n'est pas de créer de l'événementiel. Cela invite à poser des questions, à valoriser ce qui se poursuit après les projets de territoires.

Points de son intervention à retenir

Contrairement à ce que l'on se figure quand on parle de Gala de fin d'année, celui de Pole Pik est annoncé dans la programmation au même titre que les autres spectacles. Il consiste en une reprise de répertoire, les élèves travaillent sur un spectacle de Mourad Merzouki. Des professionnels s'intègrent dans les tableaux et le traitement du spectacle est le même que pour un spectacle professionnel (lumière travaillée, costumes sur mesure). Il est intéressant pour les professionnels de voir comment les amateurs se réapproprient le travail.

Sophie Rieu

Administratrice

Théâtre du Pélican (Clermont-Ferrand)

[Voir le site du Théâtre du Pélican](#)

Présentation de la structure

Le théâtre du Pélican, est en centre de création et d'éducation artistique pour l'adolescence et la jeunesse, qui déploie un nouveau projet depuis septembre 2020, toujours avec les adolescents et les jeunes adultes via plusieurs étapes d'implication (éducation culturelle, projets de territoires / Labos / Troupe avec des metteurs en scène invités)

Luc Blanchard,

Metteur en scène associé

Théâtre du Pélican (Clermont-Ferrand)

[Voir le site du Théâtre du Pélican](#)

Points de son intervention à retenir

Nous avons un projet de festival itinérant avec des jeunes qui montent des créations (8 pays partenaires), en 2022, le territoire accueille le projet avec plusieurs structures partenaires. Cela permet de donner une visibilité et aux jeunes de se rencontrer et d'échanger entre eux.

Points de son intervention à retenir

Il est difficile de qualifier les personnes avec qui je travaille. Ce sont des personnes qui arrivent avec passion, avec envie, un groupe de personnes dont l'avenir est peut-être un métier du théâtre. (..)

Mon exigence est la même qu'avec des professionnels, j'ai la même recherche, la même démarche avec eux qu'avec des professionnels : l'acteur est mis au centre du processus de création.

Il est important d'identifier les parcours autodidactes : il n'y a pas que les cursus de conservatoires.

Certains amateurs font appel eux-mêmes à des professionnels, ils n'attendent pas toujours d'entrer dans un processus participatif.

Fred Aboura

Coordinateur artistique

SMAC 07 (Ardèche)

[Voir le site de la SMAC 07](#)

Présentation de la structure

Première scène de musiques actuelles en milieu rural, le projet de la SMAC 07 reste adapté à sa géographie, avec une population éclatée sur le territoire : une salle à Annonay, une salle vers Viviers et une autre au Teil. Engagée dans un travail de soutien des artistes professionnels, à travers notamment l'accueil de résidences et le dispositif « Artiste Associé », la SMAC 07 aide également les artistes amateurs, via des rencontres, des propositions d'accompagnement et des scènes ouvertes.

Points de son intervention à retenir

Les amateurs ont une autodétermination plus forte, pour des raisons de valeurs ils n'en font pas leur métier, mais cela structure leur vie. Ils ne pratiquent pas uniquement la scène mais font aussi des disques... La sémantique « professionnel » est compliquée, peut-être limitative.

« Court-Circuit » notre dispositif d'accompagnement de pratiques amateurs, consiste à accompagner 4 équipes par an en autodiagnostic, sur leurs points forts, leurs points faibles. Ils sont accompagnés par des artistes professionnels qui ont connu des parcours : on travaille la sensibilisation autour de la santé des chanteurs, on les forme sur la manière de filmer son clip vidéo etc... Nous privilégions le fait d'accompagner peu de groupes pour pouvoir le faire correctement.

RÉCITS DE CRÉATION DANS L'INTIMITÉ DE PROJETS PARTAGÉS

Naissance d'un processus, inspirations, rencontres entre artistes professionnels et non professionnels : retours d'expériences.

« Cure, bain de jouvence, premiers soins » (Clermont-Ferrand, 63)

Fabrice Dubusset

Directeur artistique

Procédé Zèbre (Vichy, 03)

[Voir le site de Procédé Zèbre](#)

Présentation du projet

Procédé Zèbre a toujours imaginé une relation forte entre les professionnels et les amateurs : lycéens, jeunes en situation d'échec scolaire ou personnes suivies en psychiatrie... Son approche s'articule autour d'une thématique qui fédère les énergies et rassemble une somme d'engagements individuels en un projet collectif.

Points de son intervention à retenir

J'ai commencé mon parcours artistique par le théâtre amateur. Travailler avec des amateurs, cela ne se décide pas comme ça. Il faut se poser la question : qu'est-ce que cela produit ? Travailler avec des patients en psychiatrie, cela produit une friction avec les professionnels

Dans le cadre d'un projet sur la mémoire de l'institution Sainte-Marie, ancien asile d'aliénés devenu hôpital psychiatrique, devenu authentique lieu de création pour l'occasion, l'hôpital a accueilli notre travail avec les soignants et les soignés durant 3 ans.

Notre travail, qui s'apparente à un véritable laboratoire de recherche, revendique aussi une nouvelle façon de soigner, privilégiant la qualité des rapports entre artistes, soignants et soignés.

Défilé Biennale de la danse (Bron, 69)

Marie-Laure Moreira

Responsable de production,

Pôle en Scènes (Bron, 69)

[Voir la page consacrée au Défilé de la Biennale](#)

Présentation du projet

Depuis 2006, Mourad Merzouki et son équipe pilotent le projet artistique du Défilé pour la Ville de Bron. Projet collectif, participatif, créé et conçu pour et avec des amateurs par des professionnels du spectacle, le Défilé est une expérience humaine, sociale menant un public novice à une création présentée dans l'espace public.

Points de son intervention à retenir

Le défilé est un véritable outil pour travailler sur le territoire et fédérer les énergies des brondillants. Evènement très attendu par les habitants, il rassemble, selon les éditions, 300 à 600 amateurs issus d'horizons variés.

Nous essayons de travailler sur le transgénérationnel et aussi avec différentes structures du territoire. Ce sont des maillons incontournables dans la réussite du projet, car ce qui importe, c'est l'implication de ces relais, sans lesquels nous ne pourrions pas créer ce maillage.

Les participants portent une aventure collective et adhèrent à une exigence artistique qui est posée au départ par une équipe de chorégraphes professionnels. Pour chacun, l'évènement participe à la transformation du regard sur soi et sur les autres.

Bulles amateurs (Beaumont, 63)

Yann Raballand

Chorégraphe

Compagnie Contrepoint (Beaumont, 63)

 Voir la chaîne Vimeo de la cie Contrepoint

Présentation du projet

Depuis sa création la compagnie Contrepoint attache une importance toute particulière au travail de sensibilisation à la danse contemporaine. Les « Bulles amateurs » sont des courtes œuvres vidéo réalisées avec des amateurs dans des lieux riches de sens pour un territoire et ses habitants.

Vidéos Bulles amateurs

Points de son intervention à retenir

Ces Bulles sont nées d'une résidence en 2011 dans le Cantal (15), où, faute de lieux spécialisés en milieu rural (hors Aurillac et Saint-Flour), la création a pris la forme d'une déambulation chorégraphique dans des lieux atypiques mis à disposition par les communautés de communes.

L'objectif a été d'emmener les amateurs dans un processus de création, articulé à un projet de territoire. Chaque vidéo professionnelle, diffusable lors de projections publiques, a constitué une mémoire pour les amateurs, les partenaires, les institutions et la compagnie.

Le lien entre les professionnels et les amateurs est bâti sur la confiance entre humains, en mettant de la valeur dans le regard de l'autre. Le premier contact est important, au travers des mots utilisés pour rendre concret le projet et son déroulement.

La Révolte des canuts / Échos de la Fabrique (Lyon, 69)

Marie Evreux

Co-responsable développement culturel

Opéra National de Lyon

François Hien

Auteur, directeur artistique

 Voir le blog des Échos de la Fabrique

Présentation du projet

Fresque historique traversée par les émotions politiques d'aujourd'hui «La Révolte des Canuts» est le fruit d'un processus participatif de deux ans mené avec une centaine d'amateurs et piloté par l'Opéra de Lyon, l'Harmonie Communale et le Collectif X.

Points de leur intervention à retenir

Divers ateliers ont été montés : négociants, fabrique, ouvriers précaires, conditions féminine, chants, lycées, compagnons du devoir charpentiers... pour nourrir les personnages, soit différents groupes totalisant 70 amateurs. Il n'a pas été aisé de faire coïncider les agendas de tout ce monde !

Après un intense travail d'écriture durant ces ateliers, donnant lieu à une production de 800 pages, deux mois de répétitions ont été nécessaires pour aboutir à trois représentations en mai 2021 au Théâtre de la Renaissance à Oullins.

L'objectif restait de travailler dans le plaisir, la joie et un cadre confortable. Et de créer la confiance dans un collectif aux personnalités diverses, notamment par un gros travail d'interconnaissance, des espaces de dialogue, de la convivialité en contexte pandémique.

Le spectacle est repris aux Célestins lors de la saison 2021-2022, mais comment sera-t-il possible de fidéliser ces amateurs pour ces prochaines représentations ? En cas d'impossibilités, il faudra pouvoir rebondir à temps pour intégrer de nouveaux amateurs.

POUR ALLER PLUS LOIN :

FICHE MÉMO

Le statut de l'artiste amateur

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant. Juin 2021

Téléchargement

FICHE MÉMO
LE STATUT DE
L'ARTISTE AMATEUR

FICHES EXPÉRIENCES

4 Fiches expériences participatives éditées à l'occasion de la Rencontre professionnelle « Artistes amateurs et professionnels : la croisée des mondes ? » du 16 juin 2021, organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant à Bron (69).

- **Le dernier Drive-In avant la fin de monde par le Tout en Vrac**

Télécharger

- **La Grande Iliade par Odyssée ensemble et cie**

Télécharger

- **Danses sacrées par Format**

Télécharger

- **Lumières : création collective par Arrangement Provisoire**

Télécharger