FICHE BIBLIO

COLLECTIFS D'ARTISTES : DE LA STRUCTURATION À L'OEUVRE COMMUNE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES SPECTACLE VIVANT

CN D
Centre national de la danse

Qu'est-ce qui définit le collectif artistique ? Quels sont les enjeux et les réalités lorsqu'on crée et travaille à plusieurs ? De l'organisation du travail aux droits d'auteur, cette rencontre professionnelle propose un tour d'horizon des modalités du collectif.

Le spectacle vivant connaît aujourd'hui un regain d'intérêt pour le collectif comme forme d'organisation du travail artistique. Au-delà de la revendication de créer et travailler au sein de structures non hiérarchisées, le contexte économique semble rendre nécessaire ces regroupements en collectifs.
De l'utopie aux aspects les plus pragmatiques, la diversité des approches empêche une définition unique. Quelles réalités revêtent alors ces modes de création et d'organisation du travail ?

Sélection de ressources sur cette thématique des collectifs artistiques.

SOMMAIRE

P.3 ..... La notion de collectif
P.4 ..... Organisation et processus de création
P.6 .....Contexte et histoire des collectifs artistiques
P.7 .....Focus sur les collectifs dans les arts visuels

LA NOTION DE COLLECTIF

Qu'est-ce qu'un collectif, comment le définir, l'appréhender. Quelques éléments de réponses au travers de ces ressources.

ARTISTES-EN-COLLECTIF : UN PHÉNOMÈNE EN PLEINE MUTATION

Pierre Gelin-Monastier // Profession Spectacle, 26 octobre 2021

Le phénomène des collectifs n'est plus lié à des enjeux esthétiques et politiques exprimés dans un manifeste, mais à des besoins de socialisation, de production et de professionnalisation. Au-delà des mythes fondateurs et des visions fantasmées, qu'est-ce qui fonde la cohésion entre artistes et collectifs ?

➲ Voir la publication

TIERS LIEUX, SQUATS, COLLECTIFS, FRICHES : LE "CO" ENTRE RÉALITÉS ET PROJECTIONS

Pierre Gelin-Monastier// Profession Spectacle, 21 octobre 2021

Collectifs d'artistes, tiers lieux, squats, friches culturelles, espaces alternatifs, communautés artistiques, lieux intermédiaires… Autant de mots qui définissent des projets à la fois proches et multiples. Éclairages sur une réalité multiple.

➲ Voir l'article

LA NOTION DE COMPAGNIE

ARTCENA// Mars 2019

La notion de compagnie ou de collectif d'artistes n'est pas une notion juridique, mais une notion pratique. On désigne par ces appellations un regroupement d'artistes et de professionnels du spectacle ayant un projet artistique commun.

➲ Voir le dossier en ligne

COMMENT LE « COLLECTIF » CHANGE L'ART D'AUJOURD'HUI

Le quotidien de l'art // 10 octobre 2019

L'essor actuel des collectifs d'artistes et de curateurs – des tiers-lieux urbains aux communautés temporaires rurales — serait-il en train de changer les modalités du travail artistique ?
https://www.lequotidiendelart.com/articles/16198-comment-le-collectif-change-l-art-d-aujourd-hui.html

CRÉER EN COMMUN, PRODUIRE ENSEMBLE

CN D // Centres ressources du spectacle vivant, 2012

De nombreuses créations réunissent plusieurs auteurs, souvent issus de champs artistiques différents. Quant aux productions, elles se bâtissent sur des partenariats de plus en plus complexes et variés. Partant de ce double constat, les organisateurs se sont intéressés à la façon de gérer ces situations, afin de permettre une mise en œuvre plus sereine des projets.

➲ Voir le compte-rendu

LA NOTION DE COLLECTIF

Atelier de réflexions, Artsfactories // 2008

Le collectif est un mode d'organisation privilégié au sein des espaces-projets regroupés au sein de l'association ARTfactories/Autre(s)pARTs. Mais son application demeure difficile, révélatrice en cela de certaines réalités auxquelles les projets et les individus sont confrontés.

➲ Voir le compte-rendu

ORGANISATION ET PROCESSUS DE CRÉATION

Comment s'organisent les collectifs ? Quels sont leur processus de travail de création ?

COMMENT CONSTRUIRE DU COLLECTIF AVEC DES ARTISTES DONT L'ÉGO PRIME ? LA MISE EN ŒUVRE DE LA SOLIDARITÉ AU SEIN D'UNE SCOP DU SPECTACLE VIVANT

Hervé Charmettant // CREG, 2019

« L'interrogation qui nous guidera tout au long de ce chapitre porte sur le fait de savoir comment l'on peut entretenir des liens de solidarité au sein d'une structure dont le statut coopératif lui fait intégrer des préoccupations collectives, alors même que ses membres sont animés par des mobiles d'action très individualistes, ce qu'implique le travail de création artistique. Comment concilier ainsi la solidarité collective et l'autonomie individuelle, ce qui est un questionnement, répétons-le, qui nous semble aller bien au-delà du cercle des artistes. »

➲ Voir l'article

TROUPES, COMPAGNIES, COLLECTIFS DANS LES ARTS VIVANTS : ORGANISATION DU TRAVAIL, PROCESSUS DE CRÉATION ET CONJONCTURES

Bérénice Hamidi-Kim, Séverine Ruset // L'Entretemps, 2018

Ce livre s'attache aux « troupes », « compagnies », « collectifs », etc., quelle que soit la façon dont ces entités collectives visant à la production de spectacles se désignent ou sont désignées. Il s'intéresse plus précisément aux différentes manières dont elles s'organisent pour créer des œuvres, tout en ouvrant l'analyse aux conjonctures politiques, sociales et culturelles qui leur donnent forme et sens. A l'heure où les appels à une refondation de l'économie du spectacle vivant se multiplient, en France comme dans d'autres pays, la question des formes d'organisation du travail artistique se pose avec une force sans précédent. Si certaines voix plaident pour une conformation aux valeurs et aux formats des industries culturelles, d'autres affirment le projet de « faire autrement » que selon les normes hégémoniques de l'économie capitaliste, manifestes désormais jusque dans les pays où la culture relève d'une économie subventionnée. Elles prônent le développement de modèles fondés sur des valeurs de l'économie sociale et solidaire. En focalisant le regard sur les compagnies, parent pauvre des dispositifs de financement public, ce livre entend rappeler que c'est avant tout en leur sein que se fait la création des œuvres dans les arts vivants. Il prête ce faisant une attention forte aux relations de pouvoir et aux ambivalences propres à un univers professionnel très marqué par la « coopétition ».

➲ Voir le sommaire

ENJEUX ET PERSPECTIVES DU RENOUVELLEMENT DE LA GOUVERNANCE COLLECTIVE DANS LES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

UFISC, Opale // 2014

A travers l'étude de quatre associations du champ culturel et artistique, le rapport vise à porter un regard sur les formes collectives de la gouvernance associative dans leur capacité d'implication des personnes dans une logique horizontale, participative et accompagnée.

➲ Voir l'étude

UN NOUVEAU RÉFÉRENTIEL POUR LA CULTURE ? : POUR UNE ÉCONOMIE COOPÉRATIVE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Philippe Henry // Éditions de l'Attribut, 2014

Les mutations de ces dernières décennies sont autant culturelles que strictement économiques et sociales. Les modes de production et d'échange de nos ressources symboliques s'en trouvent profondément transformés et notre conception, héritée du XXe siècle, d'un art émancipateur largement questionnée. En s'appuyant sur des expérimentations souvent peu connues, Philippe Henry illustre cette situation et analyse la question centrale de la construction de nos identités culturelles.

La problématique de la diversité culturelle forme, selon lui, le nouveau socle d'une pensée et d'une action politique publique de la culture. Elle est néanmoins confrontée à des inégalités et des fractures culturelles aujourd'hui croissantes. Il décèle de nouvelles modalités collaboratives et plaide pour la prise en compte d'une économie coopérative dans le champ de la culture, au même titre que pour l'affirmation d'une gouvernance participative.

➲ Voir le sommaire

FOCUS

CIRCULAIRE RELATIVE AUX MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES AIDES DÉCONCENTRÉES AU SPECTACLE VIVANT

Cette aide a été actualisée en 2022 afin de mieux prendre en compte notamment les pratiques de mutualisations et les coopérations dans les projets des équipes artistiques (format du collectif d'artistes, production déléguée, etc.)

➲ Voir la circulaire

CONTEXTE ET HISTOIRE DES COLLECTIFS ARTISTIQUES

LES COLLECTIFS DANS LES ARTS VIVANTS DEPUIS 1980

Sous la direction de Guy Freixe et Raphaëlle Doyon // L'Entretemps, 2014

Les collectifs artistiques, l'actualité en est pleine. Cet ouvrage replace ce phénomène dans son sillon historique. Alors que les années soixante et soixante-dix voient fleurir les communautés artistiques, les années quatre-vingt marquent le déclin des utopies politiques et le retour des signatures individuelles des metteurs en scène. Aujourd'hui, les collectifs bousculent les modes de création. L'acteur reprend les rênes et invente une écriture de plateau éclatée, rebelle, libertaire. Cette autre façon de créer est aussi un geste politique : les collectifs dans leur fonctionnement et leur esthétique questionnent notre démocratie et proposent un théâtre en prise avec notre temps, vivant, libre, qui redonne du souffle à la scène actuelle.

➲ Voir le sommaire

CRÉER, ENSEMBLE : POINTS DE VUE SUR LES COMMUNAUTÉS ARTISTIQUES (FIN DU XIXE - XXE SIÈCLES)

Sous la direction de Marie-Christine Autant-Mathieu // L'Entretemps, 2013

Cet ouvrage collectif, international et pluridisciplinaire, est consacré aux communautés artistiques, un terme aux contours mouvants utilisé pour désigner, selon les cas, des associations, groupes, cercles, écoles, ateliers, studios ou laboratoires. Au lieu de se focaliser sur les artises qui constituent et cimentent les groupes, les études ici rassemblées insistent sur la valeur collective du travail de création qui n'est pas une toile de fond mais déborde le cadre de la discipline (théâtre, littérature, musique, peinture, danse) pour s'ouvrir, la plupart du temps, sur un mode de vie en art. Le rapport au lieu, à l'architecture, l'organisation interne (leader ou direction collective), l'affirmation ou le rejet du professionnalisme, avec l'éloge de la pureté, de l'amateurisme et de l'artisanat constituent des constantes dans la formation de ces compagnonnages. Etudiées dans leurs aspects historiques, politiques, sociologiques, anthropologiques, les communautés artistiques marquent souvent leur identité par la marginalisation, par le refus de la société industrielle et de ses valeurs et par la quête d'un espace où créer des formes nouvelles. Leur dimension utopique, liée à un courant politique ou philosophique, met en relation la recherche artistique et l'épanouissement des individus dans et par le groupe.

➲ Voir le sommaire

ARTS VIVANTS EN FRANCE : TROP DE COMPAGNIES ?

Sous la direction de Philippe Henry // Editions l'Espace d'un instant, 2007

Ce livre collectif s'adresse à un public curieux de mieux comprendre comment, à partir d'un terrain particulier - celui des compagnies professionnelles de spectacle vivant en France -, de nouveaux enjeux artistiques et sociétaux essentiels se jouent aujourd'hui. 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. [Extrait du 4ème de couv.]

FOCUS

LES COLLECTIFS DANS LES ARTS VISUELS

COLLECTIFS D'INDIVIDUALITÉS AU TRAVAIL. LES ARTISTES PLASTICIENS DANS LES CHAMPS DE L'ART CONTEMPORAIN À PARIS ET À BERLIN

Séverine Marguin // Presses Universitaires de Rennes/Arts contemporains, 2019

A la croisée entre sociologie de l'art et du travail, cet ouvrage entreprend une analyse des collectifs d'individualités au travail, à partir d'une enquête empirique qualitative de collectifs d'artistes plasticiens. L'enquête, menée au sein d'artistes-collectifs, d'artists-run-spaces et d'ateliers collectifs de Paris et de Berlin, fournit un éclairage sur la conciliation entre la subjectivation du travail artistique et l'implication en collectif : qu'est-ce que l'artiste fait au collectif et qu'est-ce que le collectif fait à l'artiste

➲ Voir le sommaire

COLLABORATION ET CO-CRÉATION ENTRE ARTISTES : DUO, GROUPES, COLLECTIFS EN ARTS PLASTIQUES DU DÉBUT DES ANNÉES 1960 À NOS JOURS

Réseau Canopé // 2018

Cette synthèse multimédia offre des clés de lecture pour engager les professeurs et élèves dans une réflexion commune et partagée autour de quelques questions et notions fondamentales inhérentes aux pratiques de collaboration et co-création entre artistes depuis 1960 ; et forme un premier accompagnement documentaire en articulant la question centrale du cycle terminal de l'enseignement de spécialité – l'œuvre – aux questions sous-tendues par « le chemin de l'œuvre » dans des créations artistiques à plusieurs.

➲ Voir la synthèse

LES COLLECTIFS D'ARTS PLASTIQUES ET VISUELS

Opale, FRAAP, Avise // 2012

Comment s'organise un collectif d'arts plastiques et visuels ? Données synthétiques comportant descriptifs, budgets, conditions de réussite.

➲ Voir la publication

Éditeurs :
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant
CN D - Centre National de la Danse

Rédaction & réalisation :
Marie Coste

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES SPECTACLE VIVANT

33 cours de la Liberté - 69003 Lyon
contact@auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

CN D
Centre national de la danse

1 rue Victor-Hugo - 93507 Pantin
accueil@cnd.fr
www.cnd.fr

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant est soutenue financièrement par le ministère de la Culture / Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

PRÉFÈTE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes