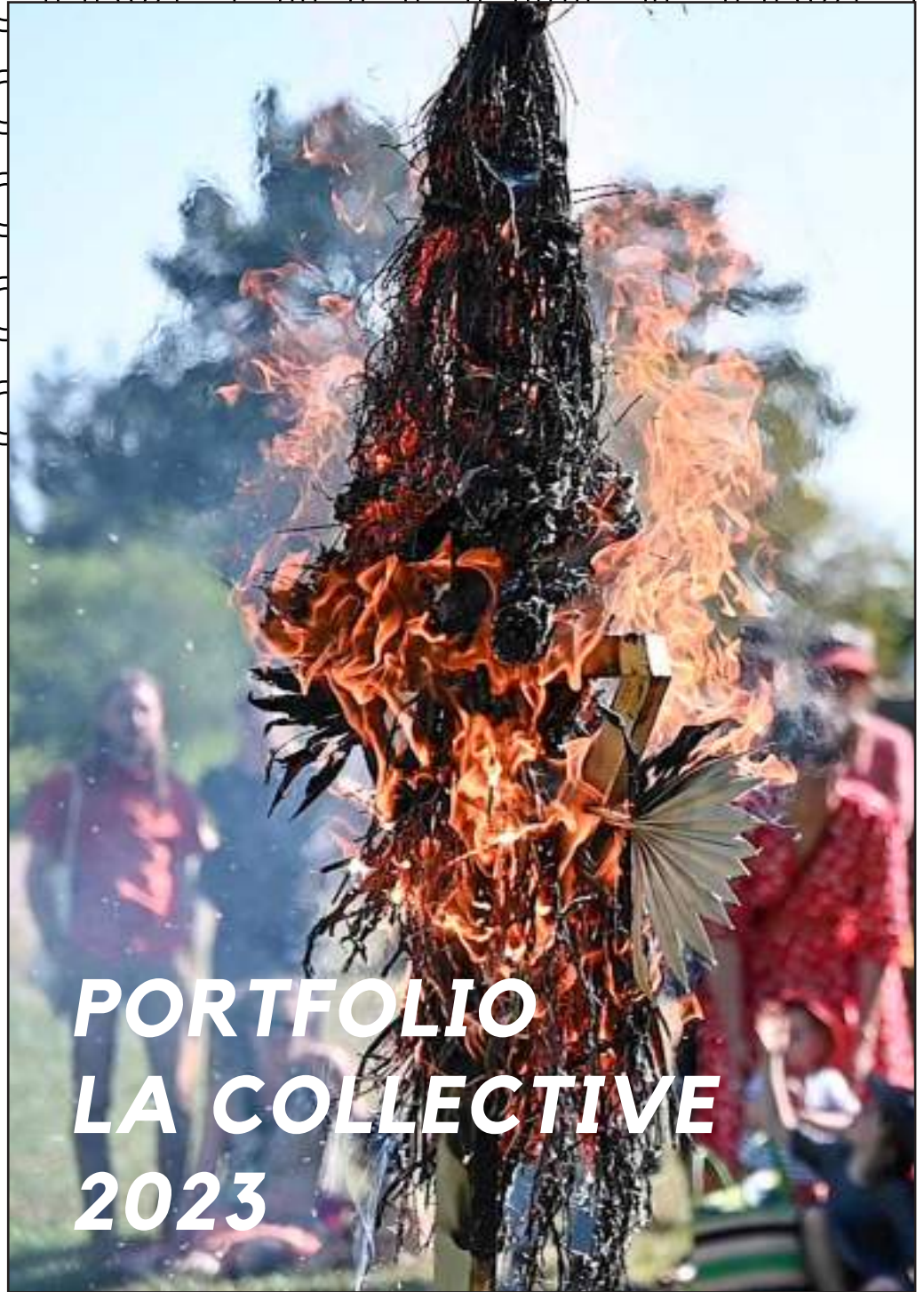

la collective la collective
la collective la collective
la collec
la collec
la collec
la collec
la collec

**PORTFOLIO
LA COLLECTIVE
2023**

LA COLLECTIVE

COLLECTIF-ARTISTE | BRETAGNE

La Collective est un groupement anonyme et nomade d'artistes et de professionnel·les de la culture, animé par le désir de questionner les certitudes et l'envie de rebattre les cartes. En militant pour de nouvelles formes sensibles d'appropriation de l'art, elle place le vivant, le réel et le rituel au cœur de ses démarches.

Fondée en 2012, en association Loi 1901, la Collective a pour vocation de travailler à l'émergence de communautés épistémiques variables en favorisant la mise en réseaux et les échanges entre artistes, associations, structures engagées ou non dans la création et la société civile. La Collective a pour objet la production, la promotion, la diffusion, la transmission de la création contemporaine.

Ainsi, elle s'interroge sur les environnements sociaux, économiques, juridiques de l'art, en mutualisant ressources, paroles et outils. La Collective n'exclut pas les étapes intermédiaires ou expérimentations contribuant à son objet.

INTENTIONS DE LA COLLECTIVE

9 MANIÈRES DE LE DIRE

1. RENDRE POSSIBLE(S)

- Rendre possible la création à l'échelle locale et interroger les conditions d'existence.
- Légitimer les acteur·ices de ce champ au sein d'un écosystème politique, économique et social.
- Inviter l'art dans les endroits essentiels, hors des sentiers battus.
- Inventer des alternatives aux modalités de rencontres existantes, se jouer des postures et faire en sorte que chacune des actions soit une forme sensible participant à la co-construction d'un projet de société humaniste.

2. ŒUVRER À DES SPÉCULATIONS HEUREUSES

- Construire des espaces et des communautés éphémères
- Tendre vers des utopies collectives, y croire assez pour en faire une philosophie souterraine.

3. AUGMENTER LE COLLECTIF

- Mutualiser, faire d'un territoire et de ses acteur·ices les organes nécessaires à l'activation de nos projets.
- Faire corps avec ce qui nous est familier, comme ce qui nous est étranger.
- S'attacher au local, au présent et à l'intérêt général.
- Affûter et structurer les désirs individuels pour nourrir l'action collective.
- S'approprier la compétence d'être ensemble.
- Défendre le droit à l'anonymat collectif.

4. PENSER LE NOMADISME

- S'ancrer sur un territoire par la connaissance de son histoire, de ses habitant·es, de ses acteur·ices. En faire la traversée sans avoir peur de se faire déplacer.
- Laisser reposer les tentatives et s'autoriser les territoires en jachère.
- Chercher des refuges, trouver des abris, occuper l'espace public sans coloniser.

5. ARTICULER ET OUTILLER LE RÉEL

- Articuler pensées et actions par le biais d'élaborations d'outils expérimentaux permettant aux idées de prendre corps.
- Faire du réel un terrain de jeux, une zone de contacts, au moyen de protocoles nomades et modulaires.
- Mutualiser les compétences et les incompétences pour faire émerger des expertises collectives contextualisées.
- S'affranchir des logiques d'autorités, de hiérarchies et permettre à chacun de s'emparer du penser et du faire.

6. UNE DIGESTION HEUREUSE

- Se nourrir, pallier à la faim, partir de son individualité pour goûter au plaisir du collectif.
- Partager des repas, fixer des rendez-vous, délimiter des espaces.
- Appréhender les rituels liés au repas, les codes et les histoires des gestes.
- Fêter, se réjouir du collectif.
- En buvant et en mangeant, transformer mangeurs et mangeuses en une communauté.

7. METTRE LES CHOSSES EN TREMBLEMENT

- Faire de la nécessaire expérimentation qu'engage le

laboratoire collectif un moteur heureux où la sérendipité, la surprise et l'accident font partie intégrante de la méthodologie.

- Produire une écriture mouvante et plurielle, qui se construit en dialogue constant avec le réel.
- Mettre en place des situations où les projets s'augmentent au gré des traversées et des rencontres.
- Saisir l'émergence d'un savoir-faire dans ce bousculement.

8. DÉFENDRE LE DROIT À L'IMAGINAIRE

- Militer et défendre le droit aux imaginaires.
- Se dire qu'ici réside la différence entre la survie et la vie.
- Secouer les pratiques, faire bouger les lignes, placer des balises et réveiller le champ des possibles.

9. PRENDRE SOIN

- Être à l'écoute, ne pas avoir peur de la générosité, de la bienveillance sans jamais réduire l'exigence de postures radicales.
- Accepter de se faire prendre en soin dans des logiques de partage.
- Faire de l'hospitalité et de la convivialité les moteurs essentiels de l'action.

COMPAGNONNAGE ARTISTIQUE TERRITORIAL

CRÉATION | LABORATOIRE IN SITU

Le *Compagnonnage Artistique Territorial* (CAT) est une collaboration entre un territoire et un collectif-artiste, qui met en valeur la culture et le patrimoine à l'échelle locale. Il se manifeste tout au long de l'année par des rencontres conviviales, performances, repas, création d'œuvres participatives. Les formats déployés s'adaptent aux spécificités des territoires explorés (mobilité des publics, mobilisation et communication, infrastructures existantes, ressources matérielles, financières ou humaines...).

En 2023, le projet prend pour point d'ancrage cinq communes : Montauban-de-Bretagne, Muël, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Maugan et Saint-Onen-La-Chapelle. Cette édition interroge les formes de relais, de solidarité qui existent en milieu rural comme dans le milieu de l'art.

La Collective, en qualité de collectif-artiste, y déploie des temps de recherche et de création. En sus, elle convie des plasticien·nes travaillant à l'échelle régionale ou nationale. Ensemble, ces artistes vont à la rencontre des familles, des associations, des commerçant·es, des élèves. Des actions culturelles, des projets d'éducation artistique et des temps de rencontre viennent enrichir cette démarche et nourrir ses actions.

RÉSIDENCES DE RECHERCHE ET CRÉATION

CRÉATION | LABORATOIRE IN SITU

Depuis 2018, La Collective se réunit une semaine par an, au mois de juillet, lors d'une résidence de recherche et d'écriture collective à l'Atelier Manivelle à Muël - un espace de création et de production artistique porté par l'artiste Pierre Galopin. Dès 2021, les résidences se reproduisent à chaque saison - d'une durée de trois à sept jours, elles se déroulent entre Muël et Rennes.

Entre université populaire et colonie de vacances, ces moments sont l'occasion de réflexions sur l'avenir de nos projets, plus largement ce sont des temps de partage bienveillant et d'expérimentation autour d'enjeux artistiques, poétiques, sociétaux et environnementaux qui nous apparaissent primordiaux dans le contexte actuel. La résidence dépasse ces seuls temps de travail en interne. C'est également un laboratoire dense sur l'action collective. Une méthodologie fondamentale pour résister aux crises qui nous mettent toutes et tous en tremblement.

LE FESTIN SOUTERRAIN

PERFORMANCE | CUISINE AU FEU

Le *Festin Souterrain* est une performance de cuisson enterrée qui relève autant de l'expérience culinaire que de l'outil de réflexion et de rencontre. Son mode opératoire transpose un système de « barbecue enterré » que l'on trouve dans les cultures sud-américaines, polynésiennes mais aussi bretonnes. L'évènement est orchestré pour que l'expérience vécue par le public éveille un plaisir esthétique.

Les temps de préparation, de cuisson ou de repas forment le socle d'une expérience résolument collective. Ensemble, artistes et publics vivent un moment d'échanges informels et de récits quant au rapport que nous entretenons à nos sols, à la nourriture mais aussi à nos ressources immatérielles telles que la culture, l'art ou la connaissance. Le *Festin Souterrain* se déroule en cinq temps forts : glanage de matériaux ; façonnage du trou ; allumage du feu ; enfouissement des légumes ; déterrage ; dégustation. À la mi-journée, est réalisée de la vaisselle en pain - cuite sur place, pour en faire un évènement 100% zéro déchet.

DURÉE : 1 JOURNÉE
BÉNÉFICIAIRES : TOUS PUBLICS
CONTENU : CUISSON ENTERRÉE

À LA MARGE

CRÉATION | TRANSMISSION

Résidence d'artistes au Lycée Carcouët à Nantes
Octobre 2021

Le lycée Carcouët s'envisage depuis son jardin. Pourtant, personne ne semble profiter des étendues de pelouse, de buissons et d'arbres centenaires qui bordent l'amphithéâtre du lycée. Ces espaces en arrière-plan représentent une marge, un fossé entre la ville et le lycée. *À La marge* traite de cette question spatiale en explorant la notion de « marge » sous ses acceptions sociales, écologiques ou territoriales.

Quatre artistes et architectes sont allées à la rencontre des enseignant·es et des élèves de deux classes de seconde. Ces praticiennes ont proposé trois manières d'aborder cette marge. Se développent ainsi trois démarches artistiques et spatiales mais aussi trois manières d'être-en-groupe. Entre arts plastiques, performance et architecture, les méthodes de travail diffèrent pour mieux élargir les possibles activations de l'espace.

Avec *Sentier*, Élise Guihard prend pour point de départ la marche comme acte expérimental. Le groupe imagine des chemins de traverse pareils à des lignes d'erre (F. Deligny) pour susciter la curiosité de leurs camarades dans l'exploration des confins du jardin. En non-mixité choisie, le groupe des *Semeuses*, accompagné par Johanna Rocard questionne la marge dans sa dimension socioculturelle en abordant les luttes auxquelles ces jeunes femmes sont confrontées. Armées de pioches, de pelles et d'argiles broyées, le groupe constitué autour de *Matière en grains* avec Aline Caretti et Lucille Vinchon a relevé le défi à la fois physique et conceptuel de modeler le paysage. En résulte trois objets à habiter.

TENDRE(S) BROCHETTE(S)

PERFORMANCE | CUISINE AU FEU

Créée en 2022, à Muël, *Tendre(s) Brochette(s)* est une performance collaborative construite autour d'un dispositif minimal de cuisson au feu : une grande broche en métal qui tourne et son foyer vertical qui s'embrase.

Tendre(s) Brochette(s) s'inspire d'une pratique de cuisson originale, le gâteau à la broche. Ce dessert est traditionnellement préparé de manière collective à l'occasion de célébrations populaires dans différentes régions (Allemagne, Aveyron). Sa forme cylindrique et creuse rappelle les cernes d'un tronc d'arbre. *Tendre(s) Brochette(s)* est une performance qui s'inscrit dans la continuité des recherches de l'association autour de la cuisine au feu. Elaborée lors d'un rituel collectif, la cuisson lente du gâteau permet autant la contemplation du feu que l'échange et la rencontre. Ainsi, La Collective élabore un dispositif, une mise en scène permettant à tout à chacun de participer à la réalisation du dessert, de prendre le relais à la rotation de la broche, à l'entretien du feu, ou simplement de déguster le résultat !

DURÉE : 1 DEMI-JOURNÉE
BÉNÉFICIAIRES : TOUS PUBLICS
CONTENU : CUISSON D'UN GÂTEAU À LA BROCHE

TOUT EMBRAS(S)ER

BRASÉRO RITUEL – RÉALISME MAGIQUE

En mettant en œuvre des dispositifs hybrides, La Collective interroge les relations entre gestes artistiques et gestes quotidiens. En toile de fond : la notion de « communs » entendue comme les ressources partagées, gérées et maintenues collectivement par une communauté. Dans cette logique, *Tout embras(s)er* consiste en la production collaborative d'un brasero en terre crue associée à des activations collectives et performatives.

LE CHANTIER PARTICIPATIF

Durant une semaine, des habitant·es du quartier des Ateliers du vent sont convié·es à la fabrication du braséro. Après avoir réuni les matières premières, on façonne le bol à la main. Ici, le mélange de terre crue est tout autant outil et que bien commun sensible et poétique. On se doit d'en prendre soin. Les moments de pétrissage offrent le temps propice à la rencontre. Après le séchage, le brasero est enduit et paré pour l'embrasement.

LES ACTIVATIONS PERFORMATIVES

Trois chapitres d'un même récit à la suite du chantier :

- *Terre brûlée* - embrasement public du brasero : lecture d'un récit fictionnalisé du chantier et alimentation du feu en marge de moments de convivialité.
- *Renaître de ses cendres* - cuisson au feu de légumes en croûte de sel. Ce geste interroge nos modes d'alimentation, de consommation et les alternatives à la fast culture.
- *L'éclade* - cuisson de moules au feu, issue de la tradition charentaise. Cette rencontre clôture la saison et permet de faire le point sur les usages du brasero par les habitant·es.

VOTONS AU SUJET DES FANTÔMES

CRÉATION | TRANSMISSION

Invitée à prendre en charge la saison 2021-2022 des ateliers « Théâtre en famille » du Théâtre National de Bretagne, La Collective propose *Votons au sujet des fantômes*, une expérience en cinq ateliers autonomes, autour de la notion de communauté.

Si le terme fait débat aujourd'hui, rares sont les occasions où les enfants sont invités à la réflexion comme membres à part entière des groupes humains. À l'inverse, nombreuses sont les fictions où des enfants redéfinissent de manière autonome les codes, règles et rituels propres à leurs communautés. Accompagnée du personnage de *Peter Pan* de J.M Barrie, de *Sa Majesté des mouches* de W. Golding, de *Moonrise Kingdom* de W. Anderson, La Collective fait du TNB un terrain de jeu collectif, propice à l'émergence d'une communauté d'enfants. Ainsi, se déploient des expériences à la fois artistique et philosophique composées de parures, d'images, de rituels et de fables.

Apparaît, au fil des séances, un groupe relié par des gestes, des croyances, des affections, des histoires communes. Si les cinq ateliers sont autonomes et le groupe de participant·es à une géométrie variable, La Collective propose de relier les chapitres de ces interventions par un fil narratif en début de séance et par une édition, distribuée à l'ensemble des participant·es à la fin de l'année.

VOTONS AU SUJET DES FANTÔMES

Ateliers jeune public en cinq chapitres
menés par La Collective
au Théâtre National de Bretagne
entre octobre 2021 et avril 2022.

la collective
la collective
la collective

MOTHERS OF DRAGONS

PERFORMANCE | BOIRE & MANGER

Créé en 2021, aux Ateliers du Vent, à Rennes, *Mothers of Dragons* est un festival féministe de barbecue DIY*. Il s'intéresse aux pratiques de barbecues et interroge la relation entre le feu et les femmes.

FESTIVAL FÉMINISTE DE BARBECUE DIY

Mothers of Dragons met en scène un ensemble d'actions collaboratives ayant débuté en amont du festival. Artistes, étudiantes, habitantes et membres d'associations sont invitées à créer des barbecues. Entre objets fonctionnels et œuvres sculpturales à activer, ces barbecues sont des créations originales d'empouvoirement. L'objectif est d'ouvrir des espaces de paroles et d'apprentissages mutuels à une vaste communauté de femmes de toutes origines sociales et culturelles.

Création d'un four à pain et de barbecues artistiques, ateliers de cuisine au feu et table ronde jalonnent notre présence deux mois durant. À la fin, chaque barbecue contribue à la préparation d'une recette faisant partie d'un grand festin ouvert à tous et toutes. Ce projet illustre la méthodologie de La Collective : celle d'une permanence artistique généreuse, engagée sur le long terme, de manière inclusive, au carrefour d'une pratique artistique exigeante et d'une prise en compte attentive des réalités contemporaines.

* de l'anglais DIY ou « Do It Yourself » qui signifie littéralement « fais-le toi-même »

MONUMENT

CRÉATION | TRANSMISSION

Résidence d'artiste à l'école Volga, Rennes.
Avril-mai 2018

Monument est une série d'interventions artistiques de l'artiste Johanna Rocard, portée par la Collective et pensée en collaboration avec l'écomusée du Pays de Rennes et l'école Volga autour du motif du *bouquet*. Le projet prend comme point de départ les globes de mariées présents dans la collection dudit musée. En dialogue avec les écrits de Maria Montessori, l'idée est de déployer un projet artistique autour de la relation entre le bouquet et l'apprentissage du collectif. L'ensemble des interventions sont à destination des deux classes de CE2.

L'ensemble de la proposition répond à un objectif double : la mise en relation du patrimoine territorial avec la création contemporaine et l'apprentissage du collectif selon une pédagogie alternative inspirée par le mouvement Montessori. Comment en partant du bouquet, objet populaire concret, passer à l'appréhension d'un concept abstrait, celui de *biens communs* ? Par la mise en œuvre de gestes plastiques et chorégraphiques, l'enfant est invité à faire l'expérience d'un prendre soin collectif. L'intention est de co-construire avec les élèves une sculpture protocolaire pour chaque classe : un monument à fleurir.

LE CAFÉ 420

TIERS LIEU ARTISTIQUE NOMADE

Le *Café 420* emprunte son nom aux cantines ambulantes mises en place par nécessité en temps de guerre. Repas, discussions, trocs, échanges d'informations, transmissions de courrier, la cantine devenait un espace itinérant de mise en relation et de convivialité.

À chacune de ses activations, le *Café 420* s'implante dans un nouvel espace et crée les conditions propices à l'échange et à la réflexion autour d'une problématique spécifique : « Les artistes sont-ils des flemmards ? », « Les artistes font-ils les poubelles ? », « Les artistes sont-ils des couteaux suisses ? ». Autour du comptoir se réunissent : artistes, acteur·ices culturel·les, publics en tous genres. Par la mise en place de tables rondes, d'expositions temporaires, de repas conviviaux, de performances ou encore de tombolas, le *Café 420* est un objet protéiforme qui s'adapte au contexte et aux enjeux du lieu d'accueil. Il fait émerger des propositions concrètes au niveau local autour d'enjeux globaux de la culture.

DURÉE : VARIABLE - DE 3 À 30 JOURS
BÉNÉFICIAIRES : PUBLICS + ARTISTES + ÉLU·ES +
PROFESSIONNEL·LES DU CHAMP CULTUREL
CONTENU : UN TIERS LIEU ARTISTIQUE MATÉRIALISÉ PAR
UN MOBILIER ET UNE ENSEIGNE DU CAFÉ 420 + TABLES
RONDES + EXPOSITIONS + PERFORMANCES
LIEU : EN INTÉRIEUR / LIEU PUBLIC

LES ATELIERS DE LA COLLECTIVE

CRÉATION | TRANSMISSION

Dans l'idée d'une rencontre sans intermédiaires avec la jeune création contemporaine rennaise, La Collective engage en 2013, une action ciblée jeune public intitulée *Les Ateliers de la Collective*.

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, l'association propose aux communes des ateliers menés par de jeunes plasticien·nes professionnel·les. Cette démarche permet ainsi aux enfants de découvrir un art en train de se faire et aux jeunes artistes d'expérimenter leurs pratiques dans un cadre pédagogique. Les situations de rencontres, ludiques et sensibles, entre l'enfant et l'art mettent l'accent sur le plaisir et la richesse de l'expérience esthétique ainsi que sur le goût de la création.

Ces moments de découverte ludique favorisent le développement de la créativité et de l'imaginaire de l'enfant autant que sa maîtrise du mouvement et de sa motricité, tout en l'engageant dans une démarche de compréhension du monde qui l'entoure.

LA DÎNÉE

RESSOURCES | BOIRE & MANGER

La Dînée a émergé de constats collectifs sur les conditions précaires d'exercice des artistes et notamment des jeunes diplômés. Ainsi, La Collective imagine un format d'accompagnement et de soutien à la jeune création par le micro-financement de projets artistiques.

Ce dispositif s'inspire des *tontines* (associations collectives d'épargne) tout comme des systèmes de mutualisation des coopératives agricoles. L'idée est simple : proposer aux participant·es de *La Dînée* d'être co-producteur·rices de projets artistiques. La forme du repas rythme l'expérience. Autour d'une table, dîneur·euses et artistes se rencontrent simplement et mangent tout en discutant.

Une formule unique tous les deux mois :
+ 1 repas fait-maison préparé par La Collective
+ 1 lieu partenaire (galeries, ateliers d'artistes, centres d'arts, écoles et facultés des arts...)
+ 30 micro-financeur·euses (13 euros/personne)
+ 3 artistes invité·es à présenter une pratique artistique et une démarche de travail en cours
+ 1 projet financé à hauteur de 300 euros, suite au vote à bulletin secret des dîneur·euses

Chaque dîneur·euse paie un repas et une voix. Cela lui permet de soutenir le projet de son choix. Spécialistes ou néophytes, tous les avis ont le même poids. Il s'agit de faire confiance aux jugements des participant·es, sans intermédiaire entre eux et l'artiste. *La Dînée* se veut une expérience humaine, démocratique et artistique.

VAPEUR DOUCE

RITUELS DE PRISE EN SOIN EN TEMPS DE CRISES

Suite à la crise sanitaire, La Collective crée *Vapeur Douce*, une performance qui comme son nom l'indique fait fit du spectaculaire pour se concentrer sur la douceur, la prise en soin commune. L'action s'écrit autour d'un objet atypique : une construction légère semblable à une tente de sudation. Pareils à des hammams, les espaces de sudations sont des structures en branchages et toiles tendues. Présents dans de nombreuses cultures, ils sont utilisés à des fins de soin et de rituels spirituels.

La scénographie de *Vapeur Douce* se compose d'un foyer extérieur, permettant de chauffer les pierres nécessaires à la production de la vapeur, et d'une tente au centre de laquelle un trou est creusé pour y déposer des pierres chaudes. Autour de celle-ci se déploie des propositions artistiques diverses : musiques, lectures, actions artistiques ou encore scénographie de mobilier du soin (bancs, hamacs, cabine de déshabillage).

Par cette proposition de vivre une expérience hors du commun, La Collective fait se rencontrer les familles, enfants, jeunes et moins jeunes dans un cadre qui favorise l'écoute et l'émergence de récits. En effet, la hutte centrale permet de se trouver en présence les un·es des autres, en dehors des contraintes de distanciation qui, alors, nous enfermaient. C'est un espace partagé au cœur duquel on se rencontre pudiquement dans les vapeurs.

la collective la collective
la collective la collective
la collec
la collec
la collec
la collec

La Collective est un groupement de professionnel·les de la culture, animé par le désir de questionner les certitudes et l'envie de rebattre les cartes. En militant pour de nouvelles formes sensibles d'appropriation de l'art, elle place le vivant, le réel et le rituel au cœur de ses démarches.

www.facebook.com/lacollectiveasso
la.collective.info@gmail.com