

IN SITU : LE SPECTACLE VIVANT DANS L'ESPACE PUBLIC

ENJEUX ESTHETIQUES, ECONOMIQUES ET POLITIQUES

MOSCOU, 12-14 NOVEMBRE 2020

Le terme *in situ* désigne, dans les arts du spectacle vivant, toute production implantée en dehors d'un espace scénique spécifiquement dédié à une pratique spectaculaire. Il peut être question aussi bien de théâtre, de danse, d'opéra, que de performance, et bien souvent de formes artistiques hybrides, en continuité avec des œuvres et des pratiques qui relèvent des esthétiques et des réseaux des arts visuels et plastiques. On qualifiera de *in situ* une « petite forme chorégraphique », créée au musée, puis programmée sur une place publique – avant de l'être – peut-être – en salle dans le cadre d'un festival ; mais aussi la mise en scène d'un texte du répertoire conçue spécifiquement et exclusivement pour une courte série de représentations dans un monument historique. Ce peut être une sortie de résidence de création en hôpital ou en prison, étape de fabrication d'un spectacle qui sera ensuite programmé en salle ; un protocole de spectacle déambulatoire et participatif, réinventé de ville en ville ; ou encore une performance pensée comme intervention urbaine dans l'espace public de la ville, engagée dans le projet de performer le politique ou se revendiquant de l'artivisme...

Le spectacle vivant *in situ* recouvre des propositions artistiques, des processus de création, des contraintes économiques et professionnelles et des politiques publiques hétérogènes et complexes, que souligne encore la mise en regard des réalités propres à chaque pays ; la pluralité des formes et des formats nécessite cependant d'affiner la typologie, la terminologie et les critères d'analyse. Sous cet hyperonyme, d'ailleurs peu usité en France dans le champ du spectacle vivant¹, la terminologie en usage dans les lieux de programmation et/ou chez les artistes souligne en effet plus spécifiquement, selon les courants et les institutions, la « sortie » d'une forme artistique en dehors des murs du théâtre², la présence dans l'espace « public » (c'est le cas pour *Lieux publics*, la structure française dans laquelle sont ancrés le réseau et la plate-forme européenne *In Situ*), ou la singularité d'une proposition artistique conçue

¹ On l'emploie en effet en France davantage, et de longue date, dans le champ de l'art contemporain, ou le champ patrimonial – cf. *In Situ*, revue des patrimoines, <https://journals.openedition.org/insitu/>.

² La formule « hors les murs » désigne aussi bien la programmation chez un partenaire culturel au moment de la rénovation du théâtre que la diffusion d'un spectacle dans les écoles du territoire – ou, dans un autre cadre, le théâtre de rue.

étroitement dans, pour et par un lieu – un « site » – non dévolu au spectacle vivant (et c'est alors une terminologie anglo-saxonne, *site-specific*, qui sera invoquée)³.

Quoique divers, ces formes et ces dispositifs partagent toutefois des problématiques fortes à mettre en regard. Tous impliquent la coexistence, dans un lieu donné, d'usages et d'usagers engagés, ou pas, dans le processus de spectation (ensemble, ou successivement) ; tous ont pour enjeux esthétiques et, le cas échéant, politiques, l'altération ou la diffraction du régime attentionnel, et la dynamique entre engagement et mise en disponibilité des récepteurs. Ils sont pris, enfin, dans une tension entre des processus de création ancrés dans un lieu spécifique et des logiques de valorisation de la circulation des spectacles à grande échelle qui tendent au contraire à décontextualiser la représentation.

Nous nous proposons donc d'interroger les enjeux esthétiques, économiques et politiques de la création et de la programmation de spectacle vivant *in situ*, dans une approche comparée France-Russie. Si en France, en effet, les formes *in situ* tendent à être assimilées à un secteur des arts de la rue et de l'espace public déjà partiellement institutionnalisé, en comptant les centres de création et de diffusion, de ressources et de formation, en Russie, en revanche, c'est encore un champ émergent, et qui se développe avec une rapidité remarquable – en témoignent les festivals *Point of Access* et *Elagin Park* à Saint-Petersbourg, *Tolstoï* à Iasnaïa Poliana, *Sny ulits* à Tyumen, *Gorod ART-podgotovka* à Kazan, *Tri vorony* à Novossibirsk... On peut également mettre en regard la Russie et la France en matière de typologie des disciplines artistiques *in situ* ; on note, par exemple, une importance comparativement significative des formes et du répertoire théâtral et musical en Russie, face à un corpus français et francophone qui investit davantage le champ chorégraphique, visuel et performatif.

Le colloque sera l'occasion de comparer et de préciser la terminologie, de mettre en regard les analyses de spectacles et celles des dynamiques politiques et économiques de leur création, de croiser perspective historique, état des lieux et prospectives, mais aussi d'interroger les conditions de circulation des artistes du *in situ* entre la Russie, la France et les pays francophones, compte tenu des contraintes spécifiques (notamment en matière de processus de création, de langue, de connaissance du territoire). Nous accueillerons donc aussi bien des professionnels (et notamment des programmeurs) et des artistes que des chercheurs en études théâtrales et en économie ou sociologie de la culture.

³ S'il n'y a pas, aujourd'hui, consensus dans le champ des Études Théâtrales en France sur la terminologie, et si les travaux universitaires portant spécifiquement sur le spectacle vivant *in situ*, en dehors du théâtre de rue, y sont encore très peu nombreux, la bibliographie et la terminologie anglo-saxonne sont en revanche très abondantes. Voir, à ce propos, par exemple, la revue de littérature proposée par Mike Pearson, *Site-Specific Performance*, Macmillan, 2010, p. 7-16.

Les axes de réflexion qui retiendront notre attention sont (sans exclusive) les suivants :

Lieux et espaces

Quels sont les sites (lieux, architectures) qui retiennent l'attention des artistes et des programmeurs ? Comment sont-ils définis (« publics », « urbains », « patrimoniaux », « libres », « désaffectés »...) ? Quels motifs scénographiques récurrents ou originaux peut-on inventorier ? Quelles sont les parties prenantes engagées dans ces processus de création-production et à quel degré ?

Esthétique et dramaturgie

Peut-on caractériser, sur le plan dramaturgique, un texte ou une partition destinés à une production *in situ* par différence avec ceux écrits *a priori* pour la scène ? Quelle méthodologie d'analyse du texte et du spectacle les formes *in situ* appellent-elles ? Quels courants esthétiques peut-on déceler aujourd'hui ? À quelles valeurs, quelles références esthétiques, quelles traditions dramaturgiques les argumentaires des dossiers de création d'un côté, la critique de l'autre, font-ils appel ?

Le public / l'espace public / le territoire

Quelle place est-elle dévolue à l'assistance ? On s'intéressera aux dispositifs scénographiques et dramaturgiques qui investissent cette question de la réception et de l'interaction avec le(s) public(s), à l'articulation avec des enjeux de politiques culturelles (en termes, notamment, de décentralisation et de démocratisation) et d'ancrage artistique dans le territoire. Qui sont les spectateurs : majoritairement des habitants des quartiers impliqués, ou plutôt un public d'habitueés du théâtre venu spécialement pour assister à la représentation ? Quels modèles de sociabilité induite peut-on analyser ? Sont-ce les mêmes selon qu'il s'agisse de spectacles en banlieue urbaine ou en centre-ville, dans la capitale ou en régions, au cours d'un événement festif organisé par la ville, ou au cours de la saison ?

L'engagement dans l'espace public et la portée « politique »

Quelles sont les thématiques et les formes de cet engagement des artistes dans l'espace public ? Quelles contraintes et quelles opportunités le *in situ* offre-t-il à cette « intentionnalité » politique ? Comment s'agencent-elles avec les formes politiques des manifestations dans l'espace public – et, le cas échéant, avec les stratégies sécuritaires mises en place par les puissances publiques ?

Politiques culturelles et dispositifs de financement

Comment et par qui les objectifs et les moyens des politiques culturelles publiques concernant le *in situ* aux échelles nationale, régionale ou locale sont-ils définis, et quels effets produisent-ils sur les processus de création ?

Qui est à l'initiative des spectacles *in situ* : des compagnies ou des établissements artistiques subventionnés qui passent des commandes pour faire circuler des petites formes en dehors de leurs murs ? Quels rôles sont joués par les festivals ? Dans quels cadres, comment et à quelles fins des relations de partenariat entre les compagnies, les structures subventionnées et des relais non artistiques se construisent-elles ?

La circulation des artistes en Europe : enjeux culturels, territoriaux et linguistiques

Quels sont les spectacles créés *in situ*, à quelles conditions, selon quel calendrier et selon quelles modalités de financement ? Quels sont les artistes du *in situ* qui circulent aujourd'hui entre l'Europe francophone et la Russie ? Quels sont les processus d'adaptation / recréation en jeu dans la diffusion des spectacles le cas échéant ? Quelles sont les solutions artistiques et techniques apportées aux problèmes de langues – de la question scénographique du sur-titrage dans un espace non dédié au spectacle vivant à la surreprésentation de formes non parlées ?

Langues du colloque

Français et russe

Soumission des propositions

Les propositions (max. 500 mots) accompagnées d'une brève bio-bibliographie seront à envoyer avant le 10 avril 2020 à performinsitu@gmail.com. Acceptation : le 25 avril 2020.

Comité d'organisation

Elena Gordienko, Yulia Liderman, Elena Nagaeva, Valeriy Zolotukhin (RANEPa), Aurélie Mouton-Rezzouk, Daniel Urrutiaguer (Sorbonne Nouvelle – Paris 3).

Comité scientifique

Cécile Camart (Laboratoire International de Recherches en Arts, Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

Sandrine Dubouilh (Cultures, Littératures, Arts, Représentations, Esthétiques, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3)

Elena Gordienko (School for Advanced Studies in the Humanities, RANEPa, Moscou)

Olga Kuptsova (Faculté des sciences humaines, École des hautes études en sciences économiques; Secteur du Théâtre, the State Institute for Art Studies, Moscou)

Yulia Liderman (School for Advanced Studies in the Humanities, RANEPa, Moscou)

Aurélie Mouton-Rezzouk (Institut de Recherche en Études Théâtrales, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

Olga Roginskaïa (School of Cultural Studies, Faculté des sciences humaines, École des hautes études en sciences économiques, Moscou)

Varvara Sklez (Moscow School of Social and Economic Sciences; Institut d'ethnologie et d'anthropologie de l'Académie des sciences de Russie)
Natalia Smolianskaïa (chercheuse associée à l'université Paris 8, Moscou-Paris)
Daniel Urrutiaguer (Institut de Recherche en Études Théâtrales, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)
Valeriy Zolotukhin (School for Advanced Studies in the Humanities, RANEPa, Moscou)

Partenaires

École des Études Actuelles en Sciences Humaines (School for Advanced Studies in the Humanities) de RANEPa, l'Académie présidentielle russe d'Économie nationale et d'administration publique, Moscou
Institut de Recherche en Études Théâtrales de Sorbonne Nouvelle Paris III, CEFR, Centre d'Études Franco-Russe, Moscou

Bibliographie

ARDENNE, Paul, *Un art contextuel : Création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation*. Paris, Flammarion, 2002.

BIRCH, Anna & TOMPKINS, Joanne (eds.), *Performing Site-Specific Theatre: Politics, Place, Practice*. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.

CHAUDOIR, Philippe, *Discours et figures de l'espace public à travers les «arts de la rue». La ville en scènes*. Paris, L'Harmattan, 2000.

CHEVALIER, Pauline, MOUTON-REZZOUK, Aurélie, URRUTIAGUER, Daniel (dir.). *Le musée par la scène*, éd. Deuxième Époque, coll. « À la croisée des arts », Montpellier, 2018.

CLIDIÈRE, Sylvie, de MORANT, Alix, *Extérieur Danse*. Montpellier, L'Entretemps, coll. Carnets de rue, 2009

GABER, Floriane, *40 ans d'arts de la rue*. Paris, éditions ici et là, 2009.

DEHAENE, Michiel, de CAUTER, Lieven (eds.). *Heterotopia and the city: public space in a postcivil society*. New York, London, Routledge, 2008.

ESCORNE, Marie, *L'art à même la ville*. Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2015.

FREYDEFONT, Marcel et GRANGER, Charlotte (dir.) *Le théâtre de rue: un théâtre de l'échange*. Études théâtrales, n° 41-42, 2008.

GONON, Anne, *In Vivo : les figures du spectateur des arts de la rue*. Montpellier : L'Entretemps, coll. «Carnet de rue», 2011.

GORDIENKO, E. I. (2017). « Spektakli in situ: dokumental'noe prostranstvo igry » [Site-Specific Theatre: The Documentary Space of the Performance]. SHAGI / STEPS, 3(3), 81–96. (en russe)

de GROOTE, Patrick, JANSSENS, Joris, STEIL, Jean-Sébastien (dir.), *In Situ: Voyages d'artistes européens, European artists on the road*. Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, 2006.

HAEDICKE, Susan C., *Contemporary Street Arts in Europe : Aesthetics and Politics*. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013.

HOPKINS, D. J., ORR, Shelley, SOLGA, Kim (eds), *Performance and the City*. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009.

KAYE, Nick, *Site-Specific Art: Performance, Place and Documentation*, London: Routledge, 2000.

KLEIMAN, Yulia, «St. Petersburg: a site-specific stage», *Theatre and Performance Design*, 2018, n° 4(3), p. 261–279.

LEFEVRE, Betty, ROLAND, Pascal, SIZORN, Magali (dir.), *Danser la rue, Dancing Street*. Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2019.

LEE, Hee-Kyung, *Les arts de la rue en France : Une logique de double jeu*. Paris, L'Harmattan, 2013.

LEMOINE, Stéphanie, TERRAL, Julien, *In Situ*, éditions Alternatives, Paris, 2005

MALEVAL, Martine, LACHAUD, Jean-Marc, *Rue des arts: Productions artistiques et espace urbain*. Paris, L'Harmattan, 2015.

PEARSON, Mike, *Marking Time: performance, archeology and the City*, Exeter University Press, 2013

PEARSON, Mike, *Site Specific Performance*, London, Macmillan, 2010

PEARSON, Mike, *In come I, Performance, Memory and Landscape*, Exeter University Press, 2006

PEARSON, Mike, SHANKS, Michael, *Theatre/Archaeology*, London, Routledge, 2001

URRUTIAGUER, Daniel, "The programming strategies in the performing arts of the municipal libraries in the French metropolises of Paris and Marseille", *The Journal of Librarianship and Information Science*, vol. 50, n°2, 2018, p. 117-129

URRUTIAGUER, Daniel, CIOSI, Laure, SUZANNE Gilles, « La diversification de l'offre des établissements culturels patrimoniaux dans les Métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence par le spectacle vivant », in Yann Nicolas (éd.), *Modèles économiques des musées et des bibliothèques*, Paris, La Documentation française, 2017, p. 91-140.

ZASK, Joëlle, *Quand la place devient publique*, Lormont, Le Bord de l'eau, coll. « les voies du politique », 2018.

Les cahiers de la LCD 2018/HS1 (Hors-série N° 1), « Droits culturels et lutte contre les discriminations ».

Teatr., n° 26, « Novye prostranstva novogo teatra » [Les nouveaux espaces du nouveau théâtre], 2016.

Translit #18, « Dramaturgiya pis'ma » [Dramaturgie de l'écriture], 2017.

« Jouer avec la ville / playing with the City », coéd. Lieux Publics / revue *Mouvements, arts et politique*, 2012, <http://manager.artishocsite.com/media/lieuxpublics/6-joueraveclavillemouvementlp2012.pdf>

« Murs invisibles / Invisible walls », coéd. Lieux Publics / revue *Mouvements, arts et politique*, <http://manager.artishocsite.com/media/lieuxpublics/6-tap-lp2013-final-lowres.pdf>