Esse arts + opinions no 104 : Collectives / Collectifs

Eingabeschluss : 01.09.2021

Sylvette Babin

(Le français suivra)

COLLECTIVES

In recent years, collective art making seems to have soared, attracting a keen interest that inevitably involves new ways of envisioning the creative act. As demonstrated by the Indonesian group Ruangrupa, which was selected to curate the next documenta, collectives blur the boundaries between artwork and exhibition, between art, research, and activism. They offer shared spaces, processes, and occasions to collaborate through forms that reinvent art practices and reconsider interactions in a world traumatized by social distancing.

Group creation is obviously not a new phenomenon. By joining the Dadaist and Surrealist movements, Bauhaus, Fluxus, and conceptual art, artists have been decompartmentalizing art and life for a long time through material and architectural forms, events, performances, and happenings developed and carried out collectively. Motivated by a series of utopias, from the investigations into the revolutionary potential of aesthetics by avant-garde artists to the poststructuralist aspirations of post-May 68 counterculture movements, collectives have established political and often radical communities around art creation.

More than a century of cooperative practices has assembled a reservoir of models, issues, and ideas that are now being re-examined by increasingly diverse collectives not only of artists, designers, and architects, but also of curators, activists, theorists, and scholars. Given the urgent need to act, in a world where a state of emergency has become permanent, laboratories of social action, interdisciplinary research groups, and international discussion forums are forming on the margins of the art field. They value improvisation, spontaneity, autonomy, flexibility, innovation, and utility, which may bring them closer to post-Fordist work for which the artist had been established as the absolute model.

Rejecting all disciplinary distinctions, these progressive think tanks are able to invent alternative spaces that combine knowledge, expertise, and methodologies. By incorporating experimental social structures, considered to be regions of exchange between expertise and lived experience, art is decentralized and becomes one resource among many in these collectives. The techniques of putting things in relation to and in combination with one another, the performativity of speech and gesture, the potential of fiction and the imagination, as well as an interest in methods and knowledge dismissed by science are just some of the art resources mobilized by these groups. Their skills serve to establish reciprocity between art, the university, and activism, which is focused on concretely solving social, environmental, diplomatic, scientific, or technological problems.

At a time when the effort of inclusion seems more urgent than ever, recently formed collectives

are reinventing the common. Collaboration also encourages dialogue, problematizes power relations in institutions, occupies marginal spaces, and reallocates roles and responsibilities. Embodying the intersectionality of social struggle, these groups do not aim only to share costs or break down isolation. They engage alternative, more horizontal, less hierarchical forms of being together, aiming for an equal division of tasks, consensus-based decision-making, a sense of belonging, and the free movement of interests, ideas, and affects. The radically democratic forms of cooperation and ethical co-activities of certain collectives can also refer to practices of commoning, in which individualism and private property are replaced by a structure of social interaction and the communal management of resources, which puts emphasis on mutual aid and sharing for the benefit of the many.
For this issue, Esse arts + opinions invites writers to reflect on collectives of artists, theorists, curators, scholars, and activists as well as on collaborative contemporary art practices. What organizational structures do collectives prefer? What socioeconomic models do they embrace? How are they reconsidering transdisciplinarity in art today? Does the shared authorship of these groups succeed in transcending the figure of the genius artist (a bourgeois, white, heterosexual man)? What characterizes works created by a group? What do these works critique? Do they succeed in making us aware of constructed absences and silences? Could they represent the emergence of new communal forms of living?

Send your text in US letter format (doc, docx, or rtf) to redaction@esse.ca before September 1, 2021. Please include a short biography (35-45 words), an abstract of the text (80-100 words), as well as postal and email addresses.

EDITORIAL POLICY
1. Published by Les éditions Esse, Esse arts + opinions is a bilingual magazine focused mainly on contemporary art and multidisciplinary practices. Specializing in essays on issues in art today, the magazine publishes critical analyses that address art in relation to its context. Each issue contains a thematic section, portfolios of artworks, articles critiquing the international culture scene, and reviews of exhibitions, events, and publications. The esse.ca platform also offers articles on contemporary art and an archive of previous issues of Esse.
2. Submissions are accepted three times a year: January 10, April 1 and September 1. The texts can be submitted for one of the following 3 sections:
Feature: essays between 1,500 and 2,000 words. The guideline regarding the theme is available online 4 to 6 months prior to the deadline: http://esse.ca/en/callforpapers
Articles: essays, articles or interviews between 1,250 and 2,000 words (including notes).
Reviews: reviews of exhibitions, events or publications (maximum 500 words, without footnotes, or 950 words, with one or two footnotes maximum). You can find guidelines for reviews here: https://esse.ca/en/publishing-guidelines
3. With the exception of the expressed consent of Les éditions Esse, the writer agrees to submit a previously unpublished, original text.
4. All articles are reviewed by the Editorial Board, which reserves the right to accept or refuse a submitted article. Selection criteria are based on the quality of the analyze and writing, the relevance of the text in the issue (in regards to the theme) and on the relevance of the chosen artworks and artists. Selection of articles may take up to 6 weeks after submission by the writer. The Board's decision is final. A refused text will not be re-evaluated.
5. With the exception of the expressed consent of the Board, the Board does not consider articles

that may represent a potential conflict of interest between the writer and the content of the article (i.e., a text written by the curator of an exhibition).
6. The writers whose pieces are selected commit to format their text according to the typographic standards of Esse, following the guidelines sent to them with the publishing contract.
7. With the respect to the vision and style of the writer, the Board reserves the right to ask for corrections and modifications to be made to ensure overall clarity, and coherence of an article.
8. Conditionally accepted articles will be up for discussion between the writer and the Board.
If changes are requested by the Board, the writer will have 15 (fifteen) days to carry these out.
9. All costs of typographical correction of the author's text shall be borne by Les éditions Esse except the author's corrections, if applicable, which shall be borne by the author.

_____

COLLECTIFS
Depuis quelques années, la création en collectif semble connaître un certain essor, un engouement qui engage forcément de nouvelles manières de concevoir l'acte de créer. Comme l'illustre le groupe indonésien Ruangrupa à qui le commissariat de la prochaine Documenta a été confié, les collectifs brouillent les frontières entre œuvre et exposition, entre art, recherche et militantisme. Ils offrent en partage des lieux, des protocoles et des occasions de collaborer à travers des formes qui réinventent la pratique artistique et repensent les interactions dans un monde désormais traumatisé par la distanciation sociale.
La création à plusieurs n'est bien sûr pas un phénomène nouveau. En se regroupant dans la mouvance dadaïste, surréaliste, bauhaus, puis dans celle de fluxus et de l'art conceptuel, les artistes ont depuis longtemps décloisonné l'art et la vie grâce à des formes plastiques et architecturales, à des événements, à des performances et à des happenings conçus et réalisés en commun. Animés par une série d'utopies, de la recherche des potentialités révolutionnaires de l'esthétique chez les avant-gardes aux aspirations poststructuralistes des mouvements contre-culturels de l'après mai-68, les collectifs ont constitué des communautés politiques souvent radicales autour de la création.
Plus d'un siècle de pratiques de coopération a constitué un réservoir de modèles, d'enjeux et d'idées aujourd'hui réinvesti par des collectifs plus diversifiés composés d'artistes, de designers et d'architectes, mais aussi de commissaires, de militant.e.s, de théoricien.ne.s et de chercheur.e.s. Devant l'urgence d'agir, dans un monde où l'état d'exception est devenu permanent, des laboratoires d'action sociale, des regroupements de recherche indisciplinaires et des forums internationaux de discussion se forment au seuil du champ de l'art. Ils valorisent l'improvisation, la spontanéité, l'autonomie, la flexibilité, l'innovation et l'utilité, ce qui n'est pas sans les rapprocher du travail postfordiste pour lequel l'artiste a été érigé en modèle absolu.
Refusant toute distinction disciplinaire, ces think tanks progressistes arrivent toutefois à inventer des espaces alternatifs où se rencontrent les savoirs, les expertises et les méthodologies. Devenu une ressource parmi d'autres, l'art dans ces collectifs se décentre en intégrant des structures sociales expérimentales pensées comme des zones d'échanges entre expertises et vies vécues. Les techniques de mise en relation et d'agencements, la performativité de la parole et du geste, le potentiel de la fiction et de l'imagination ainsi que l'intérêt pour des méthodes et des savoirs disqualifiés par la science sont parmi les ressources de l'art mobilisées par ces groupes. Ces compétences servent à forcer une réciprocité entre l'art, l'université et le militantisme dirigée vers la résolution concrète de problèmes sociaux, environnementaux, diplomatiques, scientifiques ou

technologiques.
À un moment où un effort d'inclusion semble plus que jamais urgent, les collectifs formés récemment sont engagés dans la réinvention d'un commun. Collaborer offre aussi l'occasion d'encourager les conversations, de problématiser les rapports de pouvoir au sein des institutions, d'en occuper ses marges et d'y redistribuer les rôles et les responsabilités. Incarnant l'intersectionnalité des luttes, ces groupes ne visent pas qu'à partager des coûts ou à briser l'isolement. Ils investissent des formes alternatives d'être ensemble, plus horizontales, moins hiérarchiques, visant une répartition égalitaire des tâches, des prises de décision en consensus, un sentiment d'appartenance et une libre circulation d'intérêts, d'idées et d'affects. Les formes de coopération radicalement démocratiques et les co-activités éthiques de certains collectifs renvoient même à des pratiques de commoning, où l'individualisme et la propriété privée sont remplacés par une structure faite d'interactions sociales et de gestion communautaire des ressources qui donne la belle part à l'entraide et au partage au profit de la multitude.
Pour ce numéro, Esse arts + opinions invite les auteur.e.s à réfléchir aux regroupements d'artistes, de théoricien.ne.s, de commissaires, de chercheur.e.s et de militant.e.s ainsi qu'aux pratiques de co-création en art contemporain. Quelles sont les structures organisationnelles privilégiées par les collectifs? À quels modèles socio-économiques adhèrent-ils? Comment arrivent-ils à repenser aujourd'hui la transdisciplinarité en art? L'auctorialité partagée de ces groupes arrive-t-elle à transcender la figure de l'artiste génie (l'homme blanc, bourgeois, hétérosexuel)? Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui les œuvres créées à plusieurs? Qu'est-ce qu'elles critiquent? Arrivent-elles à rendre sensible aux absences et aux silences construits? Sont-elles à considérer comme l'émergence de nouvelles formes de vie en communauté?

Les textes proposés (de 1 000 à 2 000 mots maximum, notes incluses) peuvent être envoyés en format lettre US (docx ou rtf) à redaction@esse.ca avant le 1er septembre 2021. Veuillez inclure, à même le texte, une courte notice biographique (35-45 mots), un résumé du texte (80-100 mots), ainsi que votre adresse courriel et postale.

POLITIQUE ÉDITORIALE
1. Esse arts + opinions, publiée par Les éditions Esse, est une revue bilingue qui s'intéresse principalement à l'art contemporain et aux pratiques multidisciplinaires. La revue privilégie les essais sur l'art contemporain récent et les analyses critiques à travers des textes qui abordent l'art en relation avec le contexte dans lequel il s'inscrit. Chaque numéro propose un dossier thématique, un portfolio d'œuvres, une section d'articles critiques traitant de la scène culturelle internationale, une section de comptes rendus d'expositions, d'évènements et de publications. La plateforme esse.ca propose également des articles sur l'actualité artistique, de même que des archives d'anciens numéros de Esse.
2. Les auteur.e.s sont invité.e.s à proposer des textes les 10 janvier, 1er avril et 1er septembre de chaque année. Les textes peuvent être soumis pour l'une des 3 sections suivantes :
La section Dossier thématique : des essais de 1 500 à 2 000 mots (notes incluses). L'orientation thématique est disponible en ligne 4 à 6 mois avant la date tombée : http://esse.ca/fr/appeltextesfr
La section Articles : des essais, articles de fond ou entrevues de 1 250 à 2 000 mots (notes incluses).
La section Comptes rendus : des couvertures d'expositions, d'évènements ou de publications (500 mots, sans notes de bas de page ou 950 mots, une ou deux notes de bas de page

maximum). Vous pouvez consulter les protocoles de rédaction ici : https://esse.ca/fr/protocoles-de-redaction

3. À moins d'une entente contraire avec Les éditions Esse, l'auteur.e s'engage à soumettre un texte inédit et original.

4. Chaque texte est soumis au comité de rédaction, qui se réserve le droit de l'accepter ou de le refuser. Les critères de sélection sont basés sur la qualité de l'analyse et de la rédaction, la pertinence du texte dans le numéro en cours (la thématique), de la pertinence du corpus d'œuvres et d'artistes choisis. Un délai de 6 semaines est requis pour la sélection des textes. La décision de refuser un texte est sans appel.

5. À moins d'une entente contraire, le comité ne retient pas les textes étant sources possibles de conflit d'intérêts entre l'auteur et le sujet couvert (par exemple, les textes d'artistes sur leur propre pratique, les écrits par les commissaires d'expositions ou desdits évènements ou par la galerie d'un artiste).

6. Les auteur.e.s dont les textes sont retenus s'engagent à formater le texte selon les normes typographiques de Esse, suivant un document envoyé avec l'entente de publication.

7. Dans le respect de la vision et du style de l'auteur.e, le comité de rédaction se réserve le droit de demander des corrections de nature sémantique ou autre : qualité de la langue, structure générale du texte, clarté, carences, pertinence des titres et des sous-titres, normes de composition.

8. Les textes acceptés sous conditions feront l'objet d'une discussion entre l'auteur.e et le comité de rédaction. Si des modifications sont demandées, l'auteur.e se verra accorder quinze (15) jours pour les réaliser.

9. Tous les frais de correction typographique du texte de l'auteur.e seront à la charge des Éditions Esse sauf les corrections d'auteur, s'il y a lieu, qui seront à la charge de celui-ci.

Quellennachweis:

CFP: Esse arts + opinions no 104 : Collectives / Collectifs. In: ArtHist.net, 17.02.2021. Letzter Zugriff 25.11.2026. <https://arthist.net/archive/33419>.