

Arts littéraires

une littérature qui explore les possibles

Ce document de référence vise à favoriser la compréhension de la notion d'arts littéraires et l'appropriation de ses multiples formes par les différentes actrices des milieux culturels, académiques et institutionnels. Il a pour objectif d'encourager la création, la production et la diffusion en arts littéraires, de même que de promouvoir leur reconnaissance.

Les arts littéraires. Une littérature qui explore les possibles est le fruit d'une recherche amorcée à l'été 2021 et menée par l'équipe du Laboratoire Ex situ, dans le cadre des projets de recherche « Littérature québécoise mobile » et « Nommer et situer les arts littéraires : pour une meilleure présence et reconnaissance des pratiques littéraires hors du livre au Québec et au Canada français » (CRSH), sous la direction du professeur René Audet (Université Laval). Ces recherches ont été menées en partenariat avec RAPAIL, le Réseau des arts de la parole et des arts et initiatives littéraires.

Définir les arts littéraires

Les arts littéraires désignent un ensemble diversifié de pratiques littéraires qui s'exercent hors du support et du lieu de publication traditionnel qu'est le livre. Puisque la publication vise à inscrire un contenu dans l'espace public et qu'elle ne se restreint pas au véhicule conventionnel du livre, ils promeuvent l'idée d'une pratique créative de la littérature qui circule selon des modes variés et qui s'ouvre à une diversité de formes et de pratiques artistiques.

Le geste de création littéraire y est remis en jeu par le recours à une variété de modalités formelles et matérielles, qui témoignent d'une inventivité nouvelle dans la façon de créer et de transmettre l'œuvre littéraire hors des lieux habituels de diffusion du livre. S'observe aussi une dimension fréquemment collective des pratiques d'arts littéraires, souvent au point de rencontre entre différentes disciplines artistiques dont les frontières ont tendance à s'effacer. Propositions inédites, parfois étonnantes, les projets d'arts littéraires déplacent l'idée convenue de *littérature*.

Ainsi, à titre d'exemples, les arts littéraires peuvent relever autant de la performance que de l'exposition muséale, des arts de la scène aussi bien que d'une intervention affichiste, de l'installation artistique, de la balade poétique ou d'une expérience de réalité virtuelle.

« Les pratiques d'arts littéraires partagent un langage impur constamment refaçoné selon un espace et un temps spécifiques. Dans cette perspective, la littérature participe à de nouvelles formes de performativité qui prennent acte de la porosité des mots, d'autant plus lorsqu'elles ne sont pas confinées à un seul support et forme d'expression. »

Marc-Alexandre Reinhardt, *Nuit blanche*

Note: Au Québec, l'appellation « arts de la parole » est fréquemment juxtaposée à « arts littéraires », afin d'insister sur le caractère central de la performativité et de l'oralité de certaines pratiques. Ce document adopte une posture inclusive des arts de la parole dans sa définition, large, des arts littéraires.

Comprendre les arts littéraires

Alors que les pratiques d'arts littéraires sont de longue date présentes dans l'espace public, peu d'attention critique leur a été portée. Cette « littérature exposée » (une expression d'Olivia Rosenthal et de Lionel Ruffel), cette « néolittérature » (selon le mot de Magali Nachtergaele) se distingue de façon assez importante de notre idée conventionnelle de la littérature – avec laquelle elles ont pourtant en commun une *impulsion littéraire* qui les définit intrinsèquement. Voici quelques pistes pour mieux capturer la singularité des arts littéraires.

Des pratiques marquées par des formes nouvelles et une dynamique d'hybridation

La forme du texte littéraire publié dans un livre est généralement invisible parce qu'elle est commune. Les arts littéraires bousculent nos habitudes et nos attentes en convoquant des formes inédites et en hybridant le texte littéraire. Cette dynamique d'hybridation ne relève pas du simple collage ou de la coprésence de formes d'art. Elle suppose une réelle rencontre entre la littérature et des modes d'expression artistiques et culturels, créant des propositions au sein desquelles des disciplines ou des matériaux hétérogènes sont investis de façon singulière par l'écriture littéraire.

Des pratiques qui investissent l'espace public

Alors que le livre littéraire possède ses propres circuits de circulation bien rodés, entre la chaîne (éditoriale) du livre et les institutions littéraires (soutiens, prix, modalités de reconnaissance allant de la critique à l'enseignement), les pratiques d'arts littéraires concordent difficilement avec ces modalités et les lieux qui leur sont rattachés (librairies, bibliothèques, salons du livre). Elles exploitent plutôt un rapport renouvelé avec l'espace, occupant ici des scènes et des lieux d'exposition, des espaces urbains, investissant là les espaces virtuels des écrans et des plateformes numériques. Les arts littéraires s'approprient différemment la place partagée des discours, cette sphère publique à travers laquelle la culture est diffusée.

Des pratiques qui transforment le rapport du public avec les œuvres

Des arts littéraires se dégagent une conception renouvelée de la littérature, de sa pratique et de son cadre d'application. Sa réception en est lourdement influencée : comment lire une proposition littéraire inscrite dans un jeu vidéo ? De quelle façon commenter ou faire la critique d'un spectacle de slam ? Comment évaluer le rôle des modalités interactives d'une œuvre numérique ? En bouleversant le rapport entre l'œuvre et ceux-elles qui la reçoivent, les pratiques d'arts littéraires appellent la prise en compte de nouvelles modalités d'interaction, de postures ainsi que de gestes de lecture, d'appréhension inédits.

Décrire les œuvres d'arts littéraires

Afin de favoriser la compréhension plus approfondie des pratiques en arts littéraires par les acteur·rices du milieu culturel, une nomenclature évolutive a été établie par l'équipe du Laboratoire Ex situ de l'Université Laval. Son objectif est de dresser un portrait de la diversité des réalisations à laquelle elles peuvent renvoyer, un portrait tenant compte des airs de famille observables entre les œuvres d'un large échantillon.

Les pratiques en arts littéraires peuvent être regroupées selon trois grandes catégories, soit les arts littéraires *spectacularisés*, *médiatisés* et *exposés*. Nous proposons ici quelques traits définitoires et exemples.

Textes littéraires **spectacularisés**

Ces œuvres qui ont une forte composante littéraire sont présentées par une ou plusieurs personnes devant public ; elles peuvent être multidisciplinaires.

Exemples :

- **Improvisation tirée de la littérature**
Il s'agit d'un type de spectacle où des personnes inventent une suite à des extraits de texte choisis ou proposent une improvisation s'en inspirant.
- **Spectacle de contes**
Ce type de spectacle, sous forme de performance sur scène, présente un ou des contes, qui sont des récits mettant en relief des faits imaginaires.
- **Poésie performée**
Cette pratique artistique contemporaine se trouve au confluent de l'art performance et de la lecture performée, en plus d'intégrer une dimension corporelle.

Textes littéraires **exposés**

Il s'agit de textes inscrits ou déployés dans un espace institutionnalisé ou non, avec une visée artistique et littéraire.

Exemples:

- **Exposition de textes littéraires**
Dans une exposition sont mis en espace et en lecture des textes littéraires inédits ou pré-existants.
- **Installation à caractère littéraire**
Il s'agit d'une œuvre littéraire conçue pour un espace particulier, intérieur ou extérieur, combinant différents objets ou faisant appel à des techniques mixtes et interpellant les spectateur·ices.
- **Œuvre immersive**
Un dispositif installatif ou multimédiatique demande aux lecteur·trices d'entrer, de circuler ou d'activer son fonctionnement pour accéder au texte littéraire.

Textes littéraires **médiatisés**

Textes littéraires conçus et mis à disposition à travers un ou plusieurs supports médiatiques.

Exemples:

- **Balado littéraire**
Une narration audio qui a été scénarisée est rendue dans une mise en scène sonore, faisant généralement l'objet d'une épisodisation.
- **Zine**
Dans cette publication artisanale à diffusion restreinte, le texte littéraire est pris en charge par un processus éditorial communautaire et voisine fréquemment des contributions graphiques.
- **Fiction hypermédiatique**
Ce type d'œuvre littéraire numérique fait interagir le texte avec plusieurs composantes médiatiques (son, image, vidéo, animation).

Une version complète de cette nomenclature, incluant des définitions et des exemples, peut être consultée en ligne.

Suivant le cours des créations produites, cette nomenclature ne prétend pas à l'exhaustivité et reste ouverte aux ajouts, modulations et précisions, en raison du foisonnement qui caractérise le milieu littéraire et culturel contemporain. Pour toute suggestion d'ajout ou de reformulation, n'hésitez pas à contacter l'équipe.

Sur le terrain

Les échanges avec différent-es observateur·rices, créateur·rices, producteur·rices et critiques du milieu des arts littéraires sont riches d'enseignements sur la réalité qu'ils et elles vivent quotidiennement. Nous proposons ici quelques observations tirées de ce travail de terrain.

Les festivals littéraires sont un espace clé pour le déploiement des arts littéraires. Non seulement les festivals permettent-ils généralement un soutien financier aux auteur·rices·artistes, ils favorisent aussi des rencontres entre les artistes et peuvent agir comme un creuset pour de futurs projets ou collaborations.

Le « milieu » des arts littéraires est très vaste et foisonnant. Il implique une variété de profils de créateur·rices, ainsi que des agents de diffusion adaptés à la diversité des lieux investis. La dynamique collaborative est inhérente au processus de création (auteur·rice et artiste/scénographe/informaticien·ne/commissaire), tout autant qu'à l'inscription des projets dans l'espace public (les instances de diffusion devant composer avec des propositions atypiques, des performeur·ses ou des partenaires pour la mise en marché).

Les arts littéraires impliquent souvent un long processus de création. Situés hors des cadres institutionnels, les projets témoignent d'une inventivité de tous ordres, qui est commandée par le double critère d'une maîtrise partielle des techniques artistiques impliquées (appelant la collaboration) et de moyens financiers restreints (installant une dynamique de bricolage et un rythme de création adapté). La diffusion reste tout autant un défi, les œuvres étant souvent des installations complexes, difficiles à déplacer ou à inscrire dans une tournée.

Les arts littéraires sont diffusés dans des lieux variés de l'espace public où se propagent des idées et des formes artistiques. Ces lieux sont parfois réservés à la littérature (salons du livre, librairies), parfois intégrés à des institutions culturelles (musées, théâtres), parfois développés dans des espaces civils (voies passantes, murs, bars, cafés), ainsi que dans des espaces immatériels (Web, plateformes de réseaux sociaux).

La reconnaissance des pratiques en arts littéraires est très variable. On l'associe parfois à la littérature, parfois à d'autres secteurs artistiques (arts de la scène, arts médiatiques, pratiques muséales). Les organismes subventionnaires admettent inégalement les propositions en arts littéraires, et rarement sous cette appellation, tandis que la critique situe difficilement les œuvres dans ce créneau spécifique. La dimension hybride, interdisciplinaire interfère par ailleurs fréquemment dans la pleine reconnaissance de ces pratiques.

Le montage financier permettant la réalisation de projets en arts littéraires est souvent le résultat d'une habile jonglerie entre les critères d'admissibilité des programmes, le caractère flou des normes de rémunération de ces pratiques et les faibles montants octroyés (malgré les importants coûts associés au processus de création: répétitions, production matérielle ou numérique, équipe de réalisation, etc.). Plusieurs projets se réalisent à la jonction de plusieurs sources de financement, avec des soutiens émanant en majorité du niveau local (villes, organismes culturels, événements); c'est sans compter, faut-il le rappeler, que plusieurs œuvres sont en large partie auto-financées.

Enseigner les arts littéraires entre littérature, livre et pratiques culturelles

Riches d'une vivacité et d'une inventivité qui stimulent l'intérêt des cohortes étudiantes, les pratiques d'arts littéraires témoignent de la pluralité des formes empruntées par la littérature et de l'évolution des modalités de lecture. Elles peuvent être approchées sous différents angles thématiques et critiques :

Médiation matérielle de la littérature

revisiter l'histoire et le rôle du livre ; aborder les formes éditoriales artisanales ou manifestaires ; découvrir l'édition et les plateformes de création numériques

Littérature et porosité des arts

appréhender différents horizons d'attente mobilisés par des textes spectacularisés, exposés ou médiatisés ; explorer les discours d'accompagnement et les autres formes d'arts qui viennent étoffer une œuvre textuelle ; s'intéresser aux démarches et aux influences artistiques/culturelles des artistes actif-ves sur les scènes contemporaines

Formats et processus de création

réfléchir à la cohabitation de différentes formes et pratiques ; sensibiliser aux étapes de création d'une œuvre, qu'elle se déploie en chantier au long cours ou en de multiples volets ; examiner la dimension collective des processus de création et la collaboration dont ces pratiques témoignent très fréquemment

Contextes de diffusion

situer et interroger la place de la littérature dans l'espace public ; chercher à comprendre la fonction des festivals littéraires et de l'écosystème artistique ; donner à saisir des espaces de diffusion autres que celui du livre et imaginer des lieux alternatifs où la littérature peut prendre forme (murs, affiches, galeries, musées, etc.) ; montrer comment la littérature peut rejoindre ou tirer profit de la polyphonie discursive du Web

Événementialité et performance

aborder le caractère souvent éphémère des propositions en arts littéraires ; réfléchir à la place du littéraire dans un spectacle multidimensionnel ; s'interroger sur les traces des arts littéraires et sur la documentation les entourant

Pour aller plus loin

Diverses ressources et publications vous permettront d'approfondir vos connaissances sur les arts littéraires.

- **« Nommer les arts littéraires »** : site Web du projet de recherche à l'origine de ce document : <https://ex-situ.info/artslitteraires>

Vous y trouverez la nomenclature évoquée (avec définitions et exemples) ainsi qu'une liste bibliographique et les captations des deux journées d'étude tenues à la Maison de la littérature de Québec en 2022 et 2023.

- **RAPAIL** : le Réseau des arts de la parole et des arts et initiatives littéraires a été constitué en 2020 pour supporter les divers-es acteur-trices (diffuseurs, producteurs et artistes) dans leur souhait d'une meilleure diffusion de leur production (<https://rapail.ca>).
- **« Création et rayonnement des arts littéraires »** : étude sectorielle commandée par Productions Rhizome et réalisée en 2022 par Pôles magnétiques : <https://productionsrhizome.org/actualites/creation-et-rayonnement-des-arts-litteraires>

Comment citer ce document ?

René Audet (dir.), « Les arts littéraires. Une littérature qui explore les possibles », rapport de recherche, Laboratoire Ex situ/projet « Littérature québécoise mobile », Université Laval, 2024, <https://ex-situ.info/artslitteraires/possibles>.

Ont participé à ce chantier de recherche et à l'élaboration de ce document :

René Audet, Juliette Bernatchez, Irma Bouchard, Alicia Chabot, Thomas Crête-Varty, Corentin Lahouste, Claudie Létourneau, Aude Meunier-Rochon, Maëlle Morin, Marie-Ève Muller et Océane Roberge.

Graphisme et mise en page : Hugues Skene

Licence Creative Commons CC-BY-4.0, 2024.