

INSTITUT ARTS

Bilan moral et financier 2024

Éditorial des co-directrices de l'Institut ARTS.....	2
I- Développement de l'Institut ARTS.....	3
a. Gouvernance	3
b. Développement institutionnel.....	3
c. Réseaux.....	3
d. Communication	4
II. Vie scientifique de l'Institut	4
a. Projet scientifique	4
b. Révision de l'Appel à projets.....	5
III. Graduate+ ARTS SFRI ANR France 2030	6
a. Gouvernance et périmètre	6
b. Extension du périmètre	6
c. Reporting	6
d. Actions menées par la G+ ARTS	6
IV. Projets prospectifs	7
a. Développement de résidence de recherche et création	7
b. Compétences et métiers d'avenir Design.....	8
c. Pôle territorial Industries culturelles et créatives Design.....	8
V. Projets soutenus par l'Institut ARTS.....	8
a. Projets soutenus dans le cadre de l'appel « Soutien aux manifestations scientifiques et aux projets pédagogiques »	8
b. Un projet structurant : « Il coule, il coule le Furan », 2022-2024.....	8
c. Projets arts x sciences.....	9
VI. Développement international.....	9
a. Alliance européenne <i>Transform For Europe, T4EU</i> (Erasmus +, 2023-2027)	9
b. Projet européen <i>Premiere</i>	10
VII. Valorisation	10
a. Fête du livre de Saint-Étienne.....	10
b. Biennale Internationale Design Saint-Étienne®.....	10
VIII. Activités au service des étudiant.es de l'UJM.....	10
a. Concours étudiant « <i>En vitrine !</i> ».....	10
b. Statut « étudiant-artiste confirmé ».....	10
IX. Bilan financier 2024.....	11
ANNEXES	12
Annexe I. Instances de l'Institut ARTS et de la Graduate+ARTS, 2024	12
Annexe II. Actions de la G+ ARTS en 2024.....	13
Annexe III. Nouvel Appel à projets de l'Institut ARTS.....	15
Annexe IV. Liste des projets soutenus dans le cadre de l'appel à projets en 2024	17

Éditorial des co-directrices de l'Institut ARTS

L'Institut ARTS poursuit en 2024 son soutien à des projets interdisciplinaires associant recherche, formation et création, tout en renforçant ses collaborations avec des institutions culturelles et écoles de création. Son projet scientifique a été redéfini en 2024 et comporte quatre axes : « Habiter, représenter, imaginer », « Art, enfance, territoire », « Arts x sciences » et « Création, formation, recherche ».

Les liens se déploient et s'affinent avec les membres du consortium et les institutions du territoire à la faveur du projet scientifique et de propositions pédagogiques soutenues par la Graduate+ ARTS (ANR-France 2030). Ainsi, le nouveau DU « Arts pour le jeune public : œuvres, enjeux et perspectives » bénéficie du concours de la Comédie : les étudiant.es ont été accueilli.es à une représentation d'*Au début*, premier spectacle jeune public de Benoît Lambert et ont participé à la formation « Passeuses et passeurs d'art ». De la même manière, la certification « Parlons arts » s'est construite en lien avec le Musée d'Art et d'Industrie : une visite guidée des expositions est proposée aux étudiant.es qui vont aussi rencontrer cette année la photographe en résidence Marine Leleu. La collaboration scientifique se poursuit avec le MAMC+ dans le cadre de l'appel à projets de l'Institut et dans la réflexion sur la valorisation des fonds du Musée. L'ouverture prochaine de la Galerie Nationale du Design permet à l'Institut de renforcer sa collaboration avec la Cité du Design et le MAMC+. L'Institut ARTS a à cœur de contribuer à la place du design, en participant au projet ICC-banque des territoires, au CMA design avec l'ESADSE et en contribuant à la prochaine Biennale Internationale Design Saint-Étienne avec des propositions choisies et pluridisciplinaires. La mise en place de l'Établissement Public Expérimental s'inscrit dans la continuité des liens constants avec l'ENSASE qui se traduisent par des projets de formation et de recherche communs. Par ailleurs, l'Institut s'est doté d'un nouveau site internet pensé comme une plateforme collaborative, grâce au soutien de Saint-Étienne Métropole. Enfin, l'Institut s'efforce de visibiliser les travaux étudiants et d'encourager leur créativité.

Le travail de l'Institut a été expertisé et salué par le comité scientifique international qui s'est réuni pour la première fois le 5 novembre 2024. Grâce à un financement récurrent, à une gouvernance attentive soumettant l'Institut à une constante évaluation et aux conseils avisés de ses membres, l'Institut réussit à mener des actions exigeantes et concertées. L'engagement en faveur d'un décloisonnement disciplinaire et du continuum de la pensée et de la création montre combien les arts sont à même de prendre en charge les questions et les défis contemporains.

I- Développement de l'Institut ARTS

a. Gouvernance

Dirigé par Anne Damon-Guillot et Zoé Schweitzer, l'Institut ARTS est administré par un comité de direction. L'activité est conduite par un comité de pilotage et évaluée par un Conseil scientifique international annuel dont la première réunion a eu lieu le 5 novembre 2024. Il est composé de quatre membres de différents champs scientifiques et paritaires : Anu Allas, Académie des Arts d'Estonie à Tallinn (Estonie), Nathalie Fernando, Université de Montréal (Canada), Kevin Kee, Université d'Ottawa (Canada), Larry Norman, Université de Chicago (États-Unis).

Après une période de vacance de quatre mois durant le deuxième semestre 2024-2025, le poste de responsable administrative de l'Institut a été pourvu avec l'arrivée de Maria Minulina Moreira en juin.

Synthèse du compte rendu du premier conseil scientifique international 2024

Les membres de cette instance se sont réunis pour apporter un retour critique sur les activités et les stratégies de développement de l'Institut. Le conseil a salué l'originalité de l'Institut dans le paysage scientifique et la qualité de son activité ainsi que le travail mené avec ses partenaires. Il a souligné la nécessité de renforcer la promotion par le biais d'« ambassadeurs », d'actions médiatiques ciblées et d'une stratégie de communication solide. Les discussions ont également porté sur l'affinement de l'appel à projets annuel, la promotion de la collaboration entre artistes et chercheurs et la réflexion sur la recherche-création. En ce qui concerne les questions de financement, le conseil d'administration a encouragé à tirer parti de l'alliance T4EU, à apprendre des institutions similaires et à rechercher des possibilités de financement européen par l'intermédiaire de programmes tels que Creative Europe, Erasmus et Horizon EU.

Compte tenu des recommandations du comité, plusieurs projets sont à l'étude, notamment la création d'un prix du doctorant et d'un prix de thèse.

Le calendrier des instances de l'Institut ARTS est disponible en [Annexe 1](#).

b. Développement institutionnel

Les discussions se sont poursuivies de façon régulière avec les membres du consortium. Elles ont porté en particulier sur le déploiement de l'EPE avec l'ENSASE et sur l'ouverture de la Galerie Nationale du Design avec le MAMC+ et la Cité du Design.

En décembre 2024, la direction de l'Institut s'est entretenue avec la Direction des Affaires Culturelles de VSE/SEM qui a évoqué la possibilité d'une convention de collaboration.

c. Réseaux

L'Institut ARTS continue d'être membre des réseaux suivants : [A+U+C](#) (Art + Université + Culture), réseau national de l'action culturelle dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et s'implique dans le réseau TRAS (participation à l'assemblée générale (8 février 2024) et au groupe de travail « Observatoire »).

Conformément à son projet scientifique, en 2024, l'Institut est devenu membre de la société savante [Afreloce](#), (Association Française de Recherche sur les Livres et les Objets Culturels de l'Enfance).

Une étude est en cours concernant l'adhésion aux réseaux :

- [ELIA](#), European League of the Institutes of the Art

- [RESEO](#), Réseau européen de sensibilisation à l'opéra, la musique et la danse

d. Communication

La refonte du site web de l'institut ARTS, grâce au soutien financier de SEM, a abouti à la mise en ligne d'un site entièrement revu en juin 2024. Plateforme collaborative de ressources ouverte à ses membres., il accueille aujourd'hui autour de 400 visites mensuelles. Le travail de finalisation du site avec le prestataire est en cours. La maîtrise croissante de l'outil électronique va permettre de renforcer sa caractéristique collaborative et de le rendre plus dynamique.

La responsable administrative de l'Institut ARTS participe aux réflexions concernant le projet de refonte du site web externe UJM, dont les premiers rendez-vous se sont tenus durant la semaine du 18 novembre 2024.

La communication de l'Institut ARTS passe comme les années précédentes par les réseaux sociaux (Instagram, 560 *followers*, soit une augmentation de 145% par rapport à 2023) et une *newsletter* mensuelle (224 abonnés, soit une augmentation de 24% par rapport à 2023, taux d'ouverture moyen 41%).

L'institut ARTS mène une campagne d'affichage sur les campus Papin et Tréfilerie de l'UJM ainsi que dans le bâtiment des Forges (18 affiches éditées en 2024).

L'accroissement des enjeux de communication amène l'IA à réfléchir à sa stratégie globale et à solliciter le concours des services centraux de la Communication.

II. Vie scientifique de l'Institut

a. Projet scientifique

Les projets soutenus, l'implication des membres d'ARTS ainsi que la consolidation des relations entre les partenaires ont amené à faire évoluer le projet scientifique initial de l'Institut. Il a donc été revu en concertation avec les membres du Comité de pilotage. Il comporte toujours quatre axes : **Habiter, représenter, imaginer ; Art, enfance, territoire ; Arts x sciences ; Innovation, formation, recherche.**

Ci-dessous, la présentation du projet scientifique actuel, finalisé en juin 2024, telle qu'elle figure sur le site internet de l'Institut ARTS :

Pluridisciplinaire et fédérateur, en accord avec son acronyme – arts recherche territoire savoirs – l'Institut ARTS propose un projet scientifique qui considère le faire au croisement de la théorie et de la pratique, interroge les territoires au prisme des traces et des mémoires qu'ils dessinent, au sein d'une réflexion épistémologique toujours attentive à la part de construction des savoirs et des représentations. Le geste créateur, passé ou présent et sans exclusive disciplinaire, se trouve ainsi au cœur de ses préoccupations.

L'Institut ARTS repose sur l'articulation de domaines de création et de recherche, représentés par les membres de son consortium : design, architecture, théâtre, arts visuels, arts numériques, musique, littérature. Ils sont envisagés à la fois en tant que pratiques et en tant qu'objets de recherche et de connaissance, à la lumière des sciences de l'art, des sciences humaines et sociales et des relations entre arts et sciences.

Pour porter ces enjeux scientifiques, l'Institut s'organise autour de quatre axes, volontairement ouverts et complémentaires, en prise avec l'actualité de la recherche et de la création, qui associent aux enjeux artistiques et aux questionnements esthétiques les préoccupations des sciences humaines et sociales dans une approche critique et réflexive. Ces quatre axes visent à fédérer mais aussi à susciter les idées et les projets des membres et des partenaires de l'Institut.

Pour chaque axe, un lien électronique renvoie aux projets soutenus.

– **Habiter, représenter, imaginer**

L'axe « Habiter, représenter, imaginer » est dédié aux différentes manières d'habiter (et d'être habité par) des espaces, des temps et des œuvres. L'ubiquité numérique, les bouleversements écologiques et les hybridations interculturelles

d'aujourd'hui renouvellent les approches esthétiques, éthiques et sociales et les enjeux de cette question. Le travail des artistes et des chercheur.e.s met en lumière les différentes façons, singulières ou collectives, tant matérielles qu'immatérielles, de concevoir et d'organiser notre présence au monde, à soi et aux autres, de construire notre rapport aux patrimoines, au temps présent comme d'anticiper, jusqu'à l'utopie, les vivre-ensemble à venir.

Mots-clefs : Traces, paysages, construction, héritage culturel

– **Art, enfance, territoire**

L'axe « Art, enfance, territoire » s'intéresse à la question croisée de l'art et de l'enfance par le prisme de la création et du jeune public : il s'agit de s'interroger autant sur les propositions et engagements des artistes que sur les dispositifs de médiation mis en place. Sur le modèle des *childhood studies*, et sans ignorer la dimension historique, l'axe privilégie la pluridisciplinarité. Il souhaite ainsi appréhender les enjeux esthétiques, politiques, sociétaux et éducatifs des projets associant la création artistique et les enfants, afin d'apprécier les effets de ces projets sur le territoire dans lequel ils s'inscrivent et qu'ils modifient en retour.

Mots-clefs : Jeune public, écritures, médiation, éducation

– **Arts x sciences**

L'axe « arts x sciences » souhaite, d'une part, éclairer et analyser les rapports qu'arts et sciences ont entretenus dans le passé pour mieux dénoncer le stéréotype d'une supposée ancillarité des arts vis-à-vis des sciences ou le préjugé de l'inutilité de l'artiste face à la nécessité du savant. L'enjeu consiste, d'autre part, à appréhender les mutations majeures induites pour la création par la révolution numérique et technologique contemporaine en ce que cette dernière modifie nos imaginaires et nos rapports au monde. L'axe encourage ainsi les projets qui étudient ces relations, anciennes ou passées, et soutient les échanges entre arts et sciences, garants de savoirs et de créativité, par des actions de recherche et de création. Passés ou présents, ces échanges entre spécialistes des arts et des sciences, théoriciens et praticiens, ainsi que les expérimentations entreprises permettent également de porter un regard distancié sur nos méthodes et nos protocoles disciplinaires et invitent à imaginer de nouvelles approches.

Mots-clefs : croisements, complexité, expérimentation

Cet axe bénéficie du travail de Lucien Derainne, titulaire d'une chaire de professeur junior financé par l'Agence nationale de la recherche (ANR).

– **Création, formation, recherche**

L'axe « Création, formation, recherche » est pensé comme un axe réflexif et méthodologique qui accompagne l'essor d'une démarche pédagogique et scientifique innovante plaçant en son centre le geste créateur, aussi bien pratique que théorique. Les innovations pédagogiques, qu'il s'agisse des actions menées dans le cadre du projet Graduate+ « La formation par la recherche » soutenu par l'ANR, ou encore de la conception d'une année « Méthodologies et pratiques de la recherche en arts » pour accompagner un projet doctoral en arts, sont propices à une réflexion critique et dynamique sur les enjeux actuels d'une formation originale et exigeante dans les arts fondée sur l'ouverture et la pluridisciplinarité.

Mots-clefs : Innovation, collaboration, méthodes, pédagogie

b. Révision de l'Appel à projets

Tenant compte de l'augmentation significative des candidatures à l'Appel à projets, de la nature des propositions et de l'évolution de l'Institut, la commission de sélection et le Comité de Pilotage se sont interrogés sur la forme de cet appel à projets.

Le CoPil a fait évoluer l'Appel à projets dans les termes suivants :

- **un seul appel annuel**, permettrait de mieux structurer les financements tout en renforçant l'impact des projets sélectionnés
- **soutenant trois projets par an**, ce qui permettrait de construire des projets plus solides, un meilleur accompagnement et un suivi plus personnalisé
- portant une attention particulière à l'**implication des artistes extérieurs** dans les projets proposés

Le texte du nouvel appel a été préparé par l'Institut et sera soumis au vote du CoPil le 17 décembre 2024. Il est [disponible en annexe](#).

L'appel sera publié en janvier 2025 pour une mise en œuvre en 2025-2026.

III. Graduate+ ARTS | SFRI ANR | France 2030

a. Gouvernance et périmètre

L'Institut ARTS porte le projet Graduate+ ARTS (G+ ARTS) financé par l'État dans le cadre de l'appel « Structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d'excellence » (SFRI) géré par l'Agence nationale de la recherche (ANR) au titre de France 2030 (référence « ANR-21-SFRI-0001 »).

Ce projet coordonné par une équipe implantée au sein de l'Université Claude Bernard Lyon 1 fédère quinze G+ du site Lyon-Saint-Étienne et est financé jusqu'en 2029 (800 000 euros par G+). ARTS est la seule G+ pilotée par l'Université Jean Monnet et la seule G+ dédiée aux arts. Les porteuses de la G+ ARTS participent aux réunions de coordination avec les autres G+, notamment au comité de pilotage interacadémique (29 août 2024). Toute la G+ ARTS s'implique dans les instances partagées (comités de travail, réunions communication) et s'attache à contribuer à la structuration administrative, pédagogique et scientifique du réseau des 15 G+.

La composition des instances de la G+ ARTS n'a pas été modifiée depuis le précédent comité de direction (en annexe). Le comité de pilotage s'est réuni trois fois en 2024. Il est consulté pour évaluer les actions et réfléchir à la mise en œuvre des différents dispositifs définis dans le projet ANR SFRI. Son rôle s'avère ainsi essentiel pour le déploiement de la G+ ARTS.

Lors d'une réunion de bilan intermédiaire réunissant les porteurs des 15 G+, les coordinatrices du projet et des représentants de l'ANR / SFRI le 19 septembre 2024, l'activité de la G+ ARTS a fait l'objet d'une présentation spécifique.

Le projet G+ fera l'objet d'une évaluation d'étape par l'ANR à l'automne 2025 qui décidera de la poursuite du projet jusqu'en 2029.

b. Extension du périmètre

L'évolution de la G+ ARTS a amené à répondre à la demande du master « Histoire, Civilisations, Patrimoine » d'être membre de la G+ ARTS : après avoir vérifié auprès des coordinatrices scientifiques qu'il était possible de modifier le périmètre des master éligibles, la demande a été soumise au comité de pilotage de la G+ ARTS (4 décembre 2024) qui y a répondu favorablement.

c. Reporting

La G+ARTS communique étroitement avec l'équipe coordinatrice au sein de l'Université Lyon 1 dans le cadre des réunions des équipes administratives des 15 G+. Les actions de la G+ ARTS sont documentées et transmises à l'équipe coordinatrice.

Le reporting financier et scientifique est annuel. L'acceptation du rapport vaut appel de fonds, le financement de l'année 2024-2025 a été reçu en novembre 2024.

d. Actions menées par la G+ ARTS

En 2023, la G+ ARTS avait conçu trois dispositifs qui ont été déployés en 2024 : stages de recherche en institution culturelle, bourses de mobilité sortante pour des séjours de recherche, bourses de mobilité entrante en master. Le déploiement du projet SFRI a amené à concevoir trois nouveaux dispositifs. Validés par le CoPil de la G+ ARTS, ils devraient pouvoir être mis en œuvre dès 2025 (disponibles en [Annexe II](#)) :

- des stages de recherche en laboratoires de recherche pour les masterant.es ;
- des vacances permettant l'acculturation à la recherche des étudiant.es de 3ème année de licence ;

– des appels à projets pédagogiques destinés à inviter des expert.es non-académiques dans les formations.

L'ensemble des actions décrites dans le projet ANR-SFRI est désormais mis en œuvre.

La création de nouvelles formations se poursuit : après la [certification « Parlons arts »](#) visant à promouvoir la découverte des problématiques de la création contemporaine, c'est le Diplôme Universitaire [« Arts pour le jeune public : œuvres, enjeux et perspectives »](#) qui a été ouvert en octobre 2024. Il semble avoir trouvé son public en accueillant dès cette première session 15 inscrit.es.

Une autre formation est toujours à l'étude, portant sur les enjeux méthodologiques et théoriques de la recherche en arts, au niveau post-master.

L'année 2024 a permis également le recrutement par concours d'une étudiante en contrat doctoral, et l'organisation d'une école d'hiver thématique qui constitue un dispositif original dans le domaine des arts et des sciences humaines. Déployée durant trois jours (11-13 décembre), elle a articulé recherche et formation et associé chercheurs et chercheuses, artistes et professionnel.les de la culture. Celle-ci a été organisée avec le concours du Réseau national des musiques jeune public RamDam.

La réflexion sur l'internationalisation des formations, qui est également un objectif de SFRI, se poursuit.

La présentation détaillée des actions menées par la G+ ARTS auprès des étudiant.es en accord avec les axes stratégiques de la G+ est disponible [en annexe III](#).

IV. Projets prospectifs

a. Développement de résidence de recherche et création

En 2024 l'Institut a proposé aux membres de son CoPil une réflexion sur la mise en place d'une résidence artistique, qui a pour objectif de renforcer le dialogue entre les artistes, les chercheur.es et les étudiant.es et de créer ainsi des échanges enrichissants et proposant des moments de restitution, à la fois pour les étudiant.es et pour le public local.

Ce projet a donné lieu à des discussions approfondies avec les membres du CoPil

Une réflexion sur le financement et les objectifs a permis d'identifier des pistes, notamment pour intégrer ces considérations dans l'appel à projets de l'Institut. Il a également été suggéré de s'appuyer sur les dispositifs existants (offerts par le pôle muséal, la Ville de Saint-Étienne et la Comédie de Saint-Étienne) pour mutualiser les ressources et renforcer la dynamique territoriale. L'Institut pourrait ainsi coconstruire des projets avec ses membres.

La relation de confiance avec le pôle muséal et les membres du consortium s'est construite grâce à des actions communes mises en place dans le cadre des projets et des programmes pédagogiques au sein de l'Institut (résidence artistique de Terrenoire au Musée de la Mine en collaboration avec le département de musicologie ou encore intervention des artistes en résidence dans la certification « Parlons arts »). Elle permet d'envisager d'une part l'association de l'Institut aux résidences de création accueillies par le pôle muséal et en particulier le MAI. La participation de la direction de l'Institut à la prochaine résidence artistique, de la conception du projet au travail avec l'artiste en passant par le jury de sélection de la prochaine résidence artistique, est prévue en 2025. D'autre part, un projet est à l'étude concernant les résidences d'écrivains dans les médiathèques de VSE.

b. Compétences et métiers d'avenir | Design

Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt « Compétences et Métiers d'Avenir » (CMA), présent au niveau national dans le programme France 2030, l'UJM et l'Esadse, à l'initiative de l'Institut ARTS, portent un projet ambitieux pour positionner le site stéphanois d'enseignement supérieur en design comme un acteur clé à l'échelle nationale. Ce projet innovant s'articule autour d'un programme de formations collaboratives sur la thématique « Design et Industries : théories, outils, diagnostics et pratiques orientés vers les transitions », répondant aux enjeux contemporains des métiers et compétences liés aux transitions.

Ce projet repose sur des dispositifs de formation flexibles adaptés à des publics divers, allant des étudiants et chercheurs aux professionnels et enseignants du primaire et du secondaire. L'initiative est renforcée par la création d'une Chaire « Design et Industries » Esadse-UJM, qui servira de plateforme d'échanges entre entreprises, réseaux professionnels, opérateurs de formation et acteurs de l'enseignement supérieur. Ce positionnement stratégique consolide le rôle du site stéphanois comme un centre d'excellence en design et en industries, axé sur les transitions économiques et sociétales.

c. Pôle territorial Industries culturelles et créatives | Design

L'Institut ARTS est membre du consortium de l'Appel à manifestation d'intérêt « Pôles territoriaux d'industries culturelles et créatives favorisant la structuration d'écosystèmes locaux » (France 2030/Banque des territoires). En 2023, le premier soutien de la part de la Banque des territoires (75k €) est accordé à la Cité du design-Esadse permettant la réalisation d'études afin de consolider le dossier de réponse à l'appel à projets attendu à l'hiver 2025. En 2024, membre du Comité Technique, l'Institut ARTS mène également le groupe de travail sur la construction de la Feuille de route Recherche du futur Pôle.

En novembre 2024, l'Institut a mis en place deux groupes de travail : l'un réunissant les enseignant.es-chercheur.es académiques du périmètre de l'UJM, et l'autre invitant les représentant.es des écoles de création et des institutions culturelles stéphanoises.

Le 2 décembre 2024 l'Institut ARTS a participé au comité de direction du futur Pôle avec une présentation de la première étape de travail. La rédaction de la « Feuille de route recherche » se poursuit avec une synthèse des différentes actions et propositions issue des échanges au sein des groupes de travail.

V. Projets soutenus par l'Institut ARTS

a. Projets soutenus dans le cadre de l'appel « Soutien aux manifestations scientifiques et aux projets pédagogiques »

L'Institut a ouvert neuf appels à projets semestriels depuis 2020. Les deux appels organisés en 2024, sur les bases de ceux des années précédentes, ont permis de soutenir 12 projets pour une enveloppe globale de 7 761 € ([annexe V](#)).

b. Un projet structurant : « Il coule, il coule le Furan », 2022-2024

Ce projet pluridisciplinaire relevant de l'axe *Habiter, représenter, imaginer* se poursuit et se déploie avec le soutien de l'Institut ARTS. Il est ramifié par d'autres actions, telles que l'exposition « Découvrir le Furan. Héritages d'une rivière industrialisée » de Jonathan Tichit (UJM/ECLLA) et d'Oscar Barnay (ENSASE) dans le cadre de son AAP#9, ou encore le stage d'une étudiante en master 1 « Géographie numérique » aux Archives municipales portant sur la reconstitution 3D d'une portion souterraine du cours du Furan.

Voir : <https://arts.univ-st-etienne.fr/recherche/axe-2-habiter-fonder-imaginer/#il-coule-il-coule-le-furan>

c. Projets arts x sciences

-« Art et Design pour repenser la recherche sur les plantes », 2023-2025

Projet porté par Florence Nicolè (UJM/LBVPAM), Nicolas Roesch (Collectif Zoepolis) et Isabelle Radkte (LAB01). Soutien de la Fondation de l'Université (15k €).

[Plus d'informations](#)

-« Sillages », 2023-2025

Projet porté par Anne-Magali Seydoux-Guillaume (LGL-TPE) et Étienne Pageault, artiste pluridisciplinaire. Avec le soutien de l'Institut ARTS, plusieurs financements ont été obtenus : Institut rhônalpin des systèmes complexes, IXXI (5k€) et Fondation de l'Université (15k €). Ces soutiens ont permis la réalisation de travaux plastiques, des expositions et des performances, ainsi que d'un film documentaire. Les pièces produites dans le cadre du projet, ainsi que la performance « Métasomatose » ont été proposées pour la programmation de la [Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2025](#).

[Plus d'informations](#)

-« Faire corps avec les roches », 2024-2025

Projet porté par Damien Guillaume (LGL-TPE) et Céline Cadaureille, artiste plasticienne et enseignante-chercheuse au sein d'ALL et ECLLA. L'Institut ARTS a soutenu la composante pédagogique de ce projet en collaboration avec l'École des Mines, destiné aux étudiant.es du Master Récap. Il est accompagné.es par Rémi Voche, vidéaste, photographe et performeur, et Frédéric Mathevet, artiste et chercheur.

Avec le soutien de l'Institut ARTS le financement de la Fondation de l'Université a été obtenu (15k €). Une exposition des pièces produites dans le cadre du projet a été proposée pour la programmation de la [Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2025](#).

-« *Rasgueando* : approche interdisciplinaire du geste sur instruments à cordes pincées »

Projet porté par Anne Damon-Guillot (ECLLA) et Philippe Colantoni (laboratoire Hubert Curien). Il a obtenu le financement de la Fondation de l'UJM (10k €).

VI. Développement international

a. Alliance européenne *Transform For Europe, T4EU* (Erasmus +, 2023-2027)

L'Institut ARTS participe, avec le concours du laboratoire EVS et du master « Histoire, Civilisation, Patrimoine », au volet concernant l'héritage culturel ainsi qu'au volet GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) :

- participation au White Paper « Cultural Heritage »
- participation au *concept note* « Cultural Heritage Student Contest »
- participation au *concept note* « GLAM » (Galleries, Libraries, Archives, Museums)

L'Institut ARTS participe au travail du comité de pilotage pour la préparation de la *T4EU Week* « Design dans tous ses états », du 19 au 23 mai 2025.

Il accompagne Gwenaëlle Bertrand (ECLLA) dans deux projets :

- une proposition de cours sur le design en coopération avec l'ENSASE et l'ESADSE
- deux demi-journées d'étude en anglais « Design and transition : a cross-disciplinary approach ». Elles impliquent des enseignant.es-chercheur.es de l'UJM de différentes disciplines, des étudiant.es, ainsi que les enseignant.es de l'Esadse.

b. Projet européen *Premiere*

L'Institut ARTS a aidé au déploiement du projet *Premiere* porté par le laboratoire Hubert Curien en favorisant l'articulation entre Intelligence artificielle, XR technologies et danse et en ancrant le projet dans le territoire par la mise en relation avec les compagnies et les institutions régionales.

VII. Valorisation

a. Fête du livre de Saint-Étienne

Pour la quatrième année, l'Institut ARTS est partenaire de la Fête du livre de Saint-Étienne et invite un.e auteur.rice pour une rencontre ouverte à un large public. En 2024, l'Institut a reçu Clémentine du Pontavice, autrice et illustratrice de livres jeunesse, dans la salle de formation de la Bibliothèque Universitaire. Ce rendez-vous a été animé par Zoé Schweitzer (IHRIM)^o de l'Institut ARTS, et Anne Favier (ECLLA).

L'Institut poursuivra cette collaboration fructueuse en 2025.

b. Biennale Internationale Design Saint-Étienne®

Après le succès des actions de l'Institut lors de la Biennale 2022, une réflexion a été engagée pour la Biennale 2025.

Depuis l'automne 2024 une discussion est en cours avec la direction artistique de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne/ Cité du design à laquelle l'Institut ARTS a proposé des projets associant artistes et chercheurs et des événements scientifiques en prise avec la thématique « Ressource(s), présager demain » :

- deux expositions autour des projets accompagnés et soutenus par l'Institut ([Sillages](#) et [Faire corps avec les roches](#)) ;
- la journée d'étude organisée par Gwenaëlle Bertrand (Eclla) dans le cadre de la *T4EU week* ;
- une proposition musicale en partenariat avec l'EOC explorant le lien entre la musique et le design.

VIII. Activités au service des étudiant.es de l'UJM

a. Concours étudiant | « *En vitrine !* »

Le concours « *En Vitrine !* » se poursuit et se développe. Six œuvres plastiques ont été exposées en 2024 ; dix projets artistiques et documentaires ont été déposés pour le dernier concours, dont quatre ont été sélectionnés et seront exposés au premier semestre 2025. Un déploiement du concours est envisagé au sein du bâtiment M qui a reçu l'accord du VP Culture.

b. Statut « étudiant-artiste confirmé »

L'Institut ARTS porte depuis 2023 le déploiement du statut « étudiant-artiste confirmé » au sein de l'UJM. Ce dispositif est destiné à tous.les étudiant.es pouvant attester d'une pratique artistique de niveau professionnel ou semi-professionnel qui nécessite un aménagement d'études afin de faciliter la pratique de leur art et leur insertion professionnelle.

En 2024, une seule candidature a reçu un avis favorable sur les trois dossiers reçus (peinture). En cette nouvelle rentrée universitaire, le dispositif semble mieux connu des étudiant.es : huit candidatures ont été déposées, dont trois ont été validées (peinture, design et musique).

IX. Bilan financier 2024

Recettes	Montant		Dépenses	Montants
Dotation UJM			Institut ARTS	
	10 784 €		Fonctionnement	9 990 €
			Investissement	784 €
SFRI-ANR			SFRI-ANR	
	106 972 €		Masse salariale	48 332 €
			Fonctionnement	9 391 €
Saint-Étienne Métropole			Saint-Étienne Métropole	
	30 000 €			15 950 €
IXXI			IXXI	
report des recettes 2023	4 111 €			1 307 €
Caisse des dépôts			Caisse des dépôts	
report des recettes 2023	5 000 €			5 000 €
TOTAL	156 867 €		TOTAL	90 754 €

ANNEXES

Annexe I. Instances de l'Institut ARTS et de la Graduate+ARTS, 2024

Instance	Composition	Dates en 2024
Comité de direction annuel	<ul style="list-style-type: none"> • Co-directrices de l'Institut ARTS • Directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne (Ensase) • Directeur de la Cité du design-École supérieure d'art et design de Saint-Étienne • Directeur de la Comédie de Saint-Étienne • Directrice du Musée d'art moderne et contemporain (MAMC) • Directrice du Pôle muséal VSE • Président de l'Université Jean Monnet, • Vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge de l'enseignement supérieur 	17 décembre 2024
Comité de Pilotage de l'Institut ARTS bi-semestriel	<ul style="list-style-type: none"> • Responsables des Masters de l'Université Jean Monnet (Arts, Design, Lettres, Géographies Numériques (GéoNum), Sociologie) • Responsables des Masters de l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne (Formes Architectures Cultures Techniques (FACT), Transitions) • Directeur.ices/directeur.ices adjoint.e.s des laboratoires de recherche UJM : Études du contemporain en littératures, langues, arts (Ecla), Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités (IHRIM), Environnement ville société (EVS), Centre Max Weber, Laboratoire d'études sur les monothéismes - Centre européen de recherche sur les communautés, congrégations et ordres religieux (LEM-CERCOR), Triangle, Histoire et sources du monde antique (HiSoMA), • Directrice du laboratoire de recherche Architectures et Transformations de l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne (Ensase), • Représentant du Conseil de recherche de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (Esadse), • Directeur.ice d'études de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (Esadse) et l'École de la Comédie de Saint-Étienne, • Directeur scientifique du Musée d'art moderne et contemporain (MAMC) • Directrice du Pôle muséal de Saint-Étienne Personnes invitées : <ul style="list-style-type: none"> • Doyenne de la Faculté Arts, lettres, langues (ALL) • Responsables des Masters UJM : Histoire, civilisations, patrimoine (HCP) et Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales (LLCER) 	5 juillet 2024 24 octobre 2024 (CoPil exceptionnel) 17 décembre 2024
Conseil scientifique international annuel	<ul style="list-style-type: none"> • Vice-rectrice à la recherche de l'Académie d'art d'Estonie • Professeur du Département des langues et littératures romanes, Études théâtrales et du spectacle de l'Université de Chicago • Doyenne de la faculté de musique de l'Université de Montréal • Doyen de la faculté des arts de l'Université d'Ottawa 	5 novembre 2024
Comité de pilotage de la Graduate + ARTS	<ul style="list-style-type: none"> • Responsables des masters du périmètre • Doyen.nes des facultés SHS et ALL • Responsables des laboratoires Ainsi que deux personnalités extérieures : <ul style="list-style-type: none"> • Directeur de l'École doctorale, • Membre de la DRAC de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 	24 mai 2024 26 septembre 2024 (CoPil exceptionnel) 4 décembre 2024
Comité de pilotage interacadémique de la Graduate + ARTS	<ul style="list-style-type: none"> • Les responsables de toutes les G+. 	29 août 2024

Annexe II. Actions de la G+ ARTS en 2024

Les actions sont répertoriées en lien avec [les objectifs de la Graduate+ ARTS](#).

I. Renforcer l'internationalisation et l'ouverture sur le monde

- Bourses de mobilité internationale :

Deux bourses attribuées :

Étudiante en Master 2 Recherche et Création en Arts plastiques : stage à l'Alliance Française, Reykjavík, Islande

Étudiant Master 1 Géographie numérique : stage dans le laboratoire LabGeo de l'Université de Florence, Italie

[Plus d'information](#)

- Bourses d'attractivité :
- 2024/2025 : deux bourses attribuées à des étudiantes tunisiennes, M1 Musique et Musicologie

[Plus d'information](#)

II. Favoriser l'intégration de la recherche dans la formation

- Écoles d'hiver

École d'hiver *Explorer le vivant sur la scène musicale jeune public*, 11-13 décembre 2024 (programme disponible sur ce [lien](#).)

- Contrat doctoral

Bourse accordée à Domiziana Serrano (Italie), pour le projet de thèse *Prolégomènes à une histoire de la sculpture dans le surréalisme 1924-1969. Qu'est-ce que le genre et le lieu d'émergence font à la sculpture ?*, sous la direction du professeur en esthétique et sciences de l'art Fabrice Flahutez (2024-2027)

[Plus d'information](#)

- Bourse de stage de recherche

Bourse accordée à un étudiant en Master 1 Géographie numérique : stage aux Archives Municipales de la Ville de Saint-Étienne, adossé au laboratoire de recherche EVS (Environnement Ville Société)

[Plus d'information](#)

III. Formations pour enrichir les profils étudiants par la diversification et l'innovation pédagogique

- Certification « Parlons Arts »

L'objectif de cette formation est de renforcer les connaissances artistiques et culturelles des étudiant.es en leur donnant accès à une programmation culturelle pluridisciplinaire variée, en particulier dans le domaine du spectacle vivant et du patrimoine. Elle souhaite aussi favoriser le développement des compétences critiques, argumentatives et rédactionnelles par des analyses de ces manifestations culturelles. La diversité des manifestations ainsi que celle des lieux culturels dans lesquels elles prennent place, permettent également de réfléchir aux notions croisées de création, de conservation et de politiques culturelles.

2023-2024 : 11 étudiant.es

[Découvrir le Certificat](#)

- Diplôme Universitaire « Arts pour le jeune public : œuvres, enjeux et perspectives »

Dédiée aux étudiant.es, artistes et professionnel.es de l'enfance et/ou de la culture, proposant des enseignements théoriques, des temps d'immersion et des ateliers pratiques, cette formation inédite permet d'interroger l'articulation entre art et enfance, d'approcher les enjeux de la création pour le jeune public et d'en comprendre l'écosystème. Les domaines abordés sont ceux de la musique, des arts visuels (cinéma d'animation et illustration) et du théâtre.

2024-2025 (première édition) : 15 étudiant.es

[Découvrir le Diplôme](#)

Annexe III. Nouvel Appel à projets de l'Institut ARTS

L'Institut ARTS encourage une dynamique de recherche et de formation fondée sur une association étroite entre l'Université Jean Monnet, les écoles supérieures d'art et de création (École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne, École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne, École de la Comédie - École nationale supérieure d'art dramatique) et des institutions culturelles du territoire (Musée d'art moderne et contemporain, Musée d'Art et d'Industrie, Couriot-Musée de la Mine, Cité du design, Comédie de Saint-Étienne).

ARTS place en son centre les démarches, gestes et enjeux de la création dans une approche interdisciplinaire et transhistorique, à même de nourrir une réflexion sur les questions sociétales, territoriales, éthiques et politiques soulevées par les arts, à leur manière propre.

ARTS invite ainsi à croiser les approches méthodologiques et critiques, les savoirs, les représentations et les pratiques, la recherche et la création, au sein d'une collaboration active entre université, écoles et institutions culturelles.

ARTS peut apporter un financement aux projets de recherche et aux manifestations scientifiques relevant de ses [axes scientifiques](#).

Le présent appel à projets est annuel, avec une date limite de dépôt fixée au 30 avril 2025 pour des actions se déroulant durant l'année universitaire 2025-2026.

ARTS peut soutenir jusqu'à trois projets, incluant un projet de recherche et de création avec un.e artiste.

Critères de sélection :

- Le projet doit être déposé par un.e enseignant.e ou un.e chercheur.e de l'UJM en coopération avec au moins un établissement [membre-fondateur de l'Institut ARTS](#) ou en impliquant un des [partenaires dit « du second cercle »](#).
- Le projet doit comporter une dimension interdisciplinaire.
- Le projet doit s'inscrire dans les axes scientifiques de l'Institut ARTS :
 - *Habiter, représenter, imaginer*
 - *Art, enfance, territoire*
 - *Arts x sciences*
 - *Création, formation, recherche*
- Le dossier de candidature doit exposer clairement les modalités de restitution et le montage technique du projet.

Le projet sera évalué en fonction de sa qualité scientifique.

L'équipe ARTS accompagne les porteurs dans le montage de leurs dossiers.

Contact : institut-arts@univ-st-etienne.fr

Composition du dossier :

- L'argumentaire scientifique (entre 2 et 5 pages) précisant le lien avec les axes scientifiques de l'Institut ARTS

- Le programme précis du projet avec le calendrier des actions envisagées
- Le formulaire téléchargeable sur le site de l'Institut ARTS dûment rempli

Calendrier indicatif :

Lancement de l'appel : 10 janvier 2025

- **Date limite de dépôt :** 30 avril 2025
- **Commission de sélection et réponses aux candidat.es :** mai 2025

La commission est composée de représentant.es des membres de l'Institut ARTS.

La décision de la Commission est sans appel.

Contacts :

Courriel : institut-arts@univ-st-etienne.fr

- **Web :** [Institut ARTS](#)
- **Newsletter de l'Institut ARTS :** <https://arts.univ-st-etienne.fr/contact/newsletter/>
- **Réseaux sociaux :** @institut_arts

Pour aller plus loin :

[Liste des projets soutenus.](#)

Annexe IV. Liste des projets soutenus dans le cadre de l'appel à projets en 2024

AAP	Nombre de dossiers reçus	Nombre de dossiers subventionnés	Montant alloué
#8 (janvier-juillet 2024)	7	5	3 461 €
#9 (juillet-décembre 2024)	9	7	4 300 €
TOTAL	16	12	7 761 €

2024

Projet pédagogique **As long as you don't steal, we share** (Jacopo Rasmi UJM-EcIla & Jeremie Nuel Random(lab) Esadse)

Exposition **Découvrir le Furan. Héritages d'une rivière industrialisée** (Jonathan Tichit UJM-EcIla, Oscar Barnay, Ensase)

Projet arts x sciences **Faire corps avec... les roches** (Céline Cadaureille, UJM-EcIla, & Damien Guillaume LGL-TPE et Alexandre Peutin, Esadse-Mathériauteque)

Exposition et rencontres autour de la revue du master MIC **Fil Rouge** (Carole Nosella UJM-EcIla / Esadse)

Journée d'étude et une soirée ciné-débat **Guy Debord et l'Internationale Situationniste** (Fabrice Flahutez, UJM-EcIla, Alexandre Quoi, MAMC, Philippe Roux, Esadse)

Projet de recherche **Il coule, il coule le Furan...** (Danièle Méaux, UJM-EcIla / EVS / Ensase / Archives municipales / Saint-Étienne Ville d'art et d'histoire / SEM / EPURES / Musée d'Art et d'Industrie)

Workshop **L'objet photographique - interroger les ressources matérielles de la photographie** (Dylan Caruso, UJM-département des Arts plastiques/Sandrine Binoux, Esadse)

Rencontre **Le canon sur les planches** (Zoé Schweitzer, UJM-Ihrim / La Comédie)

Journée d'étude **Les ressources de l'à faire - Art, enfance, politique** (Rodolphe Olcese, UJM-EcIla, Michael Pouteyo, ENS-Ihrim / Cinémathèque)

Ciné-club et ciné-revue **Murmures** (Jacopo Rasmi, UJM-EcIla)

Conférences et expositions **Que faire de l'IA dans le champ de la création ?** (David-Olivier Lartigaud, Esadse-Random(lab), Gwenaëlle Bertrand, UJM-EcIla)

Colloque **[Re]Faire la ville écologique** (Valérie Sala-Pala, UJM-Triangle, Christelle Morel-Journal, UJM-EVS, Rachid Kaddour, Ensase)