

Développement institutionnel

La signature de l'accord de consortium est intervenue le vendredi 3 février 2023.

Partenariats

Élargissement du cercle de partenaires

Au-delà des membres fondateurs et du cercle secondaire existant avec la Cinémathèque, l'Ensemble orchestral contemporain, les galeries L'Assaut de la menuiserie et Les Limbes, l'Institut ARTS ne cesse de développer des liens avec les différents acteurs suivants : le cinéma Le Méliès, l'association Tem-press, l'École de l'Oralité, la Cabane du design, les Archives municipales, la Médiathèque municipale, les Archives départementales, le CMTRA, RamDam, le Fil, le Conservatoire Massenet. L'Institut ARTS a adhéré à l'association Rue des artistes.

Prise de contact avec la cellule Recherche&Création de l'ENS Lyon

L'Institut ARTS s'est rapproché de David Gauthier, responsable Recherche & Création à l'ENS de Lyon, et Vice-président du réseau A+U+C. Des échanges de pratiques vont permettre d'approfondir la réflexion sur la recherche et la création.

Réseau

Participation à la « 10ème rencontre sur l'action culturelle et artistique dans l'enseignement supérieur »

Cette journée portant sur la thématique des « dynamiques territoriales », coorganisée par la DGESIP du MESRI, la DG2TDC du Ministère de la Culture et le réseau A+U+C, s'est tenue le 27 juin 2023 : l'Institut ARTS a été sélectionné pour présenter son activité.

Prospective

AMI Compétences et métiers d'avenir, volet ICC (France 2030/ANR)

Un projet de réponse à l'AMI Compétences et métiers d'avenir, volet ICC a été développé pendant plusieurs mois en vue d'un dépôt dans le cadre de la 2e levée. Nous avons finalement renoncé à le déposer considérant qu'il ne répondait pas aux attendus du SGPI. Néanmoins de nombreuses propositions élaborées à cette occasion ont fait l'objet d'une instruction complémentaire en dehors de ce cadre.

Design/Industries culturelles et créatives (ICC)

AMI « Pôles territoriaux d'industries culturelles et créatives favorisant la structuration d'écosystèmes locaux » (France 2030/Banque des territoires)

L'Institut ARTS était membre du consortium ayant déposé une réponse à cet AMI. La Banque des territoires a accordé une subvention de 75 000 € à l'EPCC Cité du design/ESADSE afin de financer la réalisation d'études destinées à consolider le dossier de réponse à l'appel à projets attendu au printemps 2024. Au sein de l'UJM/Institut ARTS les réflexions se poursuivent : deux réunions ont été organisées (26/06/2023 et 01/12/2023) pour mobiliser largement la communauté académique sur la question du « Design au service de... ».

Adhésion au PEPR ICCARE

L'UJM envisage de s'impliquer dans les travaux du PEPR ICCARE en cours de création. Un recensement des laboratoires et chercheurs intéressés a été opéré en septembre 2023.

Arts / sciences

Partenariat avec IXXI

L'Institut ARTS développe un partenariat avec le GIS IXXI pour soutenir son axe Arts/Sciences. Un projet encouragé par ARTS a été lauréat de l'AAP Arts/Sciences d'IXXI (5000€). Les deux projets stéphanois lauréats bénéficieront d'un accompagnement de la part de ARTS.

Appel à projets semestriel « Soutien aux manifestations scientifiques et aux projets pédagogiques »

L'Institut ARTS a lancé 8 appels à projets semestriels depuis 2020.

AAP	Nombre de dossiers reçus	Nombre de dossiers subventionnés	Montant alloué
#1 (février 2020)	6	6	3 annulés cause COVID 2980 €
#2 (décembre 2020)	6	6	4558 €
#3 (juin 2021)	6	6	3670 €
#4 (décembre 2021)	10	10	6000 €
#5 (juin 2022)	12	8	5030 €
#6 (décembre 2022)	15	10	5800 €
#7 (juillet 2023)	4	3	2500 €
#8 (décembre 2023)	7	Commission le 19/12/23	
TOTAL	66	49	30538 €

Voir en annexe la liste des projets soutenus.

Recherche et formation. Thème n°1 : Art, enfance, territoire

Cycle de conférences

À la suite de l'exposition *Eh bien, chantez maintenant !* proposée au Musée National de l'Éducation à Rouen et ses deux conférences associées qui se sont tenues à l'UJM (partenariat Munaé/ECLLA/Département de musicologie/ARTS) :

- « Le répertoire des berceuses dans les camps nazis : entre mise à distance, esthétisation et dénonciation de la violence » par Élise Petit (U. Grenoble)
- « Chansons en images, images en chansons : le livre de chansons pour enfants dans l'entre-deux-guerres », conférence chantée, par Cécile Pichon-Bonin (UMR LIR3S) et Sarah Nardon (école de Musiques Actuelles de Vernon).

Un cycle de 3 conférences complémentaires s'est tenu sur le 1er semestre 2022-2023 :

- Mercredi 23 novembre 2022 : "Le projet éducatif de la Philharmonie de Paris : l'exemple des musiques de tradition orale", conférence de Luciana Penna (Philharmonie de Paris)
- Jeudi 24 novembre 2022, à l'ESADSE : "Entre œuvre d'art et aire de jeux", conférence de Vincent Romagny (Ensba de Lyon)
- Mercredi 25 janvier 2023 : "Création théâtrale pour et avec des enfants et des adolescents : dispositifs scéniques, outils numériques, perspectives esthétiques et repères éthiques", conférence d'Anne-Marie Ouellet (U. Ottawa).

Ce cycle est reconduit en 2023-2024. La programmation prévisionnelle est la suivante :

- Vendredi 13 octobre 2023 dans le cadre de la Fête du livre de Saint-Étienne : rencontre avec Blexbolex.
- Mercredi 24 janvier 2024 à la Comédie de Saint-Étienne : Rencontre avec Françoise Dô (en articulation avec le spectacle *Reine Pokou*).
- Février 2024 : Theresa Schmitz (opéra jeune public)
- Mars 2024 : Agathe Revaillet (design jeune public)

- Avril 2024 à la Médiathèque de Tarentaise à Saint-Étienne : conférence sur le livre audio dans la littérature anglophone de jeunesse par Amandine Vattaire (Université de Lyon 3)
- Avril 2024 : Rencontre avec la designeuse Émilie Faïf autour du dispositif « Les oiseaux » avec la Cabane du design

Formation continue « Arts et jeune public »

Cette formation reposant sur des enseignements de trois parcours de master (Musique et musicologie, Administration et gestion de la musique et Métiers des institutions culturelles) a été ouverte à titre expérimental en janvier 2023, elle est reconduite en 2023-2024. Il est envisagé de la transformer en diplôme d'université en 2024-2025.

Recherche et formation. Thème n°2 : Habiter, fonder, imaginer

« Il coule, il coule le Furan... » (Danièle Méaux)

L'Institut ARTS accompagne le développement de ce projet de recherche pluridisciplinaire qui a donné lieu à une rencontre avec le photographe Pierre Suchet, à 4 séances de séminaire et à 2 séquences de valorisation auprès du grand public. Ce projet est porté par ECLLA, EVS et ENSASE, en partenariat avec les Archives municipales, Saint-Etienne Ville d'Art et d'Histoire, EPURES et le Musée d'Art et d'Industrie. Il bénéficie du soutien du Labex IMU, de la Région AURA et de la DRAC. L'Institut ARTS a contribué au dépôt d'une demande de subvention à la CDC Mécénat : 7000€ ont été obtenus.

Voir la liste des projets soutenus dans le cadre de l'AAP en annexe

Recherche et formation. Thème n°3 : Innovation, formation, recherche

Participation à la Biennale internationale design 2022

Exposition *Explorations arts/sciences : des recherches en partage* (du 08 au 17 avril 2022) accompagnée d'un cycle de projections, au Bâtiment des Forges (Commissariat : Gwenaëlle Bertrand et Rodolphe Olcèse (UJM/ECLLA)).

Valorisation des diverses implications de l'Université Jean Monnet dans la Biennale avec le dispositif « La Recherche s'expose » :

- *Sub-limis : l'héritage minier « rechargé » pour faire paysage autrement* : une exposition d'étudiant.es ENSASE/UJM présentée au Parc-Musée de la Mine
- *Faire steel #3* : une exposition issue d'un projet pédagogique ESADSE/UJM.
- *Montages sauvages, paysans arriérés* : une exposition proposée par Delphine Hyvrier, doctorante UJM/ESADSE, lauréate de la Bourse Arts x Sciences 2020 de la Fondation de l'Université Jean Monnet,
- *Habiter les marges, habiter la cité* : un événement scientifique organisé par Pascale Pichon (UJM / Centre Max Weber) à la Cinémathèque.
- *Responsabilité sociale et bouleversements écologiques* : une journée d'étude interdisciplinaire en lettres, arts et arts appliqués, jeune recherche et jeune création, organisée par l'association des doctorants Alt.516
- *En forêt* : une exposition à la salle des Cimaïses proposée à l'issue d'un workshop organisé par le laboratoire Eclla.
- *Reconstitution numérique d'un paysage englouti, un retour avant la bifurcation* : un film documentaire proposé par Michel Depeyre et Pierre-Olivier Mazagol du laboratoire EVS, avec le soutien de la MSH Lyon-Saint-Étienne
- *Sound and Music Computing 2022* : un événement international multiforme autour de l'acoustique, la musique et des technologies audio organisé par Laurent Pottier (UJM/ECLLA).

En complément, voir la liste des projets soutenus dans le cadre de l'AAP en annexe.

Axe Arts/Sciences

L'Institut ARTS était fortement représenté à la réunion de lancement de l'axe « Arts / Sciences » du GIS IXXI organisée le 19 avril 2023. Étienne Pageault, artiste en résidence à la Ville de Saint-Étienne, a pu s'intégrer au réseau d'artistes mobilisés. Les restitutions des projets collectifs initiés ce jour-là sont attendues en 2024.

Dans la continuité de ce processus de travail, l'Institut ARTS accueillera une journée « Design, designers et industrie » en 2024.

L'institut ARTS accompagne deux projets qui bénéficient du soutien du GIS IXXI et du Fonds d'amorçage Arts/Sciences de la Fondation de l'UJM :

- « Art et Design pour repenser la recherche sur les plantes » porté par Florence Nicolè (UJM/LBVPam) avec le collectif Zoépolis
- « Sillages » porté par Anne-Magali Seydoux-Guillaume (CNRS/LGTPE) avec l'artiste Étienne Pageault

Déploiement du projet ANR SFRI Graduate+ ARTS

Recrutement de Sophie Verney-Carron depuis le 13 mars 2023

Copil de la Graduate initiative ARTS le 02/05/2023 et le 01/12/2023

Premières actions

- 1) Mise en place du dispositif de soutien à la mobilité internationale et à la réalisation de stages de recherche dans les institutions culturelles validé par le CA du 10 juillet 2023 :

- Bourse de mobilité sortante (International research internship mobility grants) : elle permet chaque année de distribuer 4 x 1000€ à des étudiant.e.s pour permettre la réalisation de stage(s) de recherche à l'étranger.

2023-2024 : 2 bourses distribuées pour 3 mois et 1 mois

- Bourse de mobilité entrante (Top level international master scholarships) : il s'agit de verser une bourse d'attractivité à un.e étudiant.e étranger.e à hauteur de 10x700€/mois.

2024-2025 : campagne de candidature en cours jusqu'au 15/01/2024

- Un dispositif de soutien à la réalisation de stages longs de recherche en institutions culturelles (Master research internships)

2023-2024 : une bourse de 5 mois a été distribuée pour un stage aux Archives municipales.

- 2) Ouverture d'une nouvelle « certification Parlons arts » en février 2024

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 avec le concours d'un enseignant dédié.

- 3) Lancement d'une campagne de candidatures pour un contrat doctoral 2024/2027

- 4) École d'hiver les 11-13 décembre 2024 sur le thème « Récits du vivant dans les musiques jeune public » dans la thématique Art, enfance, territoire.

Développement des formations

DU « Arts et jeune public »

La transformation de la formation continue « Arts et jeune public » en diplôme d'université permettra de consolider son développement (en formation initiale et en formation continue) grâce à un élargissement des partenariats (RamDam, École de l'Oralité, Cinémathèque).

DU « Méthodologies et pratiques de la recherche en arts »

Depuis le printemps 2022, l'Institut ARTS développe un projet de création d'une année post-master destinée à initier les étudiant.e.s issu.e.s d'un master universitaire ou d'une école supérieure du secteur des arts ou de la culture à la recherche en arts et éventuellement à formaliser leur projet de thèse. Le modèle économique de cette formation est en cours de finalisation en concertation avec l'ENSASE et l'ESADSE.

Développement international

Université d'Ottawa

33e session des Entretiens Jacques Cartier : organisation d'un séminaire sur le thème « Enjeux et pratiques du numérique dans les institutions culturelles : regards croisés » en partenariat avec l'Université Lyon 2, l'ENS de Lyon et la Faculté des Arts d'Ottawa le 6 novembre 2020.

Accueil d'une délégation de la Faculté des Arts d'Ottawa (12 octobre 2021)

Accueil d'Anne-Marie Ouellet, artiste et professeure à l'Université d'Ottawa, invitée par l'Ihrim en janvier 2023.

35e session des Entretiens Jacques Cartier : rencontre « Tensions sociales et contexte numérique : équité, diversité et inclusion en France et au Canada » organisée avec les mêmes partenaires, les 10 et 11 octobre 2023 à Lyon et à St-Étienne.

Alliance européenne Transform For Europe

Accueil d'une délégation de l'Université de Silésie le 6 avril 2023)

Participation à une réunion du WP « Cultural heritage » à Trieste le 11 septembre 2023)

Accueil d'une délégation d'EKA le 14 novembre 2023)

Divers

Participation à la journée de l'Europe organisée par SEM le 9 mai 2023

Rencontre avec Catherine Belanger, professeure au Cégep Limoilou au Québec qui travaille sur une « Cartographie des gestes techniques culinaires » avec Aurélie Brayet.

Valorisation

Participation à la Fête du livre

L'Institut ARTS est partenaire de la Fête du livre de Saint-Étienne avec l'invitation d'un.e auteur.ice pour une rencontre ouverte à un large public :

- Octobre 2021 : ORLAN (Comédie)
- Octobre 2022 : Jean-Pierre Siméon (BU)
- Octobre 2023 : Blexbolex (Campus Papin)

Exposition *La Vie et tourbe* du 30 septembre au 27 octobre 2022 au Bâtiment des forges

Cette exposition était complétée d'une table ronde programmée le 10 octobre dans le cadre de la Fête de la science sur le thème « Repenser l'habitat d'aujourd'hui ». Elle a permis de valoriser le travail de doctorat

d'anthropologie de Sandra Coullenot, dirigé par Michel Rautenberg (Centre Max Weber), sur la ferme traditionnelle islandaise en tourbe.

Création du concours étudiant « En vitrine ! » :

Le concours « En Vitrine ! » a pour objectif de sélectionner des propositions artistiques ou documentaires créées par des étudiant.es de l'UJM (toutes disciplines et tous niveaux confondus) afin de les exposer pendant un mois dans la vitrine Est du Bâtiment des forges. Les propositions sont examinées par un jury pluridisciplinaire (VP Culture, VP Étudiante et EC).

- La première édition du concours a permis d'identifier 3 lauréats, qui ont été exposés entre novembre 2022 et février 2023.
- La seconde édition du concours a malheureusement été infructueuse.
- La troisième édition a permis d'identifier 4 lauréates qui seront exposées de novembre 2023 à avril 2024.

Communication

En complément du site web, des comptes Twitter et Instagram, diffusion d'une newsletter mensuelle à 180 destinataires.

Développement d'une plateforme de ressources :

Objectif de lancement d'une première version : février 2024

Activités au service des étudiant.es de l'UJM

Statut d'étudiant artiste confirmé

L'Institut ARTS porte le déploiement du statut d'étudiant-artiste confirmé au sein de l'UJM. Ce nouveau statut, ouvert à toutes et tous les étudiants pouvant attester d'une pratique professionnelle artistique, permet d'accorder des aménagements d'études destinés à faciliter la réussite de ces étudiants.

Ouverture d'un espace Moodle

L'Institut a ouvert en octobre 2023 un espace Moodle accessible à tous les étudiants de l'Université Jean Monnet, avec un accès restreint dédié au périmètre SFRI.

Bilans financiers

Exercice 2022

Dépenses	Montants	Recettes	Montant
Fonctionnement projet ARTS	11 330 €	Dotation UJM	19 915 €
Biennale	8 585 €		
TOTAL	19 915 €	TOTAL	19 915 €

Exercice 2023

Dépenses	Montants	Recettes	Montant
<i>Institut ARTS</i>		<i>Dotation UJM</i>	
Fonctionnement	8 757 €		10 000 €
Equipement	1 128 €		
<i>SFRI</i>			
Masse salariale et frais de gestion	29 610 €		106 971,65 €
<i>Crédits SEM</i>			
Plateforme de ressources	27 696 €		30 000 €
		TOTAL	146 971,65 €

Annexe : Liste des projets soutenus dans le cadre de l'appel à projets semestriel

2023-2024

Colloque « Les 40 ans de la Marche pour l'égalité et contre le racisme : mémoires, héritages et actualités » (Samir Hadj Belgacem, UJM-Centre Max Weber / Cinémathèque)

ZAC du Pont de l'Âne : représenter le non-visible (Alexandra Caunes et Juliette Fontaine, ESADSE / Mater Altervilles UJM)

Workshop « Photographie expérimentale » (Dylan Caruso, UJM-département des Arts plastiques/Sandrine Binoux, ESADSE) avec l'invitation de Michel Poivert et Laurence Aëgerter.

2022-2023

Projet de recherche ARTEMIS (Christophe Bardin, UJM-Eclla/Musée d'Art et d'Industrie)

Cycle de rencontres « Quartiers populaires, quartiers culturels » (Valérie Sala-Pala, UJM-Triangle / amicales laïques)

Rencontre avec Nicolas Daubanes (Dylan Caruso, UJM-département Arts plastiques / ESADSE / ENSASE)

Projet annuel Recherche-création « En-trans » (Carole Nosella, UJM-Eclla / ESADSE / Comédie)

Cycle de rencontres « Enquêtes entre arts et sciences humaines » (Danièle Méaux, UJM-Eclla / ENSASE)

Colloque « Les pratiques amateurs. Eclaircies du cinéma » (Rodolphe Olcèse, UJM-Eclla / Cinémathèque)

Concert/conférence dans le cadre de la **BioAcoustics Winter School** (Laurent Pottier, UJM-Eclla / ENES)

Projet de recherche « Il coule, il coule le Furan... » (Danièle Méaux, UJM-Eclla / EVS / ENSASE / Archives municipales / St-Etienne Ville d'art et d'histoire / SEM / EPURES / Musée d'Art et d'Industrie)

Soutien à la diffusion du **colloque « Urbanimaginary : Mégalopoles, métropoles, villes à la campagne, villes décroissantes : quels imaginaires pour la ville de demain ? »** (Michel Rautenberg, UJM-Centre Max Weber / ENSASE / Université de Sao Paulo)

Festival Variations numériques (Laurent Pottier, UJM-département Musicologie / CRR Massenet)

Séminaire « Arts et littératures de terrain » (Frédéric Martin-Achard, Morgane Kieffer, Carole Nosella, Jacopo Rasmi, UJM-Eclla / ESADSE / Comédie / Les Limbes)

Projet de recherche Hypercolonne (Juliette Fontaine, Labo IRD-ESADSE / UJM - Master Altervilles et Master Foule)

Concert de l'EOC dans le cadre du **Colloque « De la commande au processus de création. Parcours de compositrices au XXe et XXIe siècle »** (Viviane Waschbusch, UJM - Eclla / EOC)

2021-2022

Colloque « Art et enfance pour un monde meilleur » et le conte musical L'Amour de la Terre (Anne Damon-Guillot, UJM - Eclla / Université de Montréal / Maîtrise de la Loire / EOC)

Séminaire « Arts et littératures de terrain » (Frédéric Martin-Achard, Morgane Kieffer, Carole Nosella, Jacopo Rasmi, UJM-Eclla / ESADSE / MAMC)

Colloque « Droit des dessins et modèles » (Mouna Mouncif-Moungache UJM-Cercriid / Lyon 2-DCT)

Projet annuel Recherche-création « En forêt » (Céline Cadaureille, Carole Nosella, Rodolphe Olcèse, UJM-Eclla / ENSASE)

Ciné-club et ciné-revue Murmures (Rodolphe Olcèse UJM-département Arts plastiques / Cinémathèque)

Colloque « Arts contemporains & anthropocène » (Danièle Méaux, UJM-Eclla / ESADSE / MAMC) et les invitations des photographes Matthieu Asselin et Julien Guinand

Exposition Faire steel #3 (Juliette Fontaine, Laboratoire IRD-ESADSE / UJM -Master Altevilles et Master Foule)

Création sonore sur le folklore enfantin avec Péroline Barbet (Anne Damon-Guillot, UJM-Eclla / département Musicologie / Munaé)

Journée d'études et expositions Dessins d'après... / Peintures d'après... ? (Anne Favier, UJM-Eclla / ESADSE)

Journée d'étude « Habiter les marges, habiter la cité » (Pascale Pichon, UJM-Centre Max Weber / Cinémathèque)

Séminaire « 1800, théâtre révolutionnaire » (Jean-Marie Roulin, UJM-Ihrim)

Rencontres « Le canon sur les planches » (Zoé Schweitzer, UJM-Ihrim / École de la Comédie)

Concert à la Chaise-Dieu dans le cadre du colloque "Les poètes et la langue française de Malherbe à Boileau" (Delphine Reguig, UJM-Ihrim / CNSMD)

Invitation d'Olivia Rosenthal (Morgane Kieffer, UJM-département Lettres/Librairie Le Forum)

2020-2021

Theorema, résidence artistique du compositeur Vincent-Raphaël Carinola (Laurent Pottier UJM-Eclla avec le soutien de la SACEM)

Projet de recherche « Une histoire de la Biennale, incises et bifurcations » (Christophe Bardin, UJM-Eclla / Cité du Design).

Géovisualisation 3D des Gorges de la Loire (Michel Depeyre et Pierre-Olivier Mazagol, UJM-EVS / MSH)

Colloque « La réception du Siècle d'Or dans les pays germanophones » (Morgane Kappès-Le Moing, UJM-Eclla / Université Clermont-Auvergne-Cerlis / Institut Cervantes de Lyon)

Journée d'étude « Folk à la française » (Anne Damon-Guillot, UJM-Eclla / CNSMD)

Coopération pédagogique Master design UJM/Cursus d'ingénierie TSE (Gwenaëlle Bertrand/Charlotte Laclau) dans la perspective de l'exposition *Exploration Arts/Sciences : des recherches en partage* dans le cadre de la Biennale Internationale du Design de Saint-Etienne (2022)

Séminaire Robert Morris (Fabrice Flahutez, UJM-département Arts plastiques / MAMC)

Journée d'étude « Le passage au dessin » (Anne Favier, UJM-Eclla / MAMC)