

arts
ARTS
RECHERCHE
TERRITOIRES
SAVOIRS

signature officielle
DE L'ACCORD DE CONSORTIUM
FORBANT

l'Institut Arts Recherche Territoires Savoirs (ARTS)

- Université Jean Monnet Saint-Étienne
- École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne (ESADSE)
- École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne (ENSASE)
- Comédie de Saint-Étienne - Centre dramatique national et École supérieure d'art dramatique
- Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole
- Pôle Muséal de la Ville de Saint-Étienne
(pour le Musée d'Art et d'Industrie et Couriot - Musée de la mine)

Ce vendredi 3 février 2023, la signature officielle de l'accord de consortium fondant l'Institut ARTS (Arts, Recherche, Territoires, Savoirs) a eu lieu au bâtiment des Forges sur le campus Manufacture de l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, au cœur du quartier créatif de la ville.

L'Institut ARTS est né d'un projet initié en 2019 reposant sur une association originale entre l'Université Jean Monnet, des écoles de l'enseignement supérieur dans le domaine de la culture du site Lyon Saint-Étienne et des institutions culturelles. À l'initiative de l'Université, il affiche l'ambition de développer une dynamique de recherche, de formation et de création autour des arts et des questions sociétales, territoriales, éthiques et politiques qu'ils soulèvent, avec un éclairage historique et épistémologique.

Ce projet se structure et se déploie depuis plus de deux ans. L'Université Jean Monnet (UJM) et ses partenaires, l'École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne (ESADSE), l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne (ENSASE), la Comédie de Saint-Étienne (Centre dramatique national et école supérieure d'art dramatique), le Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole et le Pôle Muséal de la Ville de Saint-Étienne pour le Musée d'Art et d'Industrie et Couriot - Musée de la mine, signent aujourd'hui un accord de consortium fondant l'Institut ARTS.

L'Institut s'inscrit dans une ambition de rayonnement scientifique et culturel, et accompagnera notamment une Graduate School dans le domaine des arts et sciences humaines.

Résolument ouvert, l'Institut ARTS s'élargit à d'autres partenaires comme la Cinémathèque, l'Ensemble Orchestral Contemporain, les galeries d'art...

ARTS : **une dynamique de recherche,** **de formation et de création** **pour le rayonnement académique** **des arts**

L'Institut ARTS a pour ambition la promotion d'une dynamique de recherche, de formation et de création croisant les approches méthodologiques et critiques, les savoirs et les pratiques, la recherche et la création, au sein d'une collaboration active entre l'université, écoles d'art et institutions culturelles.

Dans cette démarche, les quatre grandes missions de l'Institut sont les suivantes :

- **Construire une politique de recherche commune** aux établissements de formation et aux institutions culturelles en s'appuyant sur le renforcement et le développement des espaces collaboratifs entre les membres.
L'Institut ARTS s'attachera à encourager les projets interdisciplinaires notamment dans une démarche de recherche et de création ; à interroger les interactions entre les arts, la création et les territoires en s'appuyant sur les sciences humaines et sociales ; à nourrir la réflexion critique par une approche historicisée à même de mieux comprendre les débats contemporains. L'interdisciplinarité entre arts et sciences est également un objectif du projet.
- Rendre plus visible **l'offre de formation** sur ces thématiques et, à moyen terme, proposer des formations (master, doctorat) renouvelées, fondées sur les compétences partagées entre l'université, les écoles et les institutions partenaires. Il s'agit de favoriser les rencontres entre étudiants et élèves des écoles du territoire, dans une logique de diversification des formations et d'attractivité des filières.
- Œuvrer, par son réseau, à une diversification de **l'insertion professionnelle** des étudiants et des élèves tant vers la recherche et le doctorat que vers le monde socio-économique. L'Institut ARTS approfondira la réflexion engagée sur les évolutions du diplôme du doctorat et sa pleine reconnaissance dans les secteurs de la recherche, de la culture et de l'entreprise.
- Grâce à l'appui des institutions culturelles, l'Institut ARTS entend contribuer au rayonnement culturel, intellectuel et artistique du territoire par une démarche de valorisation, de transmission et de médiation.

Recherche : une réflexion transdisciplinaire pour questionner les arts, la société et les territoires

Pour porter son ambition, l'Institut ARTS s'appuie sur les laboratoires de recherche des établissements et se structure autour de quatre champs de réflexion :

- **Théorie et pratique du faire**
- **Traces, mémoires, territoires**
- **Constructions des savoirs, représentations, transmission**
- **Arts et sciences**

Dans cet ensemble se dégagent trois axes de recherche :

- **L'axe « Art, enfance, territoire »** qui s'intéresse à la question croisée de l'art et de l'enfance par le prisme de la création et du jeune public.
- **L'axe « Habiter, fonder, imaginer »**, dédié aux différentes manières d'habiter (et d'être habité par) des espaces, des temps et des œuvres.
- **L'axe « Innovation, formation, recherche »**, pensé comme un axe réflexif et méthodologique qui accompagne et soutient l'émergence d'une Graduate School au sein de ARTS.

L'Institut ARTS, accélérateur d'initiatives pédagogiques

Depuis 2019, des formations innovantes et originales et des actions pédagogiques, adossées à la recherche, sont déjà mises en place, ou en cours d'impulsion, dans le cadre de l'Institut ARTS :

L'ouverture du parcours de Master « Métiers des institutions culturelles » à l'UJM en septembre 2022

Il s'agit d'un nouveau parcours de master « Métiers des institutions culturelles », piloté par des enseignants-chercheurs des départements de Lettres et d'Arts plastiques au sein de la Faculté Arts, Lettres, Langues de l'UJM.

Il est à visée théorique et pratique, en étant ancré dans le champ professionnel de la culture.

Il permet d'acquérir une bonne connaissance des objets culturels et des moyens de les accompagner par le discours et sa mise en forme, mais aussi par l'organisation d'évènements et dispositifs associatifs ou institutionnels visant à les valoriser.

Il est intrinsèquement pluridisciplinaire (lettres et arts), et met en lien des objets culturels variés, à travers une vision transversale de la culture. Enfin, il est particulièrement sensible à la sphère du contemporain.

L'ouverture d'une formation professionnelle continue « Arts et jeune public » en janvier 2023

« Arts et jeune public » est un module de formation adossé à trois parcours de master : « Musique et musicologie », « Administration et gestion de la musique » et « Métiers des institutions culturelles ». Cette formation s'adresse à des professionnels des arts, de la culture et de l'éducation, ayant ou envisageant une expérience professionnelle en rapport avec le jeune public, et souhaitant par cette formation approfondir leur expérience.

Elle vise à donner des concepts et des outils sur l'articulation entre art et enfance, dans une optique pluridisciplinaire, à la fois dans une perspective historique et à partir d'exemples concrets ancrés dans des problématiques contemporaines.

Elle vise également à développer de nouvelles perspectives professionnelles dans un secteur en plein essor, en phase avec les réflexions développées dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle.

Initiée à titre expérimental sous forme de module au cours de cette année, elle ouvrira en 2023-2024 sous forme certifiante (formation initiale et formation continue).

L'ouverture d'une « année pré-doctorale en arts »

Une nouvelle formation de préparation à l'entrée en doctorat sera lancée à la rentrée 2023. Elle constituera une année de tremplin située entre le master et le doctorat. Elle s'adressera à des professionnels ou des étudiants issus de master ou à des diplômés des écoles d'art pour consolider leur sujet de thèse avant de s'inscrire en doctorat.

Composée de conférences, d'ateliers de lecture, d'analyse et d'écriture, tout en laissant une large place à l'accompagnement individualisé et à l'intégration dans l'environnement de la recherche, elle vise à familiariser les étudiants avec les enjeux de la recherche et de ses formes renouvelées (doctorat sur projet, recherche et création ou recherche et pratique).

L'organisation d'un cycle de conférences pluridisciplinaire « Art-enfance-territoire » en 2022-2023

Les rencontres s'intéressent à la question croisée de l'art, de l'enfance et du territoire par le prisme de la création, de la transmission 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.

La programmation 2022-2023 associe professionnels du monde de culture et de l'éducation, artistes et chercheurs dans les domaines de la littérature, de la musique, du théâtre et de la socio-linguistique.

Une future Graduate School

Grâce à l'obtention d'un financement dans le cadre du projet 2022-2029 « Structuration de la recherche par la formation - Graduate+ » (Agence nationale de la Recherche) visant la création de 15 Graduate Schools, une Graduate School ARTS, unique sur le site Lyon Saint-Étienne dans le domaine des arts et sciences humaines et sociales, verra le jour à la rentrée 2023-2024. Elle sera coordonnée par l'UJM, et l'Institut ARTS s'appuiera sur ce financement pour favoriser l'intégration de la recherche dans les formations, renforcer leur internationalisation et enrichir les profils formés grâce à des pédagogies innovantes.

Un soutien aux projets créatifs et inter-établissements

Au cours de sa période de préfiguration, l'Institut ARTS a déjà soutenu 46 projets de recherche et de formation pour un montant global de 28 000 €, dont, par exemple, les projets suivants :

- Dans le cadre du projet de recherche « Art et enfance pour un monde meilleur » porté par Anne Damon-Guillot (co-directrice de ARTS et enseignante-chercheuse au laboratoire ECLLA/UJM) : **Composition en 2020 et interprétation en avant-première en 2021 d'un conte musical, « L'Amour de la Terre »**, associant amateurs et, professionnels, étudiants et enfants, débutants et artistes aguerris (Maîtrise de la Loire, Ensemble Orchestral Contemporain...) dans un propos aux résonances écologiques.

[Dans le cadre de l'axe de recherche « Art, enfance, territoire »]

- **Le Projet de recherche « Arts contemporains et anthropocène » au sein du laboratoire ECLLA** : Conduit par Danièle Méaux, enseignante-chercheuse à l'UJM, il a permis l'invitation de deux artistes (Mathieu Asselin et Julien Guinand), l'organisation d'un colloque international du 13 au 15 octobre 2021 accueilli au MAMC+, accompagné d'une exposition « Matières précieuses » à l'ESADSE, et l'édition d'un ouvrage éponyme aux Éditions Hermann (2022).

[Dans le cadre de l'axe de recherche « Habiter, fonder, imaginer »]

- **Le projet pédagogique « Faire Steel : parcours Santé »** : mené au sein du **laboratoire IRD de l'ESADSE**, il a mobilisé des étudiants du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP), des Masters « Formes et outils de l'enquête en sciences sociales », et « Altermilles » de l'UJM, qui ont travaillé ensemble à l'étude de la ZAC du Pont de l'Âne, avec le collectif « Topotrope ». Le fruit de ce diagnostic territorial pluridisciplinaire a été restitué par une exposition à l'Antenne de l'ESADSE dans le cadre de la Biennale internationale design 2022.

[Dans le cadre du champ de réflexion Traces, mémoires, territoires]

Une stratégie de développement international

Ancré dans un écosystème stéphanois particulièrement dynamique, l'Institut ARTS se veut résolument ouvert sur l'international. Il construit des partenariats actifs en matière de formation et de recherche avec la Faculté des Arts de l'Université d'Ottawa et l'Université de Chicago.

ARTS pourra également s'appuyer sur l'intégration récente de l'Université Jean Monnet au sein de l'Université européenne *Transform4Europe* qui comprend dix partenaires.

Gouvernance et financements : le fonctionnement de l'Institut

L'**Institut ARTS** est administré par un comité de direction réunissant les directions des établissements partenaires, ainsi que par un comité de pilotage qui rassemble les directeurs de laboratoires, les responsables de formation et des représentants des établissements partenaires (écoles supérieures de la culture et institutions muséales). Il est porté par l'Université Jean Monnet qui en assure la gestion et il est dirigé par deux co-directrices : Anne Damon-Guillot, professeure d'ethnomusicologie au sein du laboratoire ECLLA et Zoé Schweitzer, maîtresse de conférences-HDR en littérature comparée au sein du laboratoire IHRIM.

Concernant son financement, ARTS a reçu un fonds d'amorçage de l'Université Jean Monnet. Il bénéficie également du soutien de Saint-Étienne Métropole dans le cadre d'une convention. Par ailleurs, grâce à la labellisation récente du projet « Structuration de la recherche par la formation - Graduate+ » par l'Agence nationale de la Recherche (ANR), une école graduée verra prochainement le jour, permettant ainsi à l'Institut ARTS d'accélérer ses actions de formation et de recherche.

L'implication des membres du consortium se traduit par leurs contributions financières et/ou en nature (participation des étudiants et des personnels, ouverture des locaux, accueil de manifestations, accueil en stage, etc.) dans une logique de réciprocité.

Enfin, l'Institut a vocation à rechercher aussi d'autres sources de financement pour développer son activité (AAP régionaux, nationaux et internationaux).

Chronologie de la naissance de l'Institut ARTS

- **2 décembre 2019** - Premier comité de direction du projet
- **Mars 2020** - Premier appel à projets semestriel de soutien aux manifestations scientifiques et projets pédagogiques
- **Mai 2020** - Recrutement d'une responsable de projet
- **1er septembre 2021** - Mise en place d'une nouvelle direction du projet
- **Mai 2022** - Soutien de Saint-Étienne Métropole
- **Septembre 2022** - Obtention d'un financement ANR
- **7 décembre 2022** - Remise d'un Doctorat honoris causa UJM au Professeur Larry Norman (Université de Chicago) – Et, à cette occasion, table ronde sur l'Institut ARTS
- **Février 2023** - Signature de l'accord de consortium

Site web arts.univ-st-etienne.fr

Twitter @projet_arts

Instagram @projet_arts_

Contacts

Anne-Claire LÉAUTHIER
Directrice de la communication
Anne.claire.leauthier@univ-st-etienne.fr
06 37 37 97 21

Cécile JOSSE
Responsable du projet ARTS
Cecile.josse@univ-st-etienne.fr
06 61 34 50 19