

École d'hiver

"Méthodologies et pratiques de la recherche en arts"

Mardi 13 janvier

Conférence : Recherche-création

- Mireille Losco-Lena, ENSATT/Laboratoire Passages XX-XXI

La recherche-création : émergence d'une pratique de recherche dans le champ artistique

Cette conférence se propose de situer l'émergence récente de la recherche-création dans le paysage de la recherche en arts et d'évoquer sa ou ses définitions, les enjeux épistémologiques fondamentaux qui sont les siens et les démarches méthodologiques constitutives de cette approche.

Deux ateliers en parallèle : Recherche et pratique

- Anne Pellois, ENS/IHRIM

Cinq fois Phèdre : pour une histoire sensible du jeu d'acteur

Dans une perspective liée à l'histoire des pratiques actoriales, l'atelier propose une traversée d'interprétations de Phèdre tout au long du XXe siècle, que l'on saisira à travers divers gestes mimétiques. Partant d'enregistrements sonores d'un même extrait, complété par d'autres types d'archives, il s'agira de faire percevoir comment les pratiques de copie, d'imitation et de réactivation

permettent à la fois de saisir quelque chose de l'historicité et de l'idiosyncrasie d'un jeu, tout en travaillant à la compréhension de ce qui est mis en œuvre dans l'appréhension d'un rôle et dans sa mise en jeu.

- **Jaime Salazar, Conservatoire du Grand Chalon**

Manières de faire, manières de penser l'action musicienne

À partir d'une pluralité de ressources – académiques, historiques, iconographiques, sonores, chorégraphiques, littéraires et pédagogiques – en lien avec le *bullerengue* (musique traditionnelle afrocolombienne), cet atelier proposera des allers-retours entre pratique et recherche, afin de montrer que toute manifestation sonore est indissociable de son existence pratique ainsi que de ses contextes et modes d'implémentation.

Conférences : Archives et création

- **Laurent Pottier, UJM/ECLLA**

« Antony » : préservation collaborative pour la musique avec électronique

L'année 2025 a vu le développement de la plateforme « Antony » destinée à la préservation, la documentation collaborative et la diffusion du répertoire des œuvres musicales avec électronique. Cette plateforme permet le dépôt d'une archive numérique, le descriptif précis du contenu et des types de fichiers, les droits d'accès aux fichiers et la documentation. La plateforme permet ensuite la recherche, la consultation et la récupération de données afin de pouvoir rejouer les pièces qui y sont archivées. L'enjeu de ce projet est de lutter contre le caractère éphémère des musiques utilisant des technologies électro-numériques temps réel en concert.

Ce projet lancé en 2018 grâce à un financement de l'AFIM (association francophone d'informatique musicale) a ensuite pu évoluer notamment grâce à la programmation de deux colloques, le premier en 2021 à la MSH Paris Nord, ayant réuni les différents acteurs intéressés par le sujet (Ircam, centres nationaux de création, Sacem, éditeurs de musique, ministère de la culture, universités), puis un second en 2023 à l'UJM, en parallèle de la constitution d'un groupe de travail national sur le consortium Musica2, consortium labellisé Huma-Num en musicologie numérique.

Ces années de réflexion et de développement ont permis de faire reposer la base « Antony » sur des piliers solides : utilisation de technologies libres, standards et éprouvées ; interopérabilité qui permet l'échange avec d'autres bases de données ; pérennité du système (technologies, données et financière) ; utilisation des normes du web sémantique ; utilisation des ontologies (CIDOC CRM étendu) et de

thesaurus spécialisés ; gestion des droits, enjeux légaux ; documentation technique du projet ; ergonomie ; sécurité ; bilan carbone.

- **Jinny Yu, Université d'Ottawa**

The world is burning and I am painting

In this artist talk, I will reflect on the past decade of my practice and consider how my work has responded to unfolding world events. I will discuss the processes behind several bodies of work, including *Don't They Ever Stop Migrating?* (2015), *Not Even Silence Gets Us Out of the Circle* (2017), *why does its lock fit my key?* (2018), *Perpetual Guest* (2019), *Hôte* (2020), *Perpetual Guest 2019/2022 Impossibility of Repair* (2023), *Inextricably Ours* (2024), and *Superposition* (2025). I will also speak about my ongoing project, *Canadian BIPOC Artists Rolodex*, and the ways in which it has shaped and informed my artistic practice.

Conférences :Architecture et espaces

- **Manuel Bello-Marcano, ENSASE/ECLLA**

La recherche architecturale à l'heure d'un encombrant « dérèglement climatique »

Manuel Bello-Marcano reviendra sur ses recherches récentes « Animalités dans l'architecture : de la fiction politique à la production culturelle », développées dans le cadre de son HDR. Ces travaux visent à repenser les bases épistémologiques et le rôle des savoirs architecturaux dans un contexte de crise écologique, en redéfinissant les relations entre humains et animaux et en réfléchissant, plus généralement, aux rapports entre architecture et humanités environnementales.

- **Vincent Gélinas-Lemaire, University of British Columbia**

Architectures de papier : ce que la littérature sait construire

Nous nous intéresserons aux moyens par lesquels le récit, qu'il s'inscrive dans notre monde ou dans la fiction, sait construire des espaces. Quelques scènes littéraires nous aideront à saisir la nature composite de ce processus, lequel implique aussi volontiers les sens, les savoirs et les mouvements des personnages que les formes plus attendues de la description.

Performance poétique et réflexive : Sources

par Pauline Picot, Université Grenoble Alpes.

Mercredi 14 janvier

Conférences : Arts X Sciences

- **Christelle Bahier-Porte, UJM/IHRIM, Thierry Fournel, UJM/Laboratoire Hubert Curien, Fabienne Vial-Bonacci, CNRS/IHRIM**

Identifier un libraire par l'ornement ? Méthodes numériques pour l'analyse du fonds Marc Michel Rey

Le projet ROII (*Rey's Ornament Image Investigation*) vise à constituer une base de données des ornements utilisés par Marc Michel Rey (1720-1780) et à développer un outil d'analyse reposant sur la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique.

La diversité des ornements modèles uniques gravés ou assemblages d'éléments typographiques en plomb permet d'expérimenter différentes méthodes de détection et de comparaison d'images. Les pratiques éditoriales de Rey, marquées par le recours à de fausses adresses et par les contrefaçons dont il est l'objet, compliquent l'identification de ses éditions. Il s'agit également de se demander si l'usage des ornements ne se limite pas à une technique d'imprimerie, mais participe d'une politique éditoriale susceptible de définir un véritable « profil » du libraire, soucieux de la qualité matérielle de ses ouvrages. L'ornement pourrait ainsi fonctionner comme un signe de reconnaissance, y compris dans les impressions publiées sous fausse adresse, voire comme un indice d'une forme précoce de « propriété intellectuelle ». Une analyse comparative rigoureuse est nécessaire pour évaluer cette hypothèse.

- **Céline Cadaureille, UJM/ECLLA, Damien Guillaume, UJM/LGL-TPE et Frédéric Mathevet, ENSBA**

Un dialogue entre Arts et Sciences, une conversation avec les roches

Conférence performée présentant une partie du projet Devenir Roches (Fondation UJM, 2025) durant lequel un géologue, un artiste sonore et une sculptrice s'associent de manière à porter une attention autre à la matière lithique : une conversation à trois voix qui donne la parole à ce que l'on ne peut entendre...

Travaux de doctorant.es : La jeune recherche en arts

- **Dylan Caruso, UJM/ECLLA**

Sécrétion et conflits de représentations

Les recherches théoriques et plastiques de Dylan Caruso portent sur l'usage de matérialités critiques – matériaux dotés d'une forte charge symbolique – dans la représentation liée au régime photographique et sur la manière dont elles l'influencent, la modifient ou la troublent.

- **Alicia Faure, UJM/ECLLA**

Figures du père dans la littérature narrative contemporaine : évolution des représentations et nouveaux enjeux

Ce travail s'intéresse à la représentation du père dans la littérature contemporaine et à ses inflexions, en particulier depuis les lois de 1970 relative à l'autorité parentale. Il s'agit d'étudier la manière dont l'imaginaire du *paterfamilias* est déconstruit (ou au contraire persiste parfois) et les moyens utilisés pour représenter de nouvelles figures paternelles (registre, point de vue, etc.) davantage associées à une dimension affective et impliquées dans la trajectoire individuelle de leur descendance.

- **Ewa Giezek, UJM/ECLLA**

Masculinités rêvées : héritages surréalistes dans les représentations féministes des masculinités dans les années 1960-1970, en France et aux États-Unis

Ce travail interroge la manière dont des artistes actives pendant la seconde vague féministe ont mobilisé les thèmes et les modes de production du surréalisme afin de déconstruire et réinventer les représentations visuelles des masculinités dans une perspective critique et émancipatrice. L'enjeu est aussi d'étudier la filiation chronologique entre le surréalisme français des années 30-40 et les artistes de la seconde vague féministe, en étudiant les échanges transatlantiques liés à l'exil des surréalistes à New York pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que les artistes qui ont travaillé pendant et entre ces deux périodes en France, et qui ont joué un rôle-pivot dans cette transmission.

- **Juliette Thiant, ENSASE/ECLLA/ Graduate+ ARTS**

Élever et abattre, les relations animaux-travailleur·ses à l'épreuve de l'architecture dans l'industrie animale.

Ce projet de thèse cherche à questionner l'impact de l'architecture sur les relations entre animaux d'élevage et travailleur·ses dans les espaces de production animale. Il se fonde sur l'hypothèse d'une

interdépendance des souffrances humaines et animales au sein de ces dispositifs spatiaux. Alors que de nombreuses études ont déjà démontré l'existence de souffrances animales et humaines dans le secteur agricole, notre objectif – et, nous l'espérons, l'originalité de notre travail – sera de chercher à comprendre de quelle manière l'architecture peut contribuer à les générer ou à les atténuer. Notre démarche s'ancre dans une double approche : un travail d'enquête ethnographique multi-située (couvrant à la fois le système de production industrielle et l'agriculture « paysanne » en territoire rural), et un processus de recherche-création architecturale. Il s'agira d'identifier les conditions d'apparition des souffrances animaux-travailleur.ses, et de chercher d'autre part à en saisir les enjeux pour notre société contemporaine. L'ambition générale de ce travail est de repenser les pratiques architecturales de l'élevage et de l'abattage et, par cette réflexion, de reconsidérer plus généralement la place – y compris imaginaire – de l'être humain et de l'architecture au sein du vivant.

Présentation d'un dispositif nouveau proposé par la Graduate+ pour construire son projet de thèse : le mentorat

Table ronde : Arts plastiques, design et recherche-création : bref historique, spécificités et quelques exemples actuels

- **Vincent Ciciliato, UJM/ECLLA, David-Olivier Lartigaud, ESADSE/RANDOM LAB, Carole Nosella, UJM/ECLLA**

Cette table ronde abordera dans un premier temps l'historique de la recherche en arts à l'université, puis se focalisera sur la problématique de la recherche adossée à l'école d'art, à travers l'exemple d'expérimentations pédagogiques, et enfin sur les interrelations art et technologie dans la pratique d'artiste chercheur. Il s'agira ensuite de faire dialoguer ces différentes entrées.

Présences du passé

- **Marie Demeilliez, Université Grenoble Alpes, UGA/LUHCIE/IUF**

Retrouver le son des premiers clavecins français : le projet Issoudun 1648

Entre 2020 et 2024, le projet "Issoudun 1648" a mobilisé l'association "Clavecin en France", des facteurs de clavecin, des musiciens et des musicologues, pour reconstruire un instrument restituant dans son premier état musical le clavecin Jean Denis de 1648, conservé au Musée de l'Hospice Saint-Roch d'Issoudun, qui est à ce jour le plus ancien clavecin français connu, mais qui n'est plus en état de jeu. Propriété de "Clavecin en France", ce clavecin construit par Emile Jobin, est désormais mis à disposition

de projets artistiques et pédagogiques partout en France – il effectue actuellement un tour de France des conservatoires. Un premier enregistrement sur cet instrument, par Brice Sailly, est paru en novembre 2025 (Château de Versailles Spectacles). Alors que les sources françaises de musique pour clavier de la première moitié du XVIIe siècle sont rares, ce projet a aussi suscité la publication d'une anthologie de pièces de clavecin par le Centre de musique baroque de Versailles (*Musique française pour le clavecin 1610-1660*, éd. Marie Demeilliez, 2024). Revenir sur ce projet permettra de souligner combien la facture instrumentale historiquement informée sert à la fois la pratique des musiciens "baroqueux" et de leurs auditeurs, auxquels elle fait découvrir des sensations sonores et tactiles nouvelles, et la recherche en musicologie.

- **Anne Favier, UJM/ECLLA**

Le lieu comme matière. Concevoir des œuvres contemporaines au Creux de l'Enfer, un centre d'art historique d'intérêt national

Le Creux de l'Enfer est le nom d'une usine multacentenaire, qui renaît de ses cendres à deux reprises, implantée dans la vallée de la Durole à Thiers, en Auvergne. Le long de cette mythique rivière, se sont établis, dès le XVIe siècle, des centaines de moulins à papier, puis des fabriques de couteaux. Édifiée au-dessus d'une tonitruante chute d'eau, encastrée dans la roche et ouvertes de larges baies vitrées industrielles qui laissent passer une intense lumière naturelle, l'usine du Creux de l'Enfer a été réhabilitée à la fin des années 1980 en un centre d'art des plus atypiques, un lieu de production et d'expérimentation artistiques hors normes.

Comment des artistes contemporains de renom, invités depuis plusieurs décennies au Creux de l'Enfer, font-ils retentir l'esprit des lieux et ses mémoires manufacturières ? Comment leurs créations inédites questionnent-elles, de manière parfois décalée et détonante, les différentes strates temporelles de ce centre d'art historique des plus singuliers ?

Projection : Recherche participative

- **Hélène Sechehaye, FNRS/LAM, University of Cambridge, Laïla Amezian, musicienne**

The Invisible Voices | Laïla Amezian - 54', 2024

Portée par des questionnements sur la place et le rôle que jouent depuis 60 ans les femmes d'origine marocaine dans les milieux artistique et culturel en Belgique, la chanteuse Laïla Amezian part à leur recherche. Qui sont ces femmes ? Où sont-elles ? Comment œuvrent-elles à la préservation et à la transmission de leur héritage musical ? Sont-elles tributaires de stéréotypes, de discriminations de genre, tant dans le milieu professionnel qu'au sein de leur communauté ? Partant de l'histoire de sa mère qui rêvait d'être chanteuse, Laila tente de sortir de l'ombre ces femmes au travers de récits de vie, de

témoignages récoltés avec l'aide de l'ethnomusicologue Hélène Sechehaye. Ce documentaire d'investigation plein de poésie suit la chanteuse dans son cheminement, ses voyages, ses rencontres avec des musiciennes, et témoigne de leur rêve de faire vivre en Belgique la musique chaabi. Conçu comme un voyage intergénérationnel, il dresse les portraits de femmes ayant reçu, transmis et réinterprété cet héritage et qui partagent leur expérience et leur vision du monde.

Trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=TcgA4CrcjRY>