

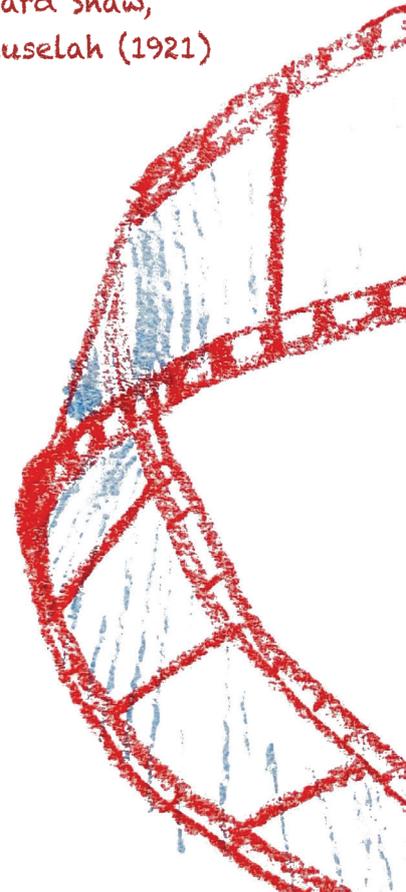

STRUCTURE FÉDÉRATIVE DE
RECHERCHE CRÉATION

"Vous voyez des choses et vous dites pourquoi ? Mais moi je rêve de choses qui n'ont jamais existé et je dis : « pourquoi pas ? »"

George Bernard Shaw,
Back to Methuselah (1921)

La SFR Création : penser, expérimenter, pratiquer la création

Implantée au cœur de l'Université Grenoble Alpes, la Structure Fédérative de Recherche Création (SFR n°4269) coordonne des activités de recherche et de formation autour des pratiques et processus de création pluridisciplinaires en arts, lettres, langues, sciences humaines, cognitives et sociales.

Elle encourage l'exploration et l'expérimentation, l'échange et l'interaction relevant des enjeux de la recherche en création et de la recherche sur la création dans les domaines de la littérature, des langues, du théâtre, du cinéma, de la danse, du cirque, de la musique, de l'audiovisuel et de l'informatique.

La structure a pour ambition d'impulser des synergies interdisciplinaires entre théorie et pratique et de prendre part à la production, à la transmission et au partage de nouvelles connaissances et de savoir-faire, en soutenant et en valorisant les projets menés en collaboration avec des partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

Laboratoires membres

Lancée en 2016, la SFR Création regroupe aujourd'hui douze laboratoires et plus d'une centaine de chercheurs :

- **AAU UMR** (Ambiances Architectures Urbanités / Equipe CRESSON)
- **GIPSA-lab UMR** (Grenoble Images Parole Signal Automatique, Département Parole et Cognition)
- **GRESEC** (Groupe de Recherche sur les Enjeux de la Communication)
- **ILCEA4** (Institut des Langues et Cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie, Australie)
- **IPhiG** (Institut de Philosophie de Grenoble)
- **LARHRA UMR** (Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes)
- **LIDILEM** (Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Étrangères et Maternelles)
- **LIG** (Laboratoire d'Informatique de Grenoble)
- **LITT&ARTS UMR** (Arts et Pratiques du Texte, de l'Image, de l'Écran et de la Scène)
- **LJK** (Laboratoire Jean Kuntzmann)
- **LUHCIE** (Laboratoire Universitaire Histoire Culture Italie Europe)
- **PACTE UMR** (Laboratoire de Sciences Sociales)

Nos axes de recherche

La ligne scientifique de la SFR Création s'articule autour de cinq grands axes de recherche :

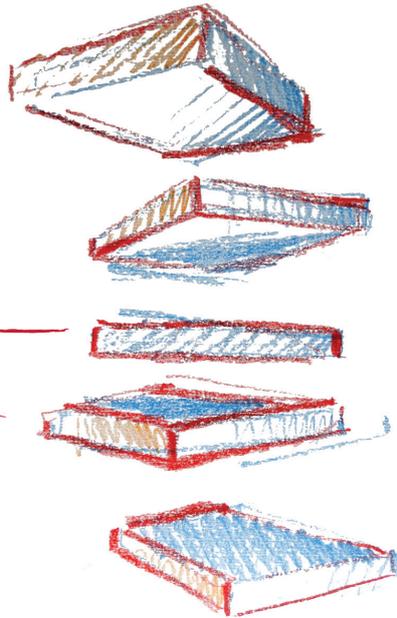
l'analyse des processus et des pratiques de création

l'expérimentation de nouveaux langages, formes et pratiques de la création

l'étude historique et temporelle de la création

l'observation et la critique des enjeux socio-culturels des pratiques artistiques et de l'industrie culturelle

la réflexion sur la dimension territoriale et politique de la création

Programmes structurants

La SFR Création compte sept programmes scientifiques interdisciplinaires, qui favorisent chacun à leur manière le développement des liens entre les projets scientifiques et pédagogiques.

ARTS-SANTÉ

Ce programme de recherche appliquée est né de projets artistiques et de recherche menés en partenariat avec le milieu médical, notamment avec le CHU de Grenoble. Il tente de comprendre l'impact de la pratique des arts de la scène sur le corps soigné et le corps soignant, sans s'arrêter au corps anatomique pour analyser plutôt le corps expressif et performatif, dans le cadre d'une réflexion plus large sur l'humanisme soignant. Le programme s'ouvre à toute réflexion esthétique, éthique et pluridisciplinaire, autour de questionnements qui relient arts et monde médico-social.

ATELIER DE TRADUCTION-CRÉATION

Ce programme propose d'explorer les pratiques de la création par la traduction. Il fédère des chercheurs de différentes spécialités (langue française et stylistique, arts du spectacle, langues étrangères, littératures françaises et francophones, langues anciennes, traductologie) et des personnes ayant des pratiques professionnelles différentes (traducteurs, écrivains, acteurs, metteurs en scène, etc.). Son parti pris méthodologique est de construire un savoir à partir de l'observation et l'expérimentation des pratiques créatives à l'œuvre dans et par la traduction.

AZQWERTY

Ce programme propose d'analyser les pratiques de création dans leurs rapports aux médias dans le champ des écritures médiatiques, notamment numériques, avec un intérêt particulier pour les « écritures ordinaires » dans leurs dynamiques de création singulières (BD, blogs, carnets de voyage, fanfictions, tweets, etc.). La mise en commun de méthodologies issues de l'analyse littéraire, des sciences de l'information et de la communication, des sciences humaines et sociales autour de l'écriture vise à travailler sur les modes de construction des imaginaires du « Texte » soulevant des enjeux sociaux, culturels et politiques.

ECLAIR – Expériences chorégraphiques et circassiennes, lieu artistique inscrit dans la recherche

Ce programme articule les enjeux pratiques, théoriques et cognitifs issus des expériences corporelles dans les domaines artistiques en danse, cirque et théâtre. En s'appuyant sur des méthodes interdisciplinaires de « practice based research », le programme cherche à repérer des évolutions kinesthétiques issues des nouveaux processus de création et des répertoires contemporains. Il s'agira de s'interroger sur la manière dont les traces des nouveaux processus de création peuvent être constituées, transmises et présentées au public.

GeCLA – Genèse des créations littéraires et artistiques

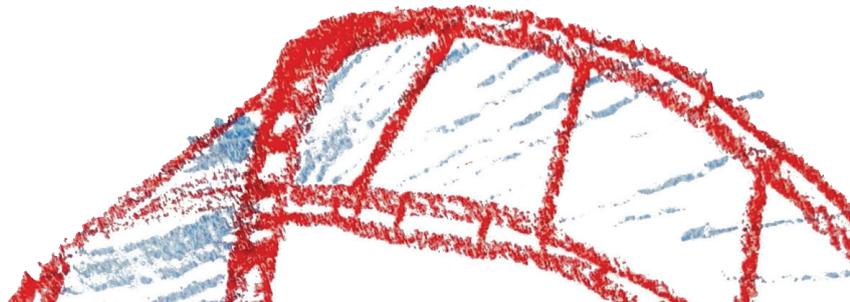
Ce programme propose une réflexion sur le cheminement créateur qui conduit l'écrivain, le cinéaste et tout artiste du monde à l'œuvre, du projet à sa concrétisation, du brouillon au texte, de l'esquisse à sa réalisation. Cette réflexion porte sur les processus d'écriture à travers l'exploration des archives des écrivains et des artistes, mais aussi sur la fabrique de l'œuvre comme ensemble imaginaire et stylistique cohérent, construit peu à peu par des logiques éditoriales et des discours critiques classifiants, ou encore sur les imaginaires langagiers et linguistiques associés, notamment, aux créations scripturales.

OPSIS – Observatoire des pratiques scéniques innovantes

Consacré à l'analyse de ce qui amène les pratiques scéniques à se réinventer, ce programme comporte un axe diachronique, qui étudie l'évolution de ces pratiques de l'Antiquité à nos jours en s'interrogeant notamment sur les moments de rupture, et un axe synchronique, qui examine les logiques de création actuelles à la lumière des innovations techniques et du contexte socio-économique. Il favorise le développement de recherches expérimentales et l'archivage de données, avec pour ambition de les mettre à disposition des publics.

REFLEX – Réflexions sur le film comme lieu d'expériences

Ce programme de recherche-action sur le cinéma propose des réflexions (des images pensées, projetées, réfléchies) sur le film (ses supports, ses matières) et les lieux (qu'ils soient de création ou de diffusion) de ses expériences (de réalités, d'altérités, de formes). Le projet REFLEX lie création, culture et pratique dans l'optique de la structure fédérative. En s'intéressant aux écritures et aux images, dans ses dimensions de recherche-action et de pédagogie, le projet interroge les pratiques et les processus pour comprendre la création, ses différents acteurs et ses contextes. Afin de mieux comprendre l'œuvre filmique en la restituant dans son contexte de création, REFLEX traite aussi celles des dispositifs techniques à une époque où le créateur, entre une démarche parfois artisanale et certaines nécessités de l'industrie, doit penser son propre laboratoire en relation avec son économie.

Arts in the Alps

Arts in the Alps réunit des activités de formation-recherche ainsi que de vulgarisation scientifique et aborde les questions des pratiques, pensées et processus de création d'un point de vue pluridisciplinaire, tout en favorisant des approches expérimentales où collaborent des artistes et des chercheurs.

Spring School, l'École doctorale internationale, organisée de façon bisannuelle, elle a pour vocation de réunir une communauté interdisciplinaire de chercheurs et doctorants afin de déployer des synergies disciplinaires et méthodologiques au profit de la recherche basée sur la pratique. Les participants sont accompagnés dans l'expérimentation de nouvelles pratiques de recherche-création dont les points d'initiation, outils, procédés, sont fondés sur une attention particulière aux enjeux de l'expérience sensible dans la définition et le traitement d'un objet de recherche.

Les Conférences d'automne sont des rencontres annuelles, internationales et interdisciplinaires, ouvertes au grand public, invitant des chercheurs et des artistes de renommée internationale à présenter leurs travaux les plus récents dans leurs disciplines respectives autour de questions d'ordre épistémologique, poïétique et méthodologique en recherche-création.

Les Ateliers Recherche en Création, mis en place dans le but de renforcer les liens entre recherche et formation, complètent les conférences d'automne et sont prioritairement destinés aux étudiants de niveau Master et Doctorat, ainsi qu'aux enseignants-chercheurs. Dispensés par des artistes chercheurs internationaux et étant en lien direct avec leurs travaux scientifiques et/ou leurs productions artistiques, les ateliers pratiques d'expérimentation sont pensés comme des dispositifs de formation à la recherche interdisciplinaire. Cette dimension professionnalisante est d'ailleurs encouragée par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Projets

Les synergies créées au sein de la SFR ont fait émerger des projets d'envergure, notamment :

PERFORMANCE LABORATORY, lauréat de l'IDEX CDP 2018

Monté par les laboratoires membres et avec l'appui de la SFR Création, il a pour objectif de générer des interactions entre les communautés scientifiques des domaines des arts de la scène, des sciences sociales et de l'informatique afin de développer de nouveaux projets de recherche-crédation, de recherche par la performance (PAR). Ceci permettra, d'un point de vue méthodologique et épistémologique, de repousser les frontières des disciplines scientifiques, afin de mettre en place un nouvel écosystème pluridisciplinaire au sein de l'UGA qui puisse contribuer aux avancées les plus actuelles dans le domaine de la PAR au niveau international, tout en valorisant l'expertise offerte par l'UGA dans le croisement des études sur le corps, la société et les technologies.

TRACES - Techniques et training de recherche artistique, de création et de sciences sociales

Projet mené dans le cadre d'IDEX Formation, associé au CDP Performance Lab, TRACES a pour objectif de développer des liens étroits entre la recherche, la formation et la création au croisement de différents Masters, avec une dynamique internationale. Ce projet a pour vocation de structurer des unités d'enseignement (EU) communs aux programmes de formation de deuxième cycle en création artistique, développement international, école d'art et design et en santé.

International Creative Writing Residencies

Ce projet, lancé en 2019 avec l'écrivaine canadienne Lisa Moore, a pour objectif de promouvoir des voix de la diversité par l'accueil en résidence d'écrivains du monde entier. Il s'inscrit dans le cadre des résidences d'artistes développées depuis 2016 qui favorisent l'échange de savoirs interdisciplinaires issus des pratiques artistiques.

Espaces

Installée depuis 2019 à la Maison de la Création et de l'Innovation (MaCI), la SFR Création met à disposition des étudiants, doctorants, chercheurs et artistes, plusieurs espaces adaptés à l'expérimentation créative (performances, expérimentations collaboratives, résidences, ateliers de production artistique, expositions, conférences, etc.). La proximité avec le département des Arts du spectacle contribue à un nouvel écosystème propice au développement de nouveaux projets de recherche et de formation. Les locaux disposent d'une organisation polyvalente des salles et offrent une gamme d'équipements spécifiques, adaptés aux exigences des projets de recherche en création et des méthodes d'enseignement de la pratique artistique.

Live Art lab

Espace prévu pour la recherche en création, l'expérimentation en conditions de scène, la capture de mouvements, l'exposition d'installations artistiques, l'accueil de projets de recherche impliquant des compagnies en arts numériques, arts plastiques, performance, cirque, danse et/ou théâtre et d'artistes associés aux institutions partenaires. D'une surface de 300 m², cette salle est équipée d'un plateau de scène et de gradins modulables, d'une régie son et lumière et de rideaux opaques qui permettent si besoin de la configurer en conditions de spectacle. Les projets développés relèvent des thématiques de recherche des programmes ECLAIR, REFLEX et OPSIS, Performance Lab et des actions pédagogiques dans le cadre du Master Création artistique.

Chaîne de production cinéma et audiovisuelle

Conçu en lien direct avec les activités du programme REFLEX, l'espace est constitué d'une salle de projection de cinéma de 60 places, de trois salles de montage et de prise du son et d'une salle dédiée à la revue en ligne *Seul le cinéma*.

La concentration dans un seul lieu de ces installations, pensées pour la création, et la qualité de l'équipement (professionnel ou semi-professionnel), sont un atout majeur, tant pour le développement de la recherche dans le cadre du programme REFLEX que pour la pédagogie du Master Création artistique et la professionnalisation des étudiants via le travail éditorial et de montage (son/vidéo) ou par les recherches pratiques renforcées par les enjeux pédagogiques.

Digital arts & humanities lab

Deux espaces, équipés de 20 postes informatiques chacun, avec les principaux logiciels utilisés en fouille et analyse de données, ainsi

qu'en arts et humanités numériques, sont mis à disposition des programmes GeCLA et AZQWERTY, mais aussi à tous les projets explorant : édition et philologie numériques (encodage des apparats critiques,

indexation, génétique textuelle, alignement...) ; analyse et visualisation de données (textométrie et stylistique computationnelle, *culture analytics*) ; valorisation des archives numériques selon les standards du web ; création d'œuvres nativement numériques, de la littérature numérique à la communication visuelle et au graphisme, en passant par des formes innovantes de transmission de connaissances comme le web documentaire ou le livre enrichi.

Somatic labs

Ces studios de 80 m², en plancher et sans miroir, pensés en lien avec le programme ECLAIR, sont à disposition pour organiser des ateliers de pratiques somatiques, danse, pratique physique. Ils accueillent des ateliers, des masterclass avec artistes professionnels en arts du spectacle, des projets qui ont recours aux pratiques corporelles comme ceux du Performance Lab, du programme Arts-Santé, et du cours commun pour les étudiants en médecine et Master Création artistique (projet de formation collaborative entre la SFR Santé Société et la SFR Création).

Archives de la création

En articulation forte avec le programme OPSIS (Observatoire des pratiques scéniques innovantes), cet espace permet un travail en acte sur les matériaux archivistiques. Muni de scanners et d'imprimantes spécifiques, l'espace collecte, archive et diffuse au-delà des ressources numériques, des traces matérielles de production artistique (archives des compagnies, collections de programmes, dessins de costumes, d'affiches, suivis des créations, etc.).

Ateliers de production artistique

Prévus pour la fabrication d'objets de grand volume et/ou nécessitant des manipulations spécifiques, ces espaces sont utilisés tant par des projets artistiques ou de recherche que de formation. Ils ouvrent leurs portes, par exemple, aux cours (ateliers de dessin, peinture et sculpture) du Master Création artistique partagés avec l'ESAD.

Nos actions

La SFR Création développe des activités interdisciplinaires, qui s'intéressent aux multiples pratiques de la création artistique, culturelle, sociale et technologique et encouragent la création de nouvelles interfaces entre la recherche et la formation.

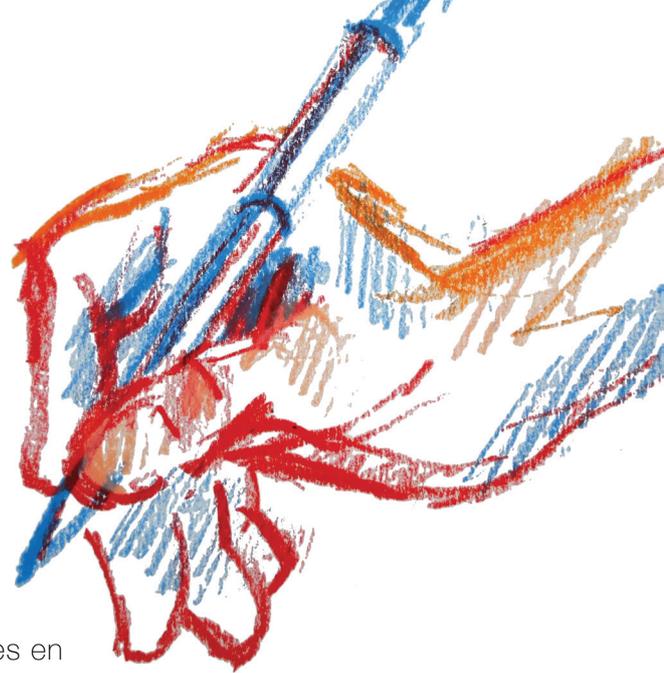
Les appels annuels à projets internes de la SFR Création ont pour vocation de soutenir les projets co-construits par des chercheurs et des artistes qui :

- croisent et développent des approches et méthodes pédagogiques et de recherche,
- stimulent le dialogue entre scientifiques et artistes,
- créent des ponts entre le monde universitaire et professionnel,
- répondent aux nouveaux enjeux sociétaux.

Le lien étroit de la SFR Création avec le Master Création artistique (Parcours Arts de la scène, Parcours Études cinématographiques, Parcours Documentaire de création) **et le Master Arts, lettres, civilisation** (Parcours Diffusion de la culture) :

- contribue au développement par des enseignants de nouvelles méthodes pédagogiques en lien avec la recherche-crédation ;
- propose aux étudiants un cadre pour la réalisation de projets professionnels ;
- favorise l'apprentissage de métiers par une mise en contact direct des étudiants de master avec des professionnels grâce à une participation dans la production culturelle et artistique et aux stages.

Partenariats

L'activité de la SFR Création repose sur un partenariat scientifique, institutionnel et culturel. Les projets visent à mobiliser les acteurs du monde académique, artistique et socioculturel ayant pour objectif de construire un large réseau collaboratif, permettant à terme d'être plus réactif dans la réponse aux appels à projets internationaux d'envergure et de contribuer de la sorte au rayonnement de la recherche et de la formation menées à l'UGA.

ESAD (École supérieure d'art et design Grenoble-Valence) | Grenoble INP (Institut polytechnique de Grenoble) | ENSAG (École nationale supérieure d'architecture de Grenoble) | ENSATT (École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre) de Lyon | CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de Grenoble | CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble | CDCN - Le Pacifique, Centre de développement chorégraphique national de Grenoble | Cinéma le Méliès | Maison de la poésie Rhône-Alpes | Maison de l'Image de Grenoble | MC2 : Maison de la Culture de Grenoble | Hexagone scène nationale de Meylan | LUX scène nationale de Valence Cinémathèque de Grenoble | MAGASIN des horizons - Centre National d'Arts et de Cultures | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) | CNAC - Centre national d'art du cirque | CRH UMR 8558 - Centre de Recherches Historiques (EHESS, CNRS) | Université d'Artois | CNC (Centre National du Cinéma et de l'Image Animée)

Université d'Aberdeen | Université de Cambridge | Université Queen Mary de Londres | Université d'Oxford | Université de Roehampton | Université de Cork | Université de Brown | Université de Stanford | Université de Duke | Université de l'Ohio | Université de Californie-Irvine | Université du Québec à Montréal | Université de Concordia | Université de Montréal | Université de Toronto | Université de Colombie Britannique | Université de New South Wales | Wellcome Center Cultures and Environments of Health – Université d'Exeter

Réseaux

TORCH Oxford – *The Oxford Research Centre in the Humanities*

CRASSH Cambridge – *Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities*

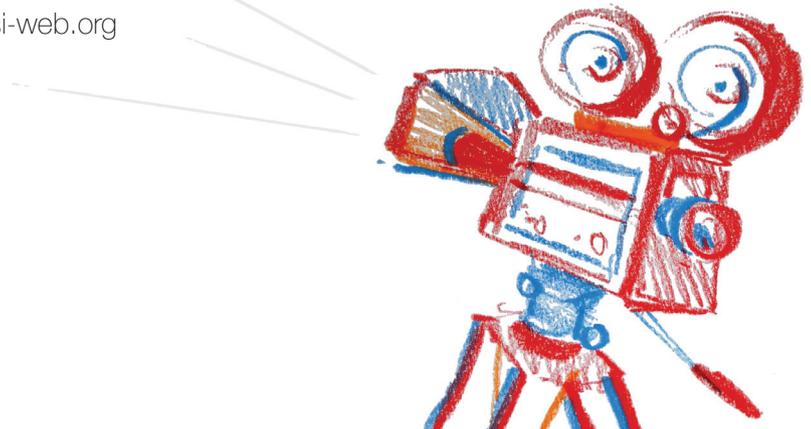
Hexagram – Réseau international dédié à la recherche-crédation en arts médiatiques, design, technologie et culture numérique porté au Canada par l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et l'Université Concordia | <https://hexagram.ca/index.php/fr/>

RESCAM – Réseau interuniversitaire d'écoles doctorales Création, Arts et Médias (co-direction du réseau assurée par la SFR Création), dont la SFR est coordinatrice à partir de 2020 | <http://res-cam.com/>

RnMSH – Réseau national des Maisons des Sciences de l'Homme | <http://www.msh-reseau.fr/>

ACD – Association des Chercheurs en Danse | <http://chercheurs-en-danse.com/fr>

PSI – Performance Studies International | www.psi-web.org

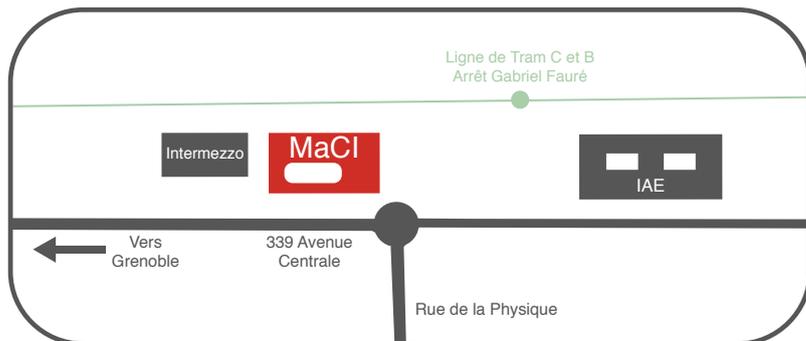

Contacts

SFR Création
MaCI
Université Grenoble Alpes
339 Avenue Centrale - 38400 Saint-Martin-d'Hères

Téléphone : 04 57 04 14 32
Courriel : sf-recherche-creation@univ-grenoble-alpes.fr

Sites : <http://maisondelacreation.univ-grenoble-alpes.fr/>
<http://arts-in-the-alps.com>
<https://performance.univ-grenoble-alpes.fr>

Equipe

Gretchen Schiller, responsable
gretchen.schiller@univ-grenoble-alpes.fr

SFR Création

Nataliya Grulois, responsable administrative
nataliya.grulois@univ-grenoble-alpes.fr

Marine Bianciotto, chargée de valorisation de la recherche
marine.bianciotto@univ-grenoble-alpes.fr

Martine Fontaine, gestionnaire administrative
martine.fontaine@univ-grenoble-alpes.fr

Michel Morin, regisseur
michel.morin2m@gmail.com

Performance Lab

Virginie Meunier, coordinatrice technique
virginie.meunier@univ-grenoble-alpes.fr

Vincent Maillard, webdesigner
vincent.maillard@univ-grenoble-alpes.fr

TRACES

Ariane Salignat, ingénieure pédagogique

Remerciements à Jonathan McCree pour ses dessins
Brochure design : Antonin Duhoux