

RAPPORT D'ÉVALUATION DE L'UNITÉ
MUSIDANSE - Esthétique, musicologie, danse et
créations musicales

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET
ORGANISMES :

Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis

CAMPAGNE D'ÉVALUATION 2024-2025
VAGUE E

Au nom du comité d'experts :

Xavier Hascher, président du comité

Pour le Hcéres :

Coralie Chevallier, présidente

En application des articles R. 114-15 et R. 114-10 du code de la recherche, les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts sont signés par les présidents de ces comités et contresignés par la présidente du Hcéres.

Pour faciliter la lecture du document, les noms employés dans ce rapport pour désigner des fonctions, des métiers ou des responsabilités (expert, chercheur, enseignant-chercheur, professeur, maître de conférences, ingénieur, technicien, directeur, doctorant, etc.) le sont au sens générique et ont une valeur neutre.

Ce rapport est le résultat de l'évaluation du comité d'experts dont la composition est précisée ci-dessous. Les appréciations qu'il contient sont l'expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. Les données chiffrées de ce rapport sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la tutelle au nom de l'unité.

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS

Président : M. Xavier Hascher, Université de Strasbourg

Experts : Mme Marina Nordera Barducci, Université Côte d'Azur, Nice
M. Vincent Tiffon, Aix-Marseille Université, Marseille
M. Bruno Trentini, Université de Lorraine, Metz
Viviane Waschbüsch, Université de Saint-Etienne

REPRÉSENTANT DU HCÉRES

M. Pascal Terrien

REPRÉSENTANT DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES DE L'UNITÉ DE RECHERCHE

Arnaud Regnauld, vice-président recherche de l'Université Paris 8

CARACTÉRISATION DE L'UNITÉ

- Nom : Esthétique, musicologie, danse et créations musicales
- Acronyme : MUSIDANSE
- Label et numéro : EA 1572
- Composition de l'équipe de direction : M. Makis Solomos (directeur)

PANELS SCIENTIFIQUES DE L'UNITÉ

SHS Sciences humaines et sociales
SHS5 Cultures et productions culturelles

THÉMATIQUES DE L'UNITÉ

L'unité n'affiche pas de thématique d'ensemble dans le Document d'autoévaluation, mais décline un faisceau de quatre thématiques pour chaque équipe interne.

1. L'équipe Création et interactions (C.et.i) aborde ainsi les notions de paysages, milieux, ambiances... ; les intersections genre, « race », classe... ; la notion de territoires ; les écosystèmes de l'art.
2. L'équipe Composition, interprétation, scène, improvisation (CISI) s'intéresse pour sa part à l'étude et la valorisation des œuvres et des processus créatifs ; à l'analyse, à l'interprétation et aux performance studies ; aux études de dramaturgie musicale ; à l'esthétique musicale.
3. Le Centre de recherche en informatique et création musicale (CICM) travaille sur la musique en temps réel « collaborative et nomade » ; sur l'exploration du faire musical à partir des signaux électriques des muscles (EMG) et du cerveau (EEG) en visant la production de prototypes instrumentaux ouverts.
4. L'équipe Danse, geste et corporéité aborde l'analyse du geste et l'analyse esthétique des œuvres ; les études transnationales du champ chorégraphique ; l'approche située des pratiques ; l'épistémologie des recherches en danse et recherche-crédation.

L'unité dans son entier se reconnaît néanmoins comme abordant primordialement les thématiques de la création, de la recherche-crédation, de l'interprétation comme acte de création aujourd'hui, dans une démarche mettant en avant tant l'importance des matériaux artistiques que celle du geste.

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L'UNITÉ

L'unité a été créée en 1997 comme équipe d'accueil de musique à côté d'une jeune équipe en CAO intitulée Centre de recherches en informatique et création musicale. Ces deux équipes fusionnent en 2004. Les enseignants-chercheurs en danse rejoignent l'EA en 2007, dont le nom, conservé depuis, devient Esthétique, musicologie, danse et créations musicales. L'unité se compose alors de quatre centres de recherche internes, dénommés « équipes » (l'unité étant néanmoins mono-équipe dans sa structure officielle). Trois de ces centres sont liés à la musique, un à la danse. Un cinquième centre, en rapport avec le jazz, est apparu dans le contrat 2014-2018, le nombre étant ramené à quatre pour la période 2020-2024.

L'unité est localisée à l'Université Paris-8, où elle est hébergée depuis 2019 à la Maison de la recherche. Son adresse postale est 2, rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis (93526 Saint-Denis CEDEX).

ENVIRONNEMENT DE RECHERCHE DE L'UNITÉ

L'UR MUSIDANSE regroupe les enseignants-chercheurs du département de musique et de celui de danse de l'Université Paris-8, tous deux appartenant à l'UFR Arts, Philosophie, Esthétique. Les autres unités liées à cette composante sont l'UR 4010 AIAC (arts plastiques, arts et technologies de l'image, photographie), l'UR 2302 ESTCA (cinéma), l'UR 1573 Scènes du monde, création, savoirs critiques (théâtre), et l'UR 4008 LLCP (philosophie). Deux mentions de Masters sont adossées à MUSIDANSE, à savoir le Master Arts, mention Musique (avec deux parcours : 1. Théories et pratiques de la musique, Création musicale et sonore ; 2. le Master Arts, mention Danse). L'unité fait elle-même partie de l'École Doctorale EDESTA (Esthétique, sciences et technologies des arts).

MUSIDANSE est l'une des unités qui participent à l'École Universitaire de Recherche ArTeC, qui a pris la suite du LabEx Arts H2H. Elle collabore avec la MSH Paris-Nord, notamment pour les activités du Centre de recherche en informatique et création musicale (CICM). Les autres institutions de proximité mentionnées sont le Pôle sup' 93, le Centre national de la danse, le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) d'Aubervilliers-La Courneuve et la Médiathèque de Saint-Denis.

Le Document d'autoévaluation mentionne encore la participation à deux projets ANR, (MUSICOLL ; BBDMI, avec la MSH Paris-Nord et l'Institut du cerveau), chaque fois avec l'implication d'une PME, mais aussi des projets réalisés avec l'université de Valparaiso, l'université de Santa Fe, l'Université nationale du Nord-Est d'Argentine, La Manufacture – Haute École spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). De manière informelle, les équipes ou chaque membre du laboratoire entretiennent des relations avec d'autres universités, laboratoires de recherche, institutions culturelles, etc., françaises et internationales, co-organisant des colloques, des événements artistiques, tissant des réseaux, échangeant régulièrement.

EFFECTIFS DE L'UNITÉ : en personnes physiques au 31/12/2023

Catégories de personnel	Effectifs
Professeurs et assimilés	8
Maîtres de conférences et assimilés	15
Directeurs de recherche et assimilés	0
Chargés de recherche et assimilés	0
Personnels d'appui à la recherche	0
Sous-total personnels permanents en activité	23
Enseignants-chercheurs et chercheurs non permanents et assimilés	3
Personnels d'appui non permanents	0
Post-doctorants	0
Doctorants	48
Sous-total personnels non permanents en activité	51
Total personnels	74

RÉPARTITION DES PERMANENTS DE L'UNITÉ PAR EMPLOYEUR : en personnes physiques au 31/12/2023. Les employeurs non tutelles sont regroupés sous l'intitulé « autres ».

Nom de l'employeur	EC	C	PAR
U PARIS 8	23	0	0
Total personnels	23	0	0

AVIS GLOBAL

MUSIDANSE est une unité importante dans le paysage national de la recherche en musique et en danse, ne serait-ce que par sa situation géographique de rattachement à une grande université parisienne, qui constitue pour elle un atout indéniable. Elle est connue par le rayonnement individuel de ses membres ainsi que par la production des équipes internes qui la composent, même si l'identification de l'unité elle-même est dès lors plus indirecte.

L'unité bénéficie de bonnes relations avec sa tutelle, qui lui apporte un soutien effectif et exprime sa confiance en elle comme en son potentiel. Le fait pour l'établissement d'adopter lui-même l'appellation d'« Université des créations » devrait profiter à MUSIDANSE, qui place au centre de ses préoccupations la question de la création aujourd'hui.

MUSIDANSE bénéficie de ressources satisfaisantes au vu de ses activités. La dotation de l'unité est passée de 36 k€ en 2019 à 48 k€ en 2023 pour 23 membres permanents. MUSIDANSE sait par ailleurs mobiliser des moyens appréciables en complément de cette dotation (537 k€ sur la période évaluée).

L'unité s'est vu attribuer deux salles dans la Maison de la recherche, où les doctorants et les enseignants-chercheurs peuvent venir travailler. Le CICM est quant à lui hébergé sur projet à la MSH Paris-Nord où il dispose d'un équipement important.

Chacune des quatre équipes dans le champ de la théorie et la pratique et la création contemporaine possède des atouts indéniables (en termes de thématiques de recherche, d'équipements, de visibilité) et une identité forte, de nature à rendre attractif le laboratoire dans son ensemble. Les relations tissées par les différents acteurs du laboratoire avec les autres structures nationales, et dans une moindre mesure internationale, font de ce laboratoire une structure clairement identifiée dans le domaine de spécialité.

Plusieurs membres de MUSIDANSE ont bénéficié d'indices de reconnaissance indiscutables (IUF junior et senior), d'invitations dans des universités étrangères, ou occupent des responsabilités auprès de sociétés savantes, de revues, ou d'organismes effectuant des expertises dans plusieurs pays dont la Suisse et la Canada.

Les relations que l'unité de recherche entretient avec la société sont particulièrement riches. Elles permettent d'assurer le rayonnement de l'équipe tant au niveau local, national qu'international. L'unité assure une prise de

parole lors de débats publics (notamment sur la question de la création assistée par ordinateur) et la diffusion des pratiques artistiques produites par des membres de l'UR, ainsi que des collaborations au rayonnement plus restreint avec des entreprises.

La stratégie et les objectifs scientifiques communs aux quatre axes sont définis en termes généraux par la diversité des perspectives et des méthodes d'analyse théorique et de recherche-crédation dans les domaines de la création musicale et chorégraphique. Des approches plus précises sont étayées et développées de manière autonome au sein des axes thématiques.

L'activité de l'unité est à la fois forte, variée et diversifiée, mais son caractère foisonnant comporte un risque de perte de cohérence et de lisibilité.

Malgré son rayonnement et une production scientifique conséquente détaillée ci-dessous, il manque à l'unité d'avoir hébergé un événement scientifique de grande envergure, comme d'avoir produit des publications marquantes dans des revues internationalement reconnues de référence, ce qui conférerait à MUSIDANSE un caractère incontournable.

Dans une prochaine évaluation, MUSIDANSE aurait intérêt à présenter un rapport moins morcelé entre ses différentes équipes internes, mais qui mette au contraire davantage en avant son caractère global et unitaire.

ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE L'UNITÉ

A - PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT

À la recommandation de participer à des appels à projets nationaux ou internationaux, l'UR fait valoir que « plusieurs projets ArTeC, deux projets ANR, et des projets internationaux ont été obtenus ». On note qu'un projet ERC a été soumis mais n'a pas été retenu. En ce qui concerne le souhait que l'unité favorise l'interaction entre recherche et création ainsi que la conception de nouvelles approches en lien avec la pratique, il est répondu que « MUSIDANSE a poursuivi l'interaction entre la recherche et la création, que ce soit par l'analyse théorique de la création [...] ou par la recherche-crédation. Le laboratoire est [...] tourné vers la création artistique [...] et développe un ensemble d'outils allant de l'étude des procédés formels à l'étude des relations des productions artistiques à leur environnement ».

Pour ce qui est de la recommandation portant sur l'accessibilité des responsabilités aux femmes, celle à ne pas systématiquement réserver les prises de responsabilités aux professeurs et à inciter les maitres de conférences à porter des axes et des projets, ainsi qu'à penser une politique collégiale de gestion de la recherche, l'unité souligne que le conseil de l'UR « comprend tous les membres du laboratoire (professeurs, maitres de conférences, PAST) ainsi que des représentants des doctorants, ce qui garantit un grand partage des décisions. Les crédits pérennes ont été largement distribués [...]. Les doctorants contribuent intensément à la vie du laboratoire. Le ratio professeurs/maitres de conférences s'est rééquilibré grâce au repyramidage ; concernant la parité homme-femme, l'équilibre entre les membres qui proviennent de la musique (majoritairement des femmes) peut encore être amélioré ; en revanche, la parité est désormais totale pour les professeurs ». La question de l'accès aux responsabilités pour les femmes reste ouverte.

Enfin, à la recommandation de poursuivre les activités de recherche transversales (séminaires, projets...) à travers des axes clairement identifiés permettant de mener de manière collective des réflexions méthodologiques et épistémologiques ainsi que de clairement penser le lien entre création et recherche ou entre disciplinarité et transdisciplinarité, l'unité fait observer que « la réorganisation interne du laboratoire, le faisant passer de cinq équipes à quatre [...], a été réussie, comme en témoignent la production scientifique et artistique, désormais mieux répartie entre les équipes [et] la très forte cohérence interne de ces quatre équipes au niveau de leurs thématiques [...]. Concernant la transversalité, le projet proposait le développement de deux axes transversaux, sur lesquels nous avons travaillé. » L'unité observe toutefois que « la richesse de MUSIDANSE réside dans sa juxtaposition de thématiques, desquelles peuvent naître des transversalités selon un processus d'émergence [...] plutôt que par une programmation trop anticipée ». Les modalités de la mise en œuvre de la transversalité pour les doctorants ne sont pas précisées.

B - DOMAINES D'ÉVALUATION

DOMAINE 1 : PROFIL, RESSOURCES ET ORGANISATION DE L'UNITÉ

Appréciation sur les objectifs scientifiques de l'unité

Les objectifs scientifiques sont correctement définis par rapport au potentiel humain de l'unité (23 titulaires, 48 doctorants) et son environnement institutionnel dans et hors de l'université (EUR ArTeC, MSH, CND). S'il est bien expliqué que « MUSIDANSE développe une stratégie scientifique visant l'analyse théorique et la recherche-crédation... approchée selon une diversité de points de vue et de méthodes », la stratégie effective est définie au niveau des centres de recherche et non pas de l'unité elle-même, au risque d'un éparpillement thématique, mais aussi éventuellement des énergies et des financements.

Appréciation sur les ressources de l'unité

MUSIDANSE bénéficie de ressources satisfaisantes au vu de ses activités, une part importante de ces ressources provenant d'appels à projets locaux ou internationaux, dans une moindre mesure nationaux. Sa dotation récurrente annuelle a été d'environ 40 k€ en moyenne sur la durée du contrat, avec une progression (irrégulière) de plus de 10 k€ entre le début et la fin de celui-ci. Les financements sur appels à projets se montent à 390 k€ pour la période 2019-2023, ce qui constitue une somme très appréciable, mais sans continuité d'une année à l'autre : 120 k€ en 2020, puis seulement 9 k€ en 2021.

Appréciation sur le fonctionnement de l'unité

L'unité s'appuie sur les directives et les cellules de l'université pour ce qui concerne les questions d'hygiène et sécurité, la qualité de vie et la santé au travail, le handicap, les VSS, mais aussi la sécurité informatique et le développement durable. Elle n'a pas nommé de référents dans ces domaines. L'exposé de la gouvernance de l'unité manque de clarté par rapport à son fonctionnement effectif et l'implication des diverses catégories de membres, notamment les doctorants.

1/ L'unité s'est assigné des objectifs scientifiques pertinents.

Points forts et possibilités liées au contexte

Le Document d'autoévaluation fait apparaître, parmi les ressources sur lesquelles peut compter MUSIDANSE, la solidité des collaborations avec l'EUR ArTeC (financement de doctorants et post-doc, de projets de recherche, de manifestations comme le colloque Xenakis22, le projet 2024-2026 sur le théâtre musical contemporain), la MSH Paris-Nord (soutien sur appels à projets, accueil de publications en ligne, hébergement du CICM sur projets et mise à disposition de ressources à l'intention de ce dernier, collaboration à des projets ANR : Musique temps-réel collaborative et nomade MUSICOLL, budget global 332 325 € dont 162 k€ pour MUSIDANSE, 01/01/2016-01/02/2019 ; Brain/Body Digital Musical Instrument BBDMI, budget global 553 319 € dont 174 k€ pour MUSIDANSE, 30/09/2021-30/03/2025) et le soutien de la tutelle (équipement, locaux, auditorium). On note également les liens de MUSIDANSE avec les autres unités du site (UR 4010 AIAC, UR 2302 ESTCA, etc.) ou de Paris Nanterre (UMR 7186 LESC, UR 4414 HAR) travaillant dans des domaines connexes, la publication de la revue Filigrane, solidement implantée dans le paysage de la recherche (un numéro thématique par an, régulièrement coordonné par un membre de MUSIDANSE). Plusieurs membres bénéficient d'un rayonnement appréciable, conduisant à des collaborations avec d'autres établissements en France (Aix-Marseille, Gustave-Eiffel, Lyon, Rennes 2) ou à l'étranger (Argentine, Autriche, Brésil, Chili, États-Unis, Grèce, Italie, Japon).

Les objectifs, centrés sur la question de la création et de la recherche-crédation, sont définis par l'ensemble des personnels en adéquation avec leur spécialisation. Ils visent à décliner au sein de chaque équipe interne une recherche portant sur « la création en danse et en musique dans toute sa diversité », à « développer les relations entre réflexion esthétique, acquisition de savoirs techniques ou technologiques et contenus socioculturels » ainsi qu'à encourager « la constitution de liens entre réflexion analytique et expérimentation artistique ».

Points faibles et risques liés au contexte

On constate sur la durée du contrat un petit nombre, mais significatif (cinq), d'enseignants-chercheurs non publiants ou quasi non publiants (c'est-à-dire un seul chapitre, un article ou une contribution à des actes de colloques). La direction de l'unité doit se préoccuper des raisons d'une telle situation et chercher à encourager les enseignants-chercheurs concernés à revenir vers un rythme plus soutenu de publication. Quand la première ressource dont l'unité doit tirer parti est ses personnels propres, l'unité doit s'interroger pour savoir s'il n'y a pas là les symptômes d'une éventuelle souffrance au travail dont la raison doit être analysée en vue d'une amélioration, et, le cas échéant, s'il n'y a pas nécessité de lancer des alertes auprès de la cellule en charge de la prévention des risques psychosociaux.

Si, de plus, il est une richesse indéniable pour l'unité que certains de ses membres soient activement engagés dans la création artistique, on s'attendrait néanmoins, dans la démarche de recherche-crédation mise en avant par MUSIDANSE, que cette production soit davantage accompagnée de textes de réflexion ou de théorisation. Enfin, on observe une certaine dispersion des collaborations nationales et internationales qualifiées d'« informelles » et qui paraissent essentiellement liées à des contacts individuels ou des collaborations occasionnelles, sans constituer un « réseau » au sens propre, dont l'UR pourrait tirer profit dans le temps. En particulier en ce qui concerne l'informatique musicale et la CAO, des partenariats pérennes pourraient sembler importants à consolider. C'est également le cas pour la recherche-crédation où notamment des partenariats pérennes à l'étranger comme avec le Canada (ex : l'Université du Québec à Montréal (UQAM) pourraient dynamiser la recherche.

En ce qui concerne Filigrane, même s'il est indiqué que la revue est publiée en collaboration avec d'autres unités de recherche (non spécifiées), il faut veiller à ce que cet outil conserve toutes les garanties d'anonymat en vigueur dans le monde de la recherche et qu'elles soient apportées dans le processus de sélection et d'évaluation des articles.

2/ L'unité dispose de ressources adaptées à son profil d'activités et à son environnement de recherche et les mobilise.

Points forts et possibilités liées au contexte

L'UR sait mobiliser des moyens au niveau de l'Université Paris 8. La dotation récurrente est en augmentation : de 36 k€ en 2019 à 48 k€ en 2023, niveau auquel il est souhaitable qu'elle se maintienne. Les ressources obtenues sur projet (ANR, AAP de l'établissement, MSH, AAP internationaux) constituent une part appréciable du budget des centres de l'UR : 94 k€ en 2023 et jusqu'à 120 k€ en 2022, mais seulement 9 k€ en 2020 et 14 k€ en 2021. Il s'agit le plus souvent d'appels à projets locaux (Paris-8, ArTeC, MSH Paris-Nord) ou internationaux (ECOS-Sud et INNOVART entre la France et l'Argentine, subvention dans le cadre de la collaboration avec la HES Suisse occidentale), moins souvent nationaux (deux contrats ANR, voir ci-dessus). À noter en 2019 et 2020 des ressources importantes issues de la valorisation, du transfert et de la collaboration industrielle pour 74 k€ et 70 k€ respectivement, ce qui doit être relevé.

Points faibles et risques liés au contexte

Les financements sur projets sont variables d'une année sur l'autre, ce qui est dans leur nature mais oblige à déposer régulièrement des demandes. Le nombre plus faible de financements nationaux, pluriannuels, contribue à cet effet (deux contrats ANR déjà cités, en 2016-2019 et 2021-2025). Les contrats les plus significatifs financièrement sont le fait d'un petit nombre de chercheurs, ce qui interroge sur les retombées pour chaque centre de ces contrats, qui ne sont pas explicitées.

Trois membres de MUSIDANSE ont pu bénéficier d'un CRCT au cours de la période évaluée. Il apparaît que les possibilités de CRCT, en particulier en ce qui concerne le contingent de l'établissement, ne sont pas suffisamment exploitées, même si des réticences légitimes en termes d'encadrement pédagogique et de répartition des responsabilités ont été avancées. Une discussion avec la composante d'enseignement s'avère sans doute nécessaire pour tenter de faire progresser cette question, importante du point de vue de l'unité, notamment — mais non exclusivement — en vue du passage de l'HDR pour les maîtres de conférences.

3/ Les pratiques de l'unité sont conformes aux règles et aux directives définies par ses tutelles en matière de gestion des ressources humaines, de sécurité, d'environnement, de protocoles éthiques et de protection des données ainsi que du patrimoine scientifique.

Points forts et possibilités liées au contexte

Le Document d'autoévaluation indique que « MUSIDANSE suit les règles décidées par les instances de Paris 8 concernant les sujets abordés dans cette référence » : parité et égalité réelle femmes-hommes (lois du 22 juillet 2013 et du 4 août 2014), stratégie HRS4R définissant l'« engagement de l'université dans l'amélioration continue de sa politique de ressources humaines et notamment son engagement à mettre en place des procédures de recrutement et d'évaluation équitables et transparentes ». Au niveau de l'établissement ont été mises en place « plusieurs cellules : mentionnons la cellule handicap, le service d'écoute d'urgence, la cellule de lutte contre les VSS (violences sexistes et sexuelles), le service hygiène et sécurité et le Pôle Qualité de Vie et Santé au Travail ». L'établissement édicte d'autre part des « recommandations relatives à la prévention des risques environnementaux et à la poursuite des objectifs de développement durable » que les composantes et les unités mettent en œuvre. Selon le Document d'autoévaluation, l'« unité s'efforce d'appliquer les recommandations relatives à la prévention des risques environnementaux et à la poursuite des objectifs de développement durable. Certains programmes de recherche travaillent sur les questions écologiques et participent à des réflexions de collectifs sur les moyens concrets pour rendre les lieux plus écologiques et les technologies plus soutenables. Concernant les missions, tous les chercheurs sont conscients qu'il faut développer une logique où, si le voyage a une empreinte carbone importante (grande distance, nombre important de missionnaires), il faut qu'il soit justifié et que la mission soit d'une durée conséquente ». En outre, le service de la valorisation de la recherche de l'établissement « assure une sensibilisation auprès de la communauté scientifique relative à la coopération scientifique, à la propriété intellectuelle ». Enfin, l'unité affirme, sans en détailler les moyens, qu'elle « protège son patrimoine scientifique et ses systèmes informatiques ».

Points faibles et risques liés au contexte

Le Document d'autoévaluation ne mentionne pas si les cellules mises en place par la tutelle possèdent des relais ou des référents au sein de l'unité. La réflexion sur le développement durable et le réchauffement climatique n'apparaît pas avoir fait l'objet d'une réflexion approfondie au niveau même de MUSIDANSE. La

question de la protection des données et du patrimoine scientifique, moins sensible que dans d'autres domaines, n'est pas abordée.

Du point de vue de la gouvernance, on remarque que les responsables des équipes internes qui représentent celles-ci au bureau sont désignés par la direction et non pas élus. On note également qu'aucun représentant des doctorants ne siège au bureau. La composition du conseil de laboratoire, qui comprend la totalité des membres titulaires (et se confond pour ceux-ci avec l'AG), fragilise cette instance dont le Document d'autoévaluation n'expose ni la fréquence des réunions ni les conditions de quorum.

DOMAINE 2 : ATTRACTIVITÉ

Appréciation sur l'attractivité de l'unité

MUSIDANSE n'est pas le seul laboratoire dont le corpus principal est celui de la création contemporaine (sans oublier toutes les autres formes de création, de l'interprétation des œuvres du passé à la performance en passant par l'intermédialité) dans l'écosystème de la recherche à l'échelle nationale et internationale, mais ce laboratoire se singularise par l'articulation forte entre musique, arts sonores, musicologie et études en danse, œuvrant largement dans le champ de la « recherche-crédation » (pour au moins deux équipes : CICM et Danse). La pluralité des approches méthodologiques (les contextes des œuvres pour l'équipe C.et.i et les œuvres elle-mêmes pour CISI), le renouvellement des thématiques dans le sens du moment (écologie, genre), l'ancrage dans les technologies audio-numériques actuelles (CICM, Danse) font de l'unité un lieu de convergence des travaux les plus actuels.

- 1/ L'unité est attractive par son rayonnement scientifique et s'insère dans l'espace européen de la recherche.*
- 2/ L'unité est attractive par la qualité de sa politique d'accompagnement des personnels.*
- 3/ L'unité est attractive par la reconnaissance de ses succès à des appels à projets compétitifs.*
- 4/ L'unité est attractive par la qualité de ses équipements et de ses compétences techniques.*

Points forts et possibilités liées au contexte pour les quatre références ci-dessus

Deux membres de l'équipe Danse, geste et corporéité ont été membres respectivement junior et senior (« Chorégraphie et paysage », et « Post-mémoire et pouvoir d'agir des danses dans le Sud global ») de l'IUF, une enseignante-chercheuse l'étant encore actuellement, ce qui constitue un indice de reconnaissance indiscutable quant à leur qualité scientifique et leur rayonnement. Il est à noter que six membres du laboratoire sur 29 (selon le rapport, exhaustif ou non) sont impliqués dans des sociétés savantes, dont l'AFIM (Association française d'informatique musicale) pour laquelle l'équipe CICM est très fortement impliquée depuis plus d'une décennie. En corollaire, l'équipe CICM, pourtant peu nombreuse mais aidée par les « mastérants » et doctorants, organise régulièrement des conférences internationales en informatique musicale (FAUST en 2020, colloque Antony en 2021, JIM2023, pour ne citer que ces exemples emblématiques) ou participe à des conseils scientifiques de revues (Revue francophone d'informatique musicale, Musurgia, Filigrane). Plusieurs membres de MUSIDANSE, impliquant l'ensemble des équipes internes, participent comme experts à des structures d'évaluation de la recherche en France comme à l'international (ANR, Hcéres, Fonds de la recherche du Québec, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Fonds de la recherche en Suisse, etc.). L'équipe Danse, geste et corporéité est impliquée dans l'Association des chercheurs en danse et dans sa revue Recherches en danse. En 2019, l'équipe CICM organise le symposium « Les sciences de la musique : de nouveaux défis dans une société en mutation », qui réunit les quatre sociétés savantes françaises (SFM, SFE, SFAM, AFIM), signe supplémentaire de la confiance des institutions dans MUSIDANSE.

Sur le plan de la mobilité entrante des étudiants en doctorat, l'équipe MUSIDANSE reste attractive notamment pour des candidatures hors France et hors Europe, la spécificité de la recherche-crédation pouvant expliquer cela.

Concernant les succès relatifs à des appels à projet compétitifs, le CICM est partenaire principal de deux contrats ANR (MUSICOLL Musique temps réel collaborative et nomade, de 2016 à 2019 puis BDDMI Body/Brain Digital Music Instruments, depuis 2022) pour un montant cumulé de 336 k€. L'équipe Danse, de son côté, est porteuse d'un projet intitulé IMAGINE (2018-2019) subventionné à hauteur de 104 k€ et également d'un contrat européen avec la HES-SO en 2018 et 2019 (La composition chorégraphique aujourd'hui : quels outils pour quels artistes ?) de 70 k€, dont les conditions de déploiement ne sont pas précisées. Ces deux équipes (Danse et CICM) sont, au sein de l'unité, en pointe de la politique de recherche de financement. À relever cependant que l'équipe C.et.i porte un projet international entre 2018 et 2022 (contrat ECOS-Sud et INNOVART – projet franco-argentin) avec un financement plus modeste (21 k€) et dont on ne connaît pas le niveau de compétitivité. Enfin, les quatre équipes émergent à plusieurs appels à projets au niveau local (ArTeC, MSH Paris Nord, AAP de Paris 8), pour des sommes modestes qui, cumulées, finissent néanmoins par atteindre une somme de près de 95 k€.

On relève de nombreuses collaborations scientifiques au niveau européen et international, soit comme premier partenaire au sein des ANR MUSICOLL et BDDMI, le projet INNOVART (Approches créatives, théoriques et technologiques du field recording) entre 2019 et 2022 avec l'Argentine. Le réseau au niveau national est parfaitement identifié, avec des collaborations ciblées sur les laboratoires et universités en phase avec les programmes et thématiques de recherche du laboratoire (CEAC/Lille, LISAA/Gustave-Eiffel, Passages XX-XXI/Lyon, CREA/Strasbourg, Ircam/Paris, GRAME/Lyon, Louis-Lumière/Paris, PRISM/Marseille), tout autant que les sociétés savantes et les structures de création contemporaine. Même constat à l'échelle internationale, avec une concentration particulière sur l'Amérique du Sud. Le partenariat avec La Manufacture (Haute École spécialisée de Suisse occidentale) dans le cadre d'un projet de recherche qui a impliqué une dizaine de chorégraphes (2018-2019) a donné lieu à un ouvrage collectif important (Presses du réel, 2020) co-dirigé par un membre de l'équipe Danse.

Concernant les qualités des équipements et des compétences techniques, c'est le point fort du CICM, dont la spécificité disciplinaire oblige à acquérir des équipements de pointe. Ces équipements audio-numériques de création et de diffusion de la musique d'aujourd'hui sont hébergés à la MSH-Paris-Nord ainsi qu'un auditorium (dont les caractéristiques, avantages et défauts, ne sont pas précisées). On notera deux studios équipés de système ambisonique 3D et WFS (Waves Field Synthesis) ainsi qu'un environnement EEG-EMG (électroencéphalogramme-électromyographie), marques d'un ancrage dans les développements et recherches technologiques les plus avancés dans le champ de l'espace sonore et des interactions humain-machine (IHM). En dehors des deux collaborations citées dans le cadre de l'ANR, on ne trouve pas dans le dossier de bilan des usages de ces équipements. La productivité scientifique laisse supposer que ces équipements favorisent l'attractivité de l'équipe CICM, mais les détails ne sont pas présents dans le rapport d'autoévaluation. À relever également une forte implication de l'équipe CICM dans l'open source (avec des dépôts sur Gitlab et Github) en phase avec les recommandations sur les sciences ouvertes et les principes FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable), en lien évidemment avec la plateforme Huma-Num (infrastructure des humanités numériques).

Points faibles et risques liés au contexte pour les quatre références ci-dessus

L'unité, à travers ces différentes équipes, est attractive par son rayonnement à l'échelle nationale voire internationale, mais paradoxalement moins au niveau européen, sauf pour l'équipe Danse. On note que l'unité participe à l'organisation d'événements majeurs comme Xenakis22 : Centenary International Symposium, colloque qui s'est déroulé en Grèce. Elle n'a pas elle-même hébergé des manifestations de grande ampleur au niveau international.

Le dossier d'autoévaluation n'est précis ni sur l'accompagnement des personnels ni sur le devenir des doctorants, alors même que l'accueil de ceux-ci et le travail avec eux relèvent de l'une des missions fondamentales de l'unité et auraient mérité un développement particulier. Ce point de l'accompagnement des chercheurs est relevé comme un objectif à atteindre, l'unité étant donc consciente de cet enjeu. Le nombre croissant de chercheurs associés ne peut constituer un indicateur dans la mesure où le statut de chercheur associé n'est pas reconnu, puisque le chercheur associé est par définition titulaire d'une autre unité ou bien est qualifié de chercheur-artiste, ce qui ne saurait se confondre avec la recherche scientifique. S'il s'agit dans ce contexte de chercheurs actifs dans la recherche-crédation, il faudrait le préciser de manière plus lisible dans le rapport. Les modalités de collaborations entre titulaires et associés ne sont pas précisées, ce qui ne permet pas d'évaluer l'apport des membres associés aux projets internes et au rayonnement de l'unité. La visite a permis de corriger partiellement ce constat.

La mobilité externe (assez bonne, avec par exemple trois nouveaux enseignants-chercheurs recrutés hors de l'Université Paris 8) n'équilibre pas totalement les recrutements internes à l'écosystème parisien (l'ensemble des universités parisiennes). Enfin, le laboratoire a accueilli trois post-docs durant ce contrat, dont deux provenant de Paris. La non spécificité des thématiques de recherche de MUSIDANSE, thématiques largement partagées par d'autres laboratoires en art en France, peut expliquer cette attractivité relative.

Il est à noter que le Document d'autoévaluation rejette systématiquement les faiblesses de l'unité sur le contexte institutionnel (recrutements, crédits récurrents, lourdeur des tâches administratives), bien que ces difficultés soient partagées par les autres unités au niveau national.

DOMAINE 3 : PRODUCTION SCIENTIFIQUE

Appréciation sur la production scientifique de l'unité

La production scientifique, abondante et diversifiée, est le fruit de l'activité de recherche académique, création artistique, diffusion et valorisation de la plupart des titulaires et doctorants. Dans l'ensemble, elle est de qualité, proportionnée au potentiel de recherche et bien répartie entre les membres, dont certains sont néanmoins plus prolifiques que d'autres. Une meilleure catégorisation dans la présentation permettrait de mettre en lumière et de valoriser davantage des contributions de qualité satisfaisant aux critères scientifiques propres aux domaines disciplinaires investis.

- 1/ La production scientifique de l'unité satisfait à des critères de qualité.*
- 2/ La production scientifique de l'unité est proportionnée à son potentiel de recherche et correctement répartie entre ses personnels.*
- 3/ La production scientifique de l'unité respecte les principes de l'intégrité scientifique, de l'éthique et de la science ouverte. Elle est conforme aux directives applicables dans ce domaine.*

Points forts et possibilités liées au contexte pour les trois références ci-dessus

Dans le document Production de l'unité (69 p.) et dans le portfolio, les items sont organisés par équipe interne et par catégorie : on comprend de cette organisation d'une part que les membres de l'unité sont dans l'ensemble très actifs dans la diffusion et la valorisation de la recherche ou dans la création artistique, d'autre part que les quatre équipes internes sont plutôt indépendantes. Le document recense ainsi onze monographies parues chez des éditeurs tels que L'Harmattan (deux ouvrages), Routledge (deux), PU Rennes, Presses du réel (deux, dont une traduction d'un de deux ouvrages Routledge ci-dessus), Delatour, Centre national de la danse (cinq ouvrages, dont deux jeune public et trois co-dirigés), Small Walker Press (co-direction d'une doctorante).

On compte aussi vingt directions d'ouvrages ou d'actes de colloques, publiés par les éditeurs suivants : Éditions de l'Œil, Centre Gulbenkian, PU Artois, L'Harmattan (quatre ouvrages), Deuxième Époque (deux), Éditions de l'attribut, Presses du réel, PU Nanterre ; ceci inclut également des publications de numéros de revues : Filigrane (trois numéros), Hybrid, Funambule (revue des doctorants en danse de l'unité, deux numéros), Recherches en danse.

La production de l'unité inclut aussi 104 articles dans des revues à comité de lecture, dont une trentaine en langues étrangères (espagnol, japonais, portugais, anglais et italien). Il faut préciser que des articles courts et certaines revues sans comité de lecture sont recensés dans cette rubrique. Parmi les revues retenues : Revista del Instituto Superior de Musica (deux occurrences), Filigrane (10 occurrences), Circuit : musiques contemporaines, Quodlibet, Paragraph, Contemporary Music Review, Chigiana, Scherzo, Hémisphère son, Aller-Retour : arts, culture, éducation, Civilisations, Musica/Realtà, Analisi e Teoria Musicale, Écho, Musicologies nouvelles, Volume !, Collegium musicae, Journal of the Musicological Society of Korea, Journal of Ewha Music Research Institut, Palimpseste, Revista academica de musica, Boletim de estéfica, Aisthesis, Musik-Konzepte, Revue trans-européenne de philosophie des arts, Déméter (4), Melotonia, Revista argentina de musicologia, Musurgia, Appareil, Revue francophone d'informatique et musique (2), Hybrid, AES-Journal, International Journal of Digital Media & Interaction, Dramaturgias, Revue des arts et médiations humaines (2), Journal of the Brazilian Society for Music Theory and Analysis, Revue d'Histoire du théâtre, Percées : explorations en arts vivants, Enfances & Psy (2), Recherches en danse (4), Repères : cahier de danse (4), Chimères, Esclavages & post-esclavages, Le Journal de la recherche, Choros : International Dance Journal, Choreologia, Théâtre/Public, Aspas, Africultures, Nioques, European Drama and Performance Studies, Acotaciones : investigacion y creacion teatral, Danza e ricerca (2), Journal des laboratoires d'Aubervilliers.

S'y adjoignent 150 chapitres d'ouvrages publiés par Routledge (3), L'Harmattan, Leuven University Press, Anamoda, Vernon Press, NKUA Press, IRCAM, Delatour, les PU de Nanterre, d'Artois (2), de Rennes, de Lyon, du Septentrion, les PU François-Rabelais, ou encore par La Découverte, Marsilio, Fayard, LIM, Peter Lang, Pendragon, les Éditions de l'Attribut, Deuxième époque, Riveneuve, Mac Val, Crossing Editions, Hermann,

Mahali Ediciones, Multifoco, Chemins de tr@verse, Bellaterra, Primera, le Seuil, les Presses du réel, Eterotopia, Culturgest.

Sont également mentionnées 150 créations artistiques, en particulier pour les équipes C.et.i et CICM, dont un bon nombre est porté par des doctorants, très dynamiques en ce domaine. Néanmoins, pour la plupart des items, les informations données ne permettent pas de relier la production artistique (composition musicale, performance, enregistrement...) à un projet de recherche développé dans le cadre de l'unité.

Enfin, la production de l'unité recouvre 200 communications scientifiques, publiées ou non publiées, ainsi que des posters ; un tiers environ a été donné à l'étranger et en plusieurs langues. Ici encore, les doctorants semblent bien investis.

L'unité est impliquée dans les deux revues en ligne (OpenEdition) Filigrane : musique, esthétique, sciences, société et Recherches en danse ; elle pratique la science ouverte sur HAL et OpenEdition Books (actes de colloques).

L'équipe Danse, geste et corporéité a réalisé en partie sur financement propre (IUF et CCN Montpellier) un projet de traduction (du français en anglais, et d'autres langues en français) et de mise à disposition d'articles de certains membres. Ces articles sont publiés en open access sur HAL, collection « Danse in Translation », pour valoriser les publications et diffuser la recherche au niveau international.

Le nombre de titulaires non publiants (2) ou très peu publiants (trois sur la période, nombre réduit à deux par un départ en retraite) reste faible mais constitue un point de vigilance. À noter que le document Production de l'unité ne mentionne pas toujours l'étendue en pages des articles ou chapitres.

Points faibles et risques liés au contexte pour les trois références ci-dessus

La présentation de la production scientifique ne permet pas d'identifier l'apport des doctorants et leur implication dans l'ensemble des activités de l'unité, ne respectant pas la consigne d'en souligner les noms. La catégorisation des productions n'est pas toujours claire. Par exemple, on trouve parmi les monographies la traduction d'une monographie prise en compte dans l'accréditation précédente, un livre d'artiste, deux volumes de diffusion jeune public, productions qui auraient dû trouver place dans d'autres rubriques spécifiques. Ou encore, la rubrique Créations artistiques semble regrouper toutes les créations artistiques des membres (EC, PAST et doctorants) sans que l'on puisse les relier à un projet de recherche développé au sein de l'unité. Ceci révèle une difficulté à articuler l'activité artistique propre des artistes et la recherche académique qu'ils mènent au sein de l'unité, ou à tout le moins une complexité pour ce faire. Cette situation rend d'ailleurs difficile l'évaluation des activités de recherche-crédation au sein de l'équipe, car elles ne s'inscrivent pas dans des projets de recherche ciblés. Un accompagnement semble nécessaire pour que les quelques collègues non publiants puissent trouver leur place au sein des dynamiques de recherche de l'unité et relancer leur activité scientifique disciplinaire et transdisciplinaire.

DOMAINE 4 : INSCRIPTION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DANS LA SOCIÉTÉ

Appréciation sur l'inscription des activités de recherche de l'unité dans la société

Les interactions de l'unité avec le monde extra-universitaire, culturel, économique et social concernent l'ensemble des approches disciplinaires présentes dans l'unité (tant en musique qu'en danse), mobilisent différents acteurs (institutions, PME, etc.), différents canaux (radio, table-ronde, etc.) et ciblent différents publics (public jeune, amateurs, experts, etc.). L'unité inscrit ainsi l'ensemble de ses recherches dans la société.

- 1/ *L'unité se distingue par la qualité et la quantité de ses interactions avec le monde non académique.*
- 2/ *L'unité développe des produits à destination du monde culturel, économique et social.*
- 3/ *L'unité partage ses connaissances avec le grand public et intervient dans des débats de société.*

Points forts et possibilités liées au contexte pour les trois références ci-dessus

La dimension fortement artistique des recherches de l'unité lui permet facilement d'interagir avec des acteurs du monde non académique relevant de musique et de danse – et donc de manière homogène entre les différentes équipes. L'unité se saisit pleinement de cette possibilité tant sont nombreuses les interventions de ses membres dans des structures locales prestigieuses comme la Philharmonie, la Gaîté-Lyrique, le Centre des arts d'Enghien-les-Bains ou le Centre national de la Danse ; des structures nationales comme l'Arsenal de Metz ou le Centre chorégraphique de Nantes ; mais aussi internationales comme la Philharmonie du Luxembourg ou encore le National Experimental Theater de Taipei, à Taïwan. Au-delà des structures physiques, l'unité témoigne de l'importance qu'elle accorde à s'inscrire dans la société à plusieurs niveaux en étant également très active lors de festivals (comme le festival Coma de Madrid ou le festival Ravel de Saint-Jean-de-Luz). L'unité est également reliée contractuellement à des entreprises : l'une sous la forme d'une convention Cifre que l'unité a signée avec la société Amadeus & Holophonix, impliquée dans des dispositifs permettant de déployer du son spatialisé (le dispositif ayant été à son tour présenté au Tambour de Rennes, auditorium de l'Université Rennes 2) ; l'autre par l'intermédiaire de l'ANR Body/Brain Digital Musical Instrument (BBDMI) qui compte comme partenaire la PME Soixante Circuits, société spécialisée en expériences interactives. Il est à préciser que, s'il est vrai que MUSIDANSE apparaît comme partenaire de l'ANR BBDMI (553 319 euros entre septembre 2021 et janvier 2025) porté par la MSH Paris-Nord, la coordinatrice scientifique du projet est chercheuse pleinement affiliée à l'unité MUSIDANSE. Du point de vue de la stratégie mise en place au regard de ces interactions, le Document d'autoévaluation met en avant une convention signée avec le Conservatoire de musique et de danse de Saint-Denis. Cette convention permet avantagement de pérenniser la tenue d'ateliers et de concerts.

Il n'est pas toujours facile pour une unité travaillant en musique et en danse de pouvoir développer des produits à destination du monde culturel, économique et social qui soient variés : l'unité MUSIDANSE parvient quant à elle à produire aussi bien des films documentaires (sur Schoenberg, Debussy et Kurtág – les titres et autres précisions n'apparaissent pas dans le DAE), deux livres visant un public jeune, coédité avec le CND (Ma danse, tout un art !, paru en 2022, et Cette danse, quel spectacle ! en 2023), un logiciel (un séquenceur en accès libre), qu'une librairie du traitement du son en Faust et des bibliothèques logicielles ouvertes au public des développeurs audios. Ce dernier point est notamment intéressant puisqu'il permet à l'unité d'estimer numériquement son public et, en l'occurrence, plus de 10 000 téléchargements distincts ont été faits depuis leurs différentes bibliothèques (HOA Library, abclib et BBDMI Library qui est en cours de développement). Au-delà de ces produits liés à la diffusion de la recherche et son accès s'ajoutent les réalisations proprement artistiques qui, fruits de la recherche, se destinent au monde socioculturel : encore une fois, l'unité a une production intense, homogène et cohérente au regard de ses équipes. Plus de 150 créations artistiques ont été réalisées sur la période expertisée. Parmi elles, peuvent être mentionnées la composition pour soprano, flûte, harpe, alto et violoncelle Silence, dans mes mains, à naître commandée en 2018 par le festival Lavaux ; l'installation sonore Les Songes de la nef conçues en 2018 pour l'Hôtel-Dieu de Tonnerre en Bourgogne, ou encore la performance collective Humus présentée en 2017 au Centre Pompidou-Metz lors de l'exposition Jardins infinis.

Dans le prolongement de tant d'activités en lien avec le monde non académique, l'unité est souvent amenée à partager ses connaissances avec un public de non-spécialistes sur des sujets touchant ses domaines de spécialité. C'est ainsi que l'unité intervient sur l'important débat sociétal concernant la création assistée par ordinateur, mais aussi sur des sujets plus spécifiques comme celui concernant la conservation des œuvres en danse. Ces prises de parole dans l'espace public ont lieu lors de tables-rondes dans des lieux institutionnels (comme la Gaîté-Lyrique), des festivals (comme le festival Présences qui se déroule à la Maison de la radio et de la musique à Paris, ou le festival Coma de Madrid), mais également à la radio (aussi bien France Musique que la chaîne suisse Radio Vostok). C'est ainsi à un large public non académique que MUSIDANSE s'adresse. On compte aussi des critiques de spectacles sur différents supports, notamment le site d'information maculture.fr qui permet une diffusion gratuite et facilement accessible. On note enfin des prises de parole sur des sujets de société majeurs comme la situation migratoire dans le monde ou la décroissance. Ces sujets auraient pu sembler éloignés des recherches de l'unité, mais ses travaux fortement en prise avec la société parviennent à s'en saisir. Ces prises de paroles ont par exemple pris la forme d'une participation à une table-ronde en 2018

pendant la semaine des arts de l'université Paris 8 sur l'environnement sonore des migrants ou d'une intervention en 2023 sur les écologies de la musique et la décroissance dans le cadre du Marathon créatif de Reims.

Points faibles et risques liés au contexte pour les trois références ci-dessus

La forte activité n'est pas à nuancer tant elle est variée et diversifiée, mais il ne faut pas qu'elle devienne foisonnante au point de perdre en lisibilité et en cohérence. Le Document d'autoévaluation ne mentionne qu'une seule convention passée avec une institution non académique (le conservatoire à rayonnement régional de musique et de danse de Saint-Denis). Il se peut que d'autres existent et ne soient pas mentionnées. Ce faible nombre de conventions peut rendre compte du fait que les interactions avec le monde non académique, certes de qualité, ne semblent pas suivre une stratégie d'unité, mais sont le plus souvent le résultat de liens entre des individus qui se trouvent être membres de l'unité, et des structures extérieures. Cette lecture de la stratégie globale de l'unité est peut être fautive, mais le document fourni ne livre pas de précision permettant de l'affiner. Ce constat peut fréquemment être fait dans les unités de sciences humaines et résulte probablement d'un manque d'aide pour pérenniser les collaborations et de l'idée que ce n'est pas le plus urgent à faire au regard des tâches à accomplir. Aussi n'apparaît-il pas toujours clairement dans le document en quoi les interactions avec le monde non académique s'intègrent aux projets de recherche menés par l'unité. Cela peut, à de rares occurrences, brouiller l'identification de certaines interventions artistiques comme relevant d'une recherche-crédation ou d'une recherche-action ; elles peuvent alors de manière dommageable être perçues comme une activité artistique qui existerait indépendamment du statut de chercheur.

Le manque de stratégie à l'échelle de l'unité, ou même des équipes internes, se ressent aussi sur la nature de la prise de parole qui semble encore une fois davantage être celle de personnes que de membres d'une unité ou d'une équipe.

ANALYSE DE LA TRAJECTOIRE DE L'UNITÉ

L'unité affirme s'identifier par les trois caractéristiques suivantes : le fait de combiner musique et danse, d'être tournée entièrement vers la création artistique, et d'associer recherche théorique et recherche-crédation. Dans ce contexte, elle compte à la fois faire émerger des thématiques nouvelles et développer en particulier ses relations avec l'environnement national et international. Du point de vue de son organisation, l'unité envisage de conserver sa structuration en quatre équipes telles qu'elles existent actuellement. Chaque équipe souhaite renforcer sa cohésion interne et les collaborations entre les chercheurs qui la composent. Les collaborations transversales entre les équipes sont renvoyées à d'éventuelles émergences thématiques, en plus de projets transversaux se substituant aux deux existants dans le contrat en cours. Un seul de ces projets est nommé, Écriture d'un théâtre musical, qui associera deux des équipes de musique, et un projet de publication entre la troisième équipe de musique et celle de danse est évoqué. Plus qu'une combinaison, il y a davantage une juxtaposition de la musique et de la danse avec la possibilité de collaborations occasionnelles, comme pour l'ensemble des équipes entre elles.

La colonne vertébrale essentielle de « la complémentarité, la synergie, la transversalité » est constituée par le séminaire de l'unité (actuellement suspendu) et les journées des doctorants, représentant dans ce dernier cas une activité commune et propice aux rencontres et à l'écoute, mais non pas en soi au développement de thématiques collectives. Un thème tel que « la réflexion sur les critères d'une musicologie critique » pourrait facilement être étendu pour englober l'ensemble des membres de l'unité dans une discussion épistémologique sur le type de recherche pratiqué ; ceci intéresserait d'autres chercheurs au-delà même de l'unité. Trop nombreuses et jetées l'une à la suite de l'autre comme autant de possibilités sans qu'émerge pour autant une nécessité, les thématiques proposées dans le cadre de la trajectoire de l'unité sont à l'inverse insuffisamment développées ou rattachées à l'existant pour être évaluées valablement.

Il est regrettable que le séminaire commun de toute l'unité ait été mis en parenthèse, car il devrait permettre aux membres de se retrouver autour de discussions d'ordre scientifique susceptibles d'aider à cimenter les collaborations entre équipes internes, voire à faire émerger des thématiques en dehors de celles-ci.

Duale dans son nom même, MUSIDANSE se présente davantage comme une confédération de centres de recherches — ce que montre le morcèlement systématique des réponses — que comme une unité. Cette dernière doit par ailleurs veiller à ce que le positionnement exclusif en faveur de la création ne se fasse pas au préjudice des orientations de travail de chercheurs intéressés par une dimension plus patrimoniale. Dans le paysage de la recherche française, ce positionnement n'est pas unique à MUSIDANSE mais est au contraire partagé par d'autres unités de recherche en arts. Quoiqu'actrice reconnue dans ce domaine, l'unité aurait néanmoins intérêt à promouvoir des thématiques qui lui soient davantage exclusives, même au sein de mouvements plus généraux comme la recherche-crédation.

RECOMMANDATIONS À L'UNITÉ

Recommandations concernant le domaine 1 : Profil, ressources et organisation de l'unité

L'unité doit afficher un profil de recherche en propre, dont les thématiques ne se résument pas à l'addition de celles, multiples et foisonnantes, des équipes internes. Ces thématiques elles-mêmes auraient intérêt à être ramassées de manière plus cohérente, permettant de mieux individualiser MUSIDANSE dans le paysage national et international. Il est recommandé à MUSIDANSE de renforcer du point de vue de son organisation et de ses activités son caractère unitaire, recouvrant certes des centres ou équipes internes ayant leurs thématiques particulières, mais concourant à une orientation d'ensemble affirmée et lisible.

Le rôle et la composition du conseil de laboratoire doivent être clarifiés par rapport à ceux du bureau et de l'assemblée générale, avec laquelle il se confond pour ce qui est des membres permanents. La représentation des doctorants doit être améliorée, en particulier en ce qui concerne le bureau. C'est au conseil de laboratoire que revient la prise des décisions importantes, particulièrement celles qui ont une implication financière ou qui affectent les membres de l'unité. Ses membres doivent être élus. Les conditions de quorum et de fréquence des réunions doivent apparaître clairement.

L'unité doit veiller à une parité hommes-femmes plus homogène.

Pour préserver sa richesse, l'unité est encouragée à maintenir et renforcer en son sein la présence de membres travaillant sur l'interprétation d'une diversité de répertoires s'étendant dans la profondeur du champ historique. De même, étant donné l'importance de ce terme dans la définition même de son champ d'étude, il est recommandé que l'unité s'adjoigne dès qu'elle le pourra un spécialiste d'esthétique, dont la réflexion contribuera à la définition d'objectifs communs à MUSIDANSE dans son ensemble.

Recommandations concernant le domaine 2 : Attractivité

Il est recommandé à l'unité de mieux cibler ses spécificités (et de communiquer sur ces spécificités), en s'appuyant sur les atouts du laboratoire au regard des autres laboratoires en art au niveau national ou international : les thématiques émergentes, la recherche en danse, la recherche-crédation, les équipements audiovisuels, l'attractivité du Bassin parisien, les structures d'appuis (MSH notamment), etc.

Malgré la faiblesse des créations d'emploi, il serait souhaitable d'élargir le recrutement à des candidatures hors Paris 8 et hors Île-de-France, à l'international par exemple. Une politique pluriannuelle de recrutement en phase avec les nouvelles thématiques émergentes annoncées (IA, anthropologie, humanités numériques, intermédialité...) pourrait consolider l'équipe, en offrant les moyens d'une meilleure transversalité au sein des quatre sous-équipes, sans perdre l'identité propre de chacune de ces équipes.

L'unité doit pourvoir à sa recherche de financement par le biais des appels à projets de type ANR ou ERC en jouant sur le caractère intrinsèquement pluridisciplinaire (en art) du laboratoire, et en s'appuyant sur ses réseaux déjà existants.

Recommandations concernant le domaine 3 : Production scientifique

Il est recommandé à l'unité d'impulser et de valoriser davantage les productions qui émanent des projets transversaux entre groupes de recherche, productions qui peuvent contribuer à l'identification de ses spécificités scientifiques dans la recherche académique et artistique, tant nationale qu'internationale, en musique et en danse. En particulier, des publications dans les revues internationales les plus significatives de chacun des domaines doivent être visées, en particulier les revues étrangères. Des critères plus fins et explicites dans la catégorisation des rubriques, ainsi qu'une organisation plus claire du portfolio, pourront contribuer à cette valorisation. Une sélection plus rigoureuse des travaux présentés dans la rubrique « créations artistiques » pourrait permettre à l'unité de mieux envisager l'articulation entre l'activité artistique propre des artistes et la recherche académique qu'ils mènent au sein de l'unité, et de la guider afin d'en assurer la cohérence avec ses orientations scientifiques distinctives dans l'environnement de la recherche universitaire. L'apport des doctorants et des post-doctorants ainsi que leur implication dans l'ensemble des activités de l'unité peuvent être rendus plus visibles et valorisés. Il serait ainsi souhaitable que les doctorants puissent être associés à certaines des publications de leur directeur de thèse. Un accompagnement bienveillant des membres non publiants ou peu publiants vers une activité de recherche attestée et évaluable est recommandé.

Recommandations concernant le domaine 4 : Inscription des activités de recherche dans la société

Il est recommandé à l'unité de réfléchir à des stratégies pour pérenniser sa très bonne inscription des activités de recherche dans la société afin qu'elle ne soit pas trop dépendante des personnes singulières, membres de

MUSIDANSE. Pour ce faire, il serait par exemple souhaitable de multiplier les conventions avec les partenaires pour que la relation entre ces derniers et l'unité soit institutionnalisée et que de nouveaux membres puissent en profiter indépendamment d'enseignants-chercheurs qui auraient, entretemps, quitté l'unité. Il serait tout autant souhaitable, bien que plus difficile à mettre en place, de penser collectivement aux prises de parole tournées vers le grand public sur des sujets de société. L'enjeu n'est bien entendu pas de demander aux membres de parler d'une même voix, mais de favoriser la convergence des sujets mobilisés par l'unité pour améliorer son identification en tant qu'unité légitime et pertinente sur des sujets précis.

DÉROULEMENT DES ENTRETIENS

DATE

Début : 09 décembre 2024 à 08 h 30

Fin : 09 décembre 2024 à 17 h 00

Entretiens réalisés : en distanciel

PROGRAMME DES ENTRETIENS

08 h 30 : Huis clos du comité et CS HCERES

09 h 00 - 10 h 00 : Entretien du comité HCERES avec la direction et les membres de l'unité en plénière

10 h 00 - 11 h 00 : Entretien du comité HCERES avec les chercheurs et enseignants-chercheurs

11 h 00 - 11 h 30 : Huis clos du comité et CS HCERES

11 h 30 - 12 h 00 : Entretien du comité HCERES avec les représentants de la tutelle

12 h 00 - 12 h 30 : Huis clos du comité et CS HCERES

12 h 30 - 13 h 30 : Pause méridienne

13 h 30 - 14 h 15 : Entretien du comité HCERES avec les doctorants

14 h 15 - 14 h 30 : Huis clos du comité et CS HCERE

14 h 30 - 15 h 15 : Entretien final du comité HCERES avec la direction de l'unité

15 h 15 - 17 h 00 : Huis clos du comité et CS HCERES

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DES TUTELLES

Saint-Denis, le 7 février 2025.

Cher.e.s collègues,

Au nom de l'université Paris 8, je tiens à remercier les collègues associé.e.s à cette évaluation du DAE de Musidanse, ainsi que le délégué HCERES, Monsieur Pascal Terrien. Le rapport formule des suggestions pertinentes à propos de cette équipe de recherche originale, dont les activités s'inscrivent naturellement dans la signature de notre établissement en tant qu'Université des Créations. Je ne doute pas que ces remarques seront très utiles aux membres de Musidanse pour poursuivre le travail accompli tout au long du prochain contrat. Je prends bonne note de la faiblesse d'une stratégie d'unité pour ce qui est des partenariats avec le monde extra-universitaire. Notre chargée des partenariats, rattachée au Service de la valorisation, ne manquera pas d'accompagner l'unité dans ses démarches futures car nous tenons à renforcer nos liens avec un territoire dont la richesse artistique est indéniable.

Vous trouverez ci-après les remarques factuelles de l'unité.

Bien cordialement,
Arnaud Regnauld
Vice-Président Recherche

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Chers collègues,

Merci pour votre rapport.

Votre rapport met en valeur le travail de notre laboratoire, il rend justice à nos thématiques et notre production.

Il y a cependant quelques erreurs factuelles que nous vous prions de corriger. Par ailleurs, l'équipe Danse, geste et corporéité vous propose aussi une réponse plus globale :

REPNSES DE L'EQUIPE GESTE, DANSE ET CORPOREITE

- **concernant les événements scientifiques d'envergure**

L'équipe Danse, geste et corporéité souhaite rappeler que les journées d'études ou colloques organisés sur la période ont rassemblé un public très conséquent d'universitaires, étudiant-es et professionnel-les, c'est-à-dire une **centaine de personnes** par jour. Ça a été par exemple le cas pour : *Une partition chorégraphique pour la recherche en sciences humaines : le Tuning Score de Lisa Nelson* coordonné par Julie Perrin (EUR ArTeC, IUF, CND, 2019) ; *Ecosomatiques, gestes et communautés* dirigé par Marie Bardet, Joanne Clavel, Isabelle Ginot (CND, 2024)

Par ailleurs, la création du **réseau de recherche RED Descentradxs, Décentrer les Etudes en danse**, actif depuis 2020, créé lors du séminaire international à Buenos Aires, à l'initiative de J. I. Vallejos (CONICET, Univ. de Cordoba, Argentine) et I. Launay (MUSIDANSE) est composé

de **19 chercheurs latino-américains** (Colombie, Mexique, Cuba, Chili, Argentine, Uruguay, Brésil : *Argentine* : P. Antacli/UNLaR, P. Aschieri/UBA, J. Vallejos/chercheur CONICET et Instituto de Artes del Espectáculo,UBA, M. Bardet/ UNSAM ; *Brésil* : Felipe Ribeiro, UFRJ ; K. Damaso/ UFG; R. Guarato/ UFG ; M. Monteiro/ UNESP; F. Meireles/ Cefet/RJ, A. Teixeira/ PUC/SP; S. Soter/ UFRJ ; *Chili* : L. Hurtado/UC, M. Pinto Verdugo/ Fondation FundArte Chile;

C. Rossel/UC ; *Colombie* : N. Orozco Lucena/ Dirección de Cultura de la Universidad Nacional de Colombia, et Univ. Javeriana de Bogotá, R. Parra/ Facultad de Artes-ASAB ; *Cuba* : L. Benitez /Coordinateur du laboratoire Encuentro Internacional "De la memoria fragmentada", MUSIDANSE Paris 8 ; G. Montero Zayas/ Univ. de las Artes de Cuba ; *Mexique* : J. Contreras Villaseñor/ Artes Visuales, Escénicas e Interdisciplina INBAL ; M. de Lourdes Fernández Serratos/ Maestría en Investigación de la Danza (MID) et INBAL) et français (3 titulaires de l'équipe Danse et 3 associés).

- **Domaine 2**

Le devenir des doctorant-es :

L'équipe Danse accorde une attention toute particulière à l'accompagnement des doctorants et des post-doctorants : aide et soutien à la rédaction des projets de recherche, co-direction de doctorats, entraînement aux auditions pour contrats doctoraux EDESTA et autres contrats (post-doctoraux en particulier), conseils à la rédaction des CV et relectures, conseils pour les auditions de recrutement pour les concours de MCF, conseils scientifiques pour les organisations

d'événements scientifiques, co-construction de rencontres scientifiques, participation aux ateliers de recherche, relecture d'articles pour des revues, lettres de recommandations, soutien à des demandes de subventions et projets, mise en partage des réseaux et contacts artistiques et scientifiques, soutien à l'édition.

Les 12 doctorant-es ayant soutenus leur thèse depuis 2019 se sont professionnalisé-es :

- 4 sont devenues MCF : Locatelli à l'université Côte d'Azur (2023), Lamolière à l'université de Lille (2024), Kitahara à l'université de Waseda (Tokyo), Mélanie Papin à l'université de Bretagne (2023)
- 4 sont vacataires, chargés de cours ou ATER à l'université en sus de leur parcours artistique (Escobar, Lopez, Morales, Salvatierra)
- 2 poursuivent une carrière artistique et de pédagogue somatique ou de cinématographie : Le Boulba, Manko
- 1 travaille comme responsable à la production au Centre National du Cinéma : Carrot
- 1 est responsable pédagogique dans 2 écoles supérieures de danse, Master Exerce, Montpellier, et CNSMDP/Paris 8 : Katziki

Précisions quant aux modalités de collaborations entre titulaires et chercheur-euses associé-es :

La moitié des associé-es ne sont rattaché-es à aucun laboratoire principal (post-doct, docteur-es) et n'ont donc aucun espace collectif suivi d'échange intellectuel ou de collaboration scientifique hormis au sein de l'équipe.

A. Les associé-es sont co-signataires de publications collectives, par exemple : *Danser en 68. Perspectives internationales*, dirigé par Launay, Pagès, Papin, Sintès, Montpellier, Deuxième époque, 2018, 318 p. ; *Écosomatiques. Penser l'écologie depuis le geste*, dirigé par Bardet, Clavel, Ginot, Montpellier, Deuxième époque, 2018, 341 p. / *Danser contemporain*.

Regards croisés d'Afrique et d'Asie du Sud, dirigé par Lassibille et Fratagnoli, Montpellier, Deuxième époque, 2018.

B. La majorité des associé-es interviennent (communications, responsabilité d'un axe de recherche spécifique, enseignement) **ou co-dirigent** les séminaires ou ateliers de l'équipe Danse, Gestes et corporéité. Pour exemple :

- Conversations sur nos recherches (plusieurs journées en 2021-23) : avec Bardet, Escobar, Loison, Lopez, Morales, Mesager, Papin...
- séminaire de l'équipe et groupe de travail : "La recherche en danse avec la pratique/la création" (depuis 2023) : Escobar, Fratagnoli, L. Boulba., Lamolière, Lopez, Mesager, Nogry, Salvatierra.
- groupe de recherche Soma & Po (depuis 2010) : Salvatierra, Clavel
- Atelier "Histoire et anthropologie des circulations en danse" (depuis 2020) : Jimenez , Lamolière, Fratagnoli, Papin, Escobar, Morales, Manko, Fléty, Paillet, Lopez, Kitahara.

• **Domaine 4**

Précisions concernant les conventions avec des institutions non académiques :

- convention Dpt danse avec des associations ou institutions culturelles : avec la Briqueterie-Centre de Développement chorégraphique à Vitry / avec Le Théâtre national de la danse à Chaillot / avec le Centre national de la danse.

- convention Dpt Danse et équipe avec des structures d'enseignement artistiques : PSPBB (CRR jazz) / CNSMDP (les membres de l'équipe interviennent au niveau L3 et master).

- à noter un partenariat de longue date avec l'association AIME - Julie Nioche (non formalisé par convention) pour le groupe de recherche Soma&Po et le séminaire "Mouvements engagés".

Bien cordialement,

Makis Solomos, directeur de MUSIDANSE pour la période évaluée

Giordano Ferrari, nouveau directeur de MUSIDANSE

Les rapports d'évaluation du Hcéres
sont consultables en ligne : www.hceres.fr

Évaluation des universités et des écoles
Évaluation des unités de recherche
Évaluation des formations
Évaluation des organismes nationaux de recherche
Évaluation et accréditation internationales

19 rue Poissonnière
75002 Paris, France
+33 1 89 97 44 00

