

THE *Artists*

« Faire œuvre de culture » nous dit Edgar Morin « c'est donner au citoyen la capacité de briser, de transgresser les frontières et les compartiments de plus en plus clos entre les différents domaines du savoir ».

(Dialogue sur la nature humaine (avec B. Cyrulnik), p.58, Éd. de l'Aube, 2000)

Aujourd'hui, plus que jamais, l'éducation artistique et culturelle, le soutien à la création individuelle et collective, et la diffusion des cultures dans leurs diversités et leurs différences, sont des enjeux majeurs de la vie universitaire. Ces actions doivent être intégrées dans la formation supérieure pour soutenir et développer les capacités créatives des étudiants et en faire des professionnels et des citoyens inventifs et innovateurs. L'art et la culture cimentent la vie des campus en créant, soit sous forme d'activités régulières, soit sous forme d'événements, une vie sociale locale en dehors des horaires de formation. Le Service Arts et Culture est un acteur majeur de l'université grâce à la diversité culturelle offerte, grâce à l'attractivité exercée sur les futurs étudiants par des activités artistiques, et grâce à ses connexions avec la vie de la cité et ses diverses structures culturelles. Il contribue à rendre l'université attractive et vivante, en prise avec son environnement urbain et social et à en faire un centre de création et de diffusion culturelle.

Un peu d'histoire

Le Service des Affaires Culturelles de l'Université Paris-Sud a été créé en 1997 sous la volonté conjointe d'Alain Gaudemer, Président de l'université et de Gérard Charbonneau, Vice-président à la

© M.LECOMPT/PSUD

culture. Jusque-là, la mission culturelle reposait essentiellement sur un soutien à un tissu associatif riche. Si la culture était déjà rattachée à un Vice-président, elle n'avait pas encore de service dédié dans l'organigramme de l'établissement. Prenant conscience de la nécessité de doter l'université d'une structure pour l'organisation de l'enseignement des pratiques culturelles amateurs et pour le soutien à la création artistique, Gérard Charbonneau avait alors œuvré pour la mise en place d'un Service des Affaires Culturelles. Cette démarche novatrice a permis le développement des formations artistiques et culturelles¹. Le nombre d'ateliers proposés a doublé en quelques années.

Un autre objectif pour le service était de coordonner et soutenir la vie associative et culturelle des campus. De nombreuses associations déjà existantes comme l'Afreubo, l'Orchestre symphonique du campus d'Orsay, le CESFO, le Caméra club, ou celles autour de la danse sont ainsi devenues des partenaires privilégiées. De nouvelles associations ont pu voir le jour grâce notamment à l'effervescence culturelle impulsée par les ateliers, comme les troupes de théâtre Aztec, Cassiopée ou Tips... Par ailleurs, en 1999, Jack Lang, alors Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, avait demandé aux universités françaises d'organiser un festival des arts. Le service culturel avait alors présenté de nombreuses manifestations artistiques au printemps 2000 sous le nom de *Printemps de la Culture*. Depuis, fort de son succès, ce festival a été réitéré tous les ans et est devenu un des moments phare de la vie de notre établissement. Afin que des

lieux de création aident au développement des productions culturelles locales, le service a développé des partenariats avec les collectivités territoriales dont certaines infrastructures étaient plus appropriées. Il a participé, en fonction de ses moyens, à la rénovation de lieux comme l'amphithéâtre Henri Cartan et a été à l'origine de la réhabilitation du bâtiment EVE. En février 2010, le service a été rattaché à la Maison des Etudes et est devenu le *Service Arts et Culture*. Depuis mars 2011, Christian Jacquemin, Professeur en Informatique et rattaché pour sa recherche au LIMSI-CNRS a été chargé de mission au service Arts et Culture. C'est en raison de ses intérêts scientifiques sur les recherches en réalité virtuelle et augmentée, en collaboration avec des partenaires artistiques ou culturels, qu'il a été amené à postuler sur cette mission.

Une large palette d'activités sans cesse revisitée

L'université peut se prévaloir d'une offre riche d'ateliers hebdomadaires culturels dont bénéficient les étudiants, soit dans le cadre d'Unités d'Enseignement optionnelles, soit dans le cadre d'activités de loisir, ainsi que les personnels et certains participants extérieurs. Les ateliers couvrent un spectre large : la musique (l'orchestre, l'harmonie, la musique électronique et la chanson), la danse (moderne, modern jazz et acrobatique) et les arts du cirque, la littérature, le théâtre, le dessin, le cinéma et la vidéo, la photographie, l'histoire de l'art et les arts du goût (œnologie et arts floraux). Certains ateliers ont permis de construire des partenariats avec des institutions culturelles du territoire afin d'y produire des spectacles (Théâtre de St Quentin en Yvelines). La diversité des domaines permet de solliciter des artistes issus de communautés distinctes, de toucher la sensibilité et les intérêts d'un public plus large. Les ateliers ont pour vocation d'ouvrir aux domaines de la création en favorisant le développement de la personnalité. Grâce à l'apprentissage d'une meilleure maîtrise de sa voix, de sa main, de son corps et de son écriture, et grâce à une ouverture aux domaines du sensible, de l'imaginaire et de la pensée, les activités culturelles participent à l'épanouissement personnel des étudiants et valorisent leurs savoirs et leurs compétences dans leur vie professionnelle.

Le Service Arts et Culture est sensible aux tendances culturelles, et aux intérêts de ceux qui s'y engagent ou qui le fréquentent. Sans cesse en évolution, il vise à rassembler le plus grand nombre

¹ Ces actions n'auraient pu voir le jour sans la combativité de Gérard Charbonneau, sans la motivation de chargés de mission et sans l'engagement d'Annick Buchy qui a assuré le fonctionnement de ce service depuis son début.

© M.LECOMPTE/PSUD

d'étudiants et de personnels en diversifiant son offre et ses partenariats. Pour cette année universitaire, il propose quatre nouveaux ateliers concernant les pratiques artistiques contemporaines : les musiques actuelles avec le slam et la musique électro live (en complément de l'atelier de musique assistée par ordinateur) et les arts visuels avec le graphisme et les installations interactives.

Au cœur de la vie des campus

Déjà partenaire de projets de médiation art, science et citoyens sur le Plateau de Saclay, le Service Arts et Culture souhaite également renforcer son partenariat avec la recherche et l'enseignement. Sur

le plan de l'enseignement, nous souhaitons que les options culturelles soient offertes dans toutes les formations et proposerons à l'ensemble des composantes de l'université d'inscrire des Unités d'Enseignement artistique et culturel optionnelles en Licence (comme cela est actuellement le cas au niveau de l'UFR Sciences). Nous souhaitons également dialoguer avec les responsables des Masters pour que les étudiants soient encouragés à valider une unité libre au moyen de deux ateliers culturels semestriels. À plus long terme, il est envisagé de développer un partenariat avec des écoles d'art appliqué afin de mettre en place, à titre expérimental, un cursus mixte Art et Science combinant des enseignements scientifiques et des enseignements artistiques tels que le design, la vidéo, l'image de

1 Coup de projecteur sur la vie associative culturelle

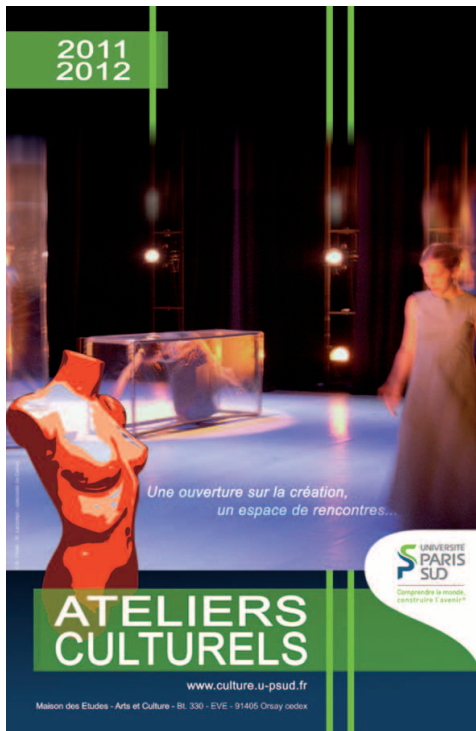
A travers un programme diversifié et florissant, de nombreuses associations culturelles connaissent un véritable essor. Elles sont devenues les émissaires artistiques de notre établissement. Si certaines sont plus anciennes que d'autres (l'Afreubo vient de fêter ses cinquante ans), elles ont pour but commun l'exigence artistique et la reconnaissance d'un public fidélisé. Plusieurs associations travaillent régulièrement en étroite symbiose avec le service Arts et Culture de la Maison des Etudes de l'université. Concernant la musique, l'orchestre symphonique du campus d'Orsay, composé de quatre-vingt musiciens, dont soixante cordes, propose chaque année trois programmes dont un autour d'œuvres symphoniques, un avec un concerto, un avec chœurs et solistes. L'orchestre a représenté notre université sur la scène nationale de Saint-Brieuc, en Chine dans la région du Ning Xia, devant plus de 4 500 personnes, et au Festival International de Musique Universitaire à Belfort. Il a été invité à jouer pour la Fête de la Musique dans les jardins du Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur.

L'orchestre d'harmonie de l'Afreubo, dont l'effectif variable peut atteindre plus de cent musiciens, a participé cette année à une quarantaine de manifestations (animations, fêtes, concerts en plein air, etc.). Pour les quatre représentations du concert du nouvel an, ils ont réuni plus de 1 600 personnes à l'amphithéâtre Henri Cartan. En 2010, le Chœur du campus d'Orsay a recruté un nouveau chef et directeur musical, Adam Vidovic. Le Chœur, dont l'effectif est d'une centaine de personnes, a collaboré avec l'orchestre de l'*Odyssée Symphonique* et interprété lors de deux concerts Carmina Burana de Karl Orff. Il a aussi présenté son nouveau répertoire dans lequel on retrouve notamment le Requiem de Gabriel Fauré. Concernant le théâtre, la compagnie Cassiopée crée un nouveau spectacle tous les deux ans depuis 2002. En 2011, Peer Gynt d'Ibsen a été récompensé par plusieurs prix dans des festivals universitaires prestigieux (SciencePo Paris, HEC...). Elle a obtenu 3 prix d'interprétation et le prix du meilleur spectacle 2011 au festival de *Reims monte en scène*. La troupe d'impro-

visation théâtrale TIPS, a joué une dizaine de matchs sur l'université et à l'extérieur de nos murs qui ont touché un public de plus de 4 000 personnes. Il faut noter la forte augmentation de la fréquentation du public, preuve d'une notoriété accrue et révélatrice de la qualité du challenge.

Enfin, concernant la danse, la compagnie *De l'Air dans l'Art* a été créée en 2008 par un groupe d'étudiants du Suaps et de l'UFR STAPS. Autour de promenades chorégraphiques, leurs spectacles associent la danse, l'escalade, la musique, le cirque et la poésie. La compagnie a été lauréate du concours *Culture Action* du CNOUS. Depuis, les représentations se sont multipliées : festival *Ici et demain*, Printemps de la Culture, Festival d'Abondance, Clairefontaine, la bibliothèque du château de Versailles, le parcours-aventure de Saint-Quentin-en-Yvelines, La Ciotat, Agadir et Lanzarote...

Nous avons présenté quelques associations qui collaborent avec le service Arts et Culture. Celles-ci et toutes les autres que nous n'avons pas citées jouent un rôle majeur dans la vie culturelle de l'université.

synthèse, la photographie numérique, le graphisme, la typographie, l'audio numérique...

Dans le cadre du Printemps de la Culture, nous organisons pour la première fois cette année deux Journées Arts et Sciences qui auront pour objectifs de valoriser, de renforcer ou de créer des connexions entre laboratoires et artistes ou institutions culturelles, de recenser les personnels de l'université qui ont des liens avec la communauté artistique dans le cadre de leur activité scientifique, d'organiser des événements expérimentaux d'art contemporain tels qu'une installation dans un lieu de patrimoine scientifique ou un atelier arts/science ouvert aux étudiants et animé par des artistes, d'ouvrir un chantier de réflexion sur les liens entre pédagogie scientifique et enseignements artistiques en proposant des témoignages d'enseignants ou d'étudiants impliqués dans des études transdisciplinaires en France ou à l'étranger. Ces journées seront organisées en partenariat avec les acteurs territoriaux œuvrant pour la médiation culturelle et scientifique.

Il y a une réelle volonté politique pour augmenter la présence de la culture à l'université comme le

2 Pleins feux sur le festival des arts de l'université, le Printemps de la Culture

Initié en 2000, le Printemps de la Culture est devenu un rendez-vous inévitable de notre établissement. Il a l'originalité d'associer des pratiques amateurs à des spectacles professionnels. Ainsi, en 2011, si nous avons programmé *Le bourgeois gentilhomme* de la prestigieuse compagnie des Tréteaux de France, nous avons aussi présenté *Je veux voir Mioussov*, une création de la troupe de théâtre Aztec de la Faculté de Châtenay-Malabry qui est devenue au fil du temps, une des compagnies reconnues de notre université.

Le festival est l'instant privilégié pour promouvoir les pratiques culturelles de notre établissement. Par exemple, lors du dernier festival, *la soirée découverte* a été un moment festif associant les créations des étudiants des ateliers d'écriture, de chanson, de théâtre et d'œnologie.

Pour son édition 2012, en plus de son offre traditionnelle, le festival s'ouvre aux projets artistiques étudiants qu'ils soient de l'université ou d'autres établissements universitaires ou écoles d'art. Il se développe également en direction des activités arts/sciences par le biais de journées sur ce thème comportant rencontres, ateliers, installations, et spectacles. Ces deux ouvertures thématiques ont fait l'objet d'appels à projets qui ont permis d'attirer des projets de qualité et qui devraient contribuer à faire évoluer la manifestation tout en gardant la qualité artistique qui en fait son image de marques depuis plusieurs années.

Le Printemps de la Culture est à l'origine de divers partenariats avec les collectivités territoriales qui soutiennent ce projet depuis son commencement. Les mairies de

Bures-sur-Yvette et d'Orsay mettent à la disposition du service Arts et Culture leurs équipements culturels (salles, matériels scéniques, etc.) et des personnels qualifiés. Elles souscrivent ainsi à la diffusion de spectacles vivants de qualité promus par l'université.

Pour la quatrième année consécutive, le Printemps de la Culture s'associera au festival Ciné-Droit, organisé conjointement par la Faculté Jean Monnet et la mairie de Sceaux. Atour d'une question d'actualité, ce festival a pour objectif de confronter, au sein d'un événement grand public, la connaissance juridique et la perception sociale du droit, telle qu'elle est rendue par le cinéma. Chaque année, un thème est examiné (*Le procès, La censure, Le travail*). Pour 2012, le thème choisi est *L'alimentation...*

montrent les 128 propositions du rapport *De la Culture à l'Université* réalisé par la Commission Culture en 2010. Ce rapport vient compléter un corpus de texte officiels riche depuis le rapport *Action culturelle en milieu universitaire* de 1984 de Claude Domenach jusqu'au *Plan de relance de l'éducation artistique et culturelle* de 2005. Mais la période est également difficile quand on connaît les contraintes budgétaires des établissements publics et les ressources limitées dédiées à la culture sur

le plan national. Nous nous devons de répondre aux attentes des étudiants et des personnels, et de proposer une palette riche d'activités qui viennent compléter les enseignements scientifiques. Il nous faut innover dans les relations entre l'art et la science. Cela ne peut réussir que si le Service Arts et Culture demeure non seulement un lieu d'animation et de pédagogie, mais aussi un acteur de réseau et un partenaire ouvert aux initiatives locales, territoriales, nationales ou internationales. ■

UNIVERSITÉ
PARIS
SUD
Comprendre le monde,
construire l'avenir®

13ÈME FESTIVAL DES ARTS DE L'UNIVERSITÉ PARIS-SUD

PRINTEMPS DE LA CULTURE

SPECTACLES VIVANTS
JOURNÉES
ARTS&SCIENCES

DU 11
AU 31
MAI
2012

www.culture.u-psud.fr

MAISON DES ETUDES
SERVICE ARTS ET CULTURE
BT. 330 - EVE - 91405 ORSAY CEDEX
TÉL. 01.69.15.31.74