RAPPORT D'ACTIVITÉS

Chaire de recherche en économie créative et mieux-être

CHAIRE EN ÉCONOMIE
CRÉATIVE & MIEUX-ÊTRE

ÉDITION 2023-2024

TABLE DES MATIÈRES

1. Composition et gouvernance de la Chaire 9

2. Coordination et gestion administrative 11

2.1 Fonctionnement interaxes 11

2.1.1 Coordination générale de la Chaire 11

2.1.2 Ressources humaines interaxes 12

3. Équité, diversité, inclusion et accessibilité (EDIA) 12

3.1. Identité visuelle et outils communicationnels 12

4. Interaxes 13

4.1 Membres cochercheur·ses 13

4.2 Activités liées à la recherche 13

4.2.1 Axe Culture en région 13

4.2.2 Axe Arts et santé 14

4.2.3 Axe Créativité numérique 14

5. Formation de la relève en économie créative 15

6. Communications interaxes 16

7. Programmation interaxes 16

7.1 Actes de colloque 16

7.2 Livres 17

7.2.1 Chapitre de livre 17

7.3 Subventions 18

Annexes 19

Annexe 1 – Liste des productions scientifiques sur l'un ou plusieurs thèmes de la CREAT 19

Annexe 2 – Statistiques annuelles site Internet temporaire de la CREAT 23

Annexe 3 - Statistiques annuelles infolettres et billet d'information de la CREAT 25

Axe Culture en région 26

1. Présentation de l'axe Culture en région 28

1.1 Composition de l'axe 28

1.2 Objectifs et fonctionnement de l'axe 28

1.2.1 Objectifs globaux 28

1.2.2 Objectifs de la première année 29

1.2.3 Fonctionnement de l'axe 29

1.3 Cochercheur·ses et collaborateur·rices 30

2. Activités de recherche 31

2.1 Activités liées à la recherche 31

2.1.1 Préparation de projets de recherche 31

2.1.2 Réalisation de la recherche 33

2.1.2.1 Recension des écrits 33

2.1.2.2 Projets de recherche en cours ... 34
2.1.3 Diffusion de la recherche ... 35
3. Activités de formation et d'information ... 37
3.1 Bourses ... 37
3.2 Stage en recherche ... 39
3.3 Formation des auxiliaires de recherche ... 39
4. Activités de transfert des connaissances et au maillage avec les milieux . 40
4.1 Activités organisées par les milieux pratiques ... 41
4.2 Activités organisées par l'axe Culture en région ... 41
5. Conclusion ... 43
Annexes ... 45
Annexe 1 – Liste des membres de l'axe Culture en région de la chaire CREAT ... 45
Annexe 2 – Liste des productions scientifiques de l'axe Culture en région ... 47
Axe Arts et Santé ... 49
1. Présentation de l'axe Arts et santé ... 51
1.1 Composition de l'axe ... 51
1.2 Objectifs et fonctionnement de l'axe ... 52
1.2.1 Domaines de compétence et mission ... 52
1.2.2 Chaire CREAT et laboratoire AgeTeQ : une synergie créatrice ... 53
1.2.3 Thématiques et paradigme ... 54
1.3 Cochercheur·ses et collaborateur·rices ... 56
1.3.1 Structuration administrative de l'axe Arts et santé ... 56
1.3.2 Le réseau et les comités de l'axe Arts et santé ... 56
1.3.3 Le réseau du laboratoire AgeTeQ ... 57
2. Activités de recherche ... 57
2.1 Au Québec ... 57
2.1.1 Codéveloppement d'une expérience immersive et interactive d'un tableau numérisé impressionniste pour le bien-être personnel et le bien commun sociétal ... 57
2.1.2 Santé mentale des jeunes adultes, musée et numérique : Codéveloppement d'un divertissement culturel ... 59
2.1.3 Musique, réalité virtuelle et santé mentale des patients hospitalisés dans l'unité de réhabilitation fonctionnelle intensive de l'IUGM : essai clinique pilote ... 60
2.2 Au Canada ... 60
2.2.1 *Engagement éducatif et culturel et incidence des événements indésirables pour la santé : Résultats de l'étude longitudinale canadienne du vieillissement* ... 60
2.3 À l'international ... 61
2.3.1 Équateur : Expérience immersive Van Gogh chez les personnes en dialyse ou en chimiothérapie, un exemple de coopération internationale ... 61
2.3.2 Fusion des données des essais cliniques randomisés A-Health Studies ... 62
2.3.3 Constitution et gestion d'une banque de données internationale - Arts, santé et nouvelles technologies. ... 62

3. Activités de formation et d'information 63

3.1 Formation de la relève étudiante au sein de l'axe Arts et santé 63

3.1.1 Étudiant·es dans le cadre de stages recherche 63

3.1.2 Étudiant·es inscrit·es dans le cursus créditant de l'École d'été Arts, culture, société et santé 2023 64

3.1.3 Projets d'étudiant·es de l'École d'été Arts, Culture et Santé 65

3.1.4 Octroi d'une bourse postdoctorale pour le projet cinEXmedia 66

3.2 Formation du personnel hautement qualifié relevant de la CREAT 66

3.3 Demi-Journée d'échanges du 13 mars 2023 67

3.4 *Arts, Culture et Santé : quelles réponses aux enjeux sociétaux à travers la beauté ?* La réponse des Sages de l'Université de Montréal 68

3.5 Film de l'exposition *Wampum, perles de diplomatie : étudier l'aspect émotionnel de la (re)découverte d'artefacts culturellement importants pour les Premières Nations* 69

3.6 Film sur l'activité *L'Art dans tous ses états ! Danse et théâtre* du Théâtre du Nouveau Monde et des Grands Ballets Canadiens 70

4. Activités de transfert des connaissances et au maillage avec les milieux .. 71

4.1 Demi-Journée de conférences et d'échanges du 6 février 2024 71

4.2 Ateliers Plantes musicales 72

4.3 Art Inclusif Gériatrique : le spectacle immersif 72

4.4 Rédaction et publication d'ouvrages 73

4.4.1 Codirection d'ouvrage sur la muséothérapie : *Le musée qui soigne : Du care au cure, la muséothérapie* (titre provisoire) 73

4.4.2 Rédaction d'un chapitre de livre *Écologie et musée* 74

4.5 Communication et rayonnement 75

5. Conclusion 76

Annexes 78

Annexe 1 – Liste des membres de l'axe Arts et santé de la chaire CREAT 78

Annexe 2 – Liste des partenaires du laboratoire AgeTeQ mobilisables 81

Annexe 3 – Liste des productions scientifiques de l'axe Arts et santé 84

Annexe 4 – Retombées dans la presse de l'axe Arts et santé 86

Axe Créativité numérique 87

1. Présentation de l'axe Créativité numérique 89

1.1 Composition de l'axe 89

1.1.1 Cochercheur·ses et collaborateur·rices 90

1.2. Fonctionnement de l'axe 90

1.3 Objectifs de l'axe 91

2. Activités de recherche 92

2.1 Cadre théorique **92**
2.2 Méthodologie **92**
2.3 Activités liées à la recherche et à la formation : réseaux de recherche. **93**
2.3.1 Hexagram 93
2.3.2 Université Paul-Valéry-Montpellier-RIRRA 21 94
2.3.3 Mosaic Pôle créativité et Innovation, HEC Montréal 96
3. Activités de formation et d'information **96**
3.1 Bourses **96**
3.2 Évènements pour étudiant·es **97**
4. Activités de transfert des connaissances et de maillage avec les milieux . **97**
4.1 Partenariat avec l'École de cirque de Verdun **98**
4.1.1 Volet formation 98
4.1.2 Volet recherche 99
4.1.3 Volet Rayonnement 99
4.1.3.1 Festival 99
4.2 Colloque Art Game avec le RIRRA 21 ..... **100**
4.3 Exposition ART+Game+ART et Video **100**
4.4 Game Jam **101**
5. Conclusion **101**
Annexes **102**
Annexe 1 – Liste des membres de l'axe Créativité numérique de la chaire CREAT 102
Annexe 2 – Liste des productions scientifiques de l'axe Créativité numérique 103
Annexe 3 – Retombées dans la presse de l'axe Créativité numérique 105
Axe Découvrabilité **106**
1. Présentation de l'axe découvrabilité **108**
1.1 Composition de l'axe **108**
1.1.2 Mot du titulaire de l'axe 108
1.2 Objectifs et fonctionnement de l'axe **109**
1.2.1 Focus sur la découvrabilité et contexte 109
1.2.2 Objectif global 110
1.2.3 Méthodologie 110
1.2.4 Fonctionnement de l'axe 111
1.3 Cochercheur·ses et collaborateur·rices **111**
2. Activités de recherche **112**
2.1 Demandes de subvention obtenues, recherches en cours de réalisation **112**
2.2 Demandes en cours de construction ou d'évaluation **113**
3. Formation et information **114**

3.1 Bourses attribuées **114**
3.2 Programme de bourses d'excellence étudiante **115**
4. Transfert des connaissances **115**
4.1 Présentations de chercheur·ses à des événements ou des colloques scientifiques **115**
4.2 Événement (co)organisés par l'axe Découvrabilité **116**
5. Diffusion de la recherche **117**
5.1 Préparation d'une École d'été sur le thème de la découvrabilité **118**
5.2 Participation à l'école d'été Mosaic-HEC Montréal **119**
5.3 Rayonnement auprès du grand public **119**
6. Conclusion **120**
Annexes **122**
Annexe 1 – Liste des membres de l'axe découvrabilité de la chaire CREAT 122
Annexe 2 – Liste des productions scientifiques de l'axe découvrabilité 124
Références **125**

Liste des tableaux

Tableau 1. Participant·es charte de gouvernance de la chaire CREAT
Tableau 2. Nombre de membres de l'axe Culture en région depuis l'obtention de la Chaire
Tableau 3. Bénéficiaires bourses d'excellence axe Culture en région
Tableau 4. Récipiendaire bourse de mobilité, axe Culture en région
Tableau 5. Liste des membres axe Culture en région
Tableau 7. Membres de l'axe Arts et santé
Tableau 8. Financement étudiant·es et postdoctorant·es axe Arts et santé
Tableau 9. Étudiant·es internationaux·les de l'axe Arts et santé
Tableau 10. Étudiant·es inscrit·es au cursus créditant de l'École d'été 2023
Tableau 11. Étudiantes cursus créditant de l'École d'été 2023
Tableau 12. Membres de l'axe Arts et santé
Tableau 13. Nombre de membres selon catégories, axe Créativité numérique
Tableau 14. Boursier·ères de l'axe Créativité numérique
Tableau 15. Membres de l'axe Créativité numérique
Tableau 16. Membres de l'axe Découvrabilité

CHAIRE EN ÉCONOMIE
CRÉATIVE & MIEUX-ÊTRE

L'Économie créative

Interaxes

L'ÉCONOMIE CRÉATIVE SE DÉFINIT PAR DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES OÙ LA FORCE PREMIÈRE DE TRAVAIL REPOSE SUR LA CAPACITÉ DE CRÉATION DES HUMAINS QUI LA COMPOSENT. ELLE ENGLOBE DES INDUSTRIES ET DES ACTIVITÉS OÙ LA CRÉATIVITÉ ET L'INNOVATION SONT DÉTERMINANTES. L'ÉCONOMIE CRÉATIVE REGROUPE ET ASSOCIE DIVERS SECTEURS PLUS GÉNÉRALEMENT RATTACHÉS À LA CRÉATION TELS QUE LES ARTS VISUELS, LES ARTS VIVANTS OU ENCORE LE DESIGN, MAIS ÉGALEMENT DES ACTIVITÉS PLUS TRADITIONNELLES COMME L'INGÉNIERIE OU LE DROIT. ELLE REPOSE EN PARTIE SUR LA DIVERSITÉ SOCIALE (INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE), COGNITIVE ET CULTURELLE, SUR DES COLLABORATIONS AVEC DES INDIVIDUS OU DES ACTEURS INSTITUTIONNELS, MAIS ÉGALEMENT SUR LES DYNAMIQUES SOCIALES ET MANAGÉRIALES AU SEIN MÊME DES ORGANISATIONS. ELLE S'APPUIE SUR DES PERSPECTIVES SOCIALES ET CRITIQUES. EN FAVORISANT LA VALORISATION DE LA CRÉATIVITÉ INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE, L'ÉCONOMIE CRÉATIVE ENRICHIT LA VIE CULTURELLE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUE, TOUT EN ENCOURAGEANT UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE PROFESSIONNEL·LES DE DIVERS SECTEURS, ARTISTES, CHERCHEUR·SES ET COMMUNAUTÉS.

Ce rapport a pour objectif de faire état, dans un premier temps, des réalisations interaxes de la Chaire de recherche en économie créative et mieux-être (CREAT) depuis son obtention en février 2023. D'abord, nous présenterons les avancées en matière de gouvernance, de coordination et de gestion pour finalement présenter les collaborations interaxes qui ont été développées au cours des douze derniers mois. Suivront les synthèses exhaustives des activités initiées par chacun des axes.

1. Composition et gouvernance de la Chaire

La structure de gouvernance initialement imaginée reposait sur la constitution de quatre comités et c'est sur cette base que nous avons développé la charte de gouvernance de la Chaire dont la composition des comités respecte les règles éthiques, de transparence et de bonnes conduites en recherche, tout en s'assurant de trouver écho auprès des membres chercheur·ses et collaborateur·ices de chacun des axes auxquels nous faisons appel pour siéger sur la majorité des comités. La structure proposée dans le cadre de la charte de gouvernance de la Chaire repose donc sur quatre comités dont voici de brèves descriptions :

Comité de direction

Le rôle du comité de direction est de s'assurer que les orientations, les choix et les activités de la Chaire sont en accord avec sa mission. Il est composé des quatre titulaires de la Chaire, de quatre cochercheur·ses représentant chacun des axes (type 1 selon les RGC des FRQ), de quatre administrateur·rices (cadres et/ou professionnel·les) de chacun des établissements gestionnaires (ÉG). Y participe à titre d'observateur·rices (membres non-votant·es) : le·la coordonnateur·rice de la Chaire, un·e membre du comité consultatif étudiant et les quatre coordonnateur·rices d'axes.

Comité scientifique

Le comité scientifique agit à titre de comité conseil auprès des titulaires, chacun responsable de la programmation de leur axe respectif, pour le développement et la réalisation de la programmation scientifique de la Chaire. Il s'assure de la vérification du respect des règles éthiques, du contrôle qualité des données tout en participant à l'établissement et au maintien des priorités établies collectivement. Le comité scientifique est composé des quatre titulaires de la Chaire et de quatre cochercheur·ses (type 1 selon les RGC des FRQ).

Comité d'axes

Les comités d'axes apportent leur soutien de la sélection à la mise en œuvre des actions liées à l'atteinte des objectifs de la Chaire. Les comités d'axes sont composés du·de la titulaire de l'axe, du coordonnateur·rice de l'axe ainsi que d'au moins un cochercheur·se (type 1 selon les RGC des FRQ) de l'axe.

Comité consultatif étudiant
Le comité consultatif étudiant réunit les étudiant·es reconnu·es par les quatre comités d'axes de la Chaire. Un·e membre étudiant·e doit voir son statut d'étudiant·e à jour auprès de son université d'attache, sans quoi il·elle perd son statut de membre étudiant·e.

La charte de gouvernance de la Chaire a été partagée avec les représentant·es des établissements gestionnaires (ÉG) au mois de novembre 2023. Après avoir reçu commentaires et recommandations de la majorité des ÉG, la direction du Bureau des chaires et des entités structurantes de l'Université Laval a proposé une rencontre avec les parties concernées incluant les représentant·es des ÉG, les titulaires ainsi que la coordinatrice générale de la Chaire pour discuter de certains points nécessitants précisions et clarifications. En attendant que la charte de gouvernance soit entérinée par les quatre ÉG, les modalités du modèle de gouvernance qui leur ont été envoyées prévalent comme mode de gouvernance.

Le tableau 1 présente les interlocuteur·rices des ÉG ayant participé·es à la discussion entourant la charte de gouvernance de la chaire CREAT.

NOM	FONCTION	ÉTABLISSEMENT GESTIONNAIRE
Julie Bérubé	Titulaire *Culture en région*	UQO
Julien Doris	Coordonnateur à la gestion de la recherche	UQO
Erik Fall	Coordonnateur à la gestion de la recherche	UQO
Olivier Beauchet	Titulaire *Arts et santé*	Université de Montréal
Donald Tremblay	Directeur de la recherche subventionnée	Université de Montréal
Laureline Chiapello	Titulaire *Créativité numérique*	NAD-UQAC
Suzy Ngomo	Doyenne de la recherche et de la création (intérim)	UQAC
Guillaume Blum	Titulaire *Découvrabilité*	Université Laval
Jocelyn Robert	Vice-doyen à la recherche, FAAAD	Université Laval
Kaouther Bessrour	Adjointe à la vice-rectrice Directrice du Bureau des chaires et des entités structurantes	Université Laval
Fabienne Mathieu	Conseillère en développement de la recherche Bureau des chaires et des entités structurantes	Université Laval

2. Coordination et gestion administrative

Les titulaires ont mentionné dans la demande qu'il·elles allaient prioriser une approche qui favorise le décloisonnement par « un partage de connaissances, de savoir-faire et d'apprentissages issus de chaque axe via une gestion des données communes et une communication continue ». En ce sens, l'équipe de la Chaire a : 1) créé un espace de travail virtuel et collaboratif où l'ensemble de la documentation liée à la Chaire ainsi qu'aux activités de chacun des axes est répertoriée ; 2) développé un guide de procédures de la CREAT qui regroupe les informations relatives à l'administration, à la gestion, à la logistique ainsi qu'aux communications de la Chaire ; 3) élaboré un formulaire dynamique unifié à l'attention des membres pour recueillir l'information les concernant tout en permettant une mise à jour en temps réel de leurs réalisations scientifiques et de leur statut (le cas échéant) ; 4) créé un formulaire à l'attention des membres étudiant·es ; 5) mis en ligne d'un site Internet temporaire pour assurer la visibilité de la Chaire auprès de tous les publics ; 6) envoyé deux infolettres ainsi qu'un billet d'information à la communauté de la CREAT composée des membres de tous les axes pour les tenir informés des activités inter et intra-axes ; et 7) embauché une ressource à temps complet pour assurer la coordination administrative, opérationnelle et communicationnelle de la Chaire.

2.1 Fonctionnement interaxes

En vue d'assurer une structure pérenne ainsi qu'un fonctionnement transversal, plus d'une vingtaine de réunions ont eu lieu depuis l'octroi de la Chaire. Ces dernières réunissaient les titulaires et les coordonnateur·rices d'axes, ainsi que la coordonnatrice générale qui s'est jointe à l'équipe au mois d'août 2023. Les réunions ont été documentées et chacune d'elles a bénéficié d'une approche structurée avec l'émission d'un ordre du jour et d'un procès-verbal faisant état des résolutions et sujets discutés. C'est donc au cours de ces rencontres que les titulaires ont ensemble développé, coordonné et structuré une programmation de recherche interaxes en plus d'initier des activités de maillage et de transfert des connaissances dans différentes régions du Québec.

Les coordonnateur·rices d'axes se sont également réuni·es avec la coordonnatrice générale à deux reprises au cours de la première année d'activités. Ces rencontres ont eu pour objectif de partager les bonnes pratiques développées au sein des axes en vue d'uniformiser les outils et les pratiques de travail inter et intra-axes tout en contribuant à un climat favorisant les échanges et la complémentarité des travaux de recherche.

2.1.1 Coordination générale de la Chaire

Comme mentionné précédemment, une personne a été engagée pour occuper le poste de coordination générale de la Chaire. Maud Loranger assure, sous la supervision des titulaires, la logistique, la coordination et la gestion des activités

interaxes de la CREAT tout en veillant au développement de sa forme, de sa structure et de son déploiement auprès des membres et du public. M. Loranger occupe un poste à temps complet (35 h/semaine) régi par un contrat annuel financé à parts égales entre les quatre axes.

2.1.2 Ressources humaines interaxes

L'équipe de la CREAT a embauchée des ressources étudiantes pour l'appuyer dans l'organisation et la logistique de son activité annuelle qui s'est déroulée en mai 2023. Au total, un étudiant à la maitrise ainsi que deux étudiants au doctorat ont réalisé les tâches suivantes : communications avec les conférencier·ères, réservation du service de traiteur, organisation du cocktail d'honneur, appui logistique pendant l'événement et gestion des remboursements.

3. Équité, diversité, inclusion et accessibilité (EDIA)

Pour les titulaires de la Chaire, un processus continu de mises à jour d'outils et de ressources en matière d'équité, de diversité, d'inclusion et d'accessibilité (EDIA) est une nécessité. Un inventaire est d'ailleurs en cours à cet effet. Ce dernier regroupe à ce jour : capsules vidéo, guides, baladodiffusions, formations, sites Web, livres et conférences qui ont été produits ou offerts par les établissements gestionnaires rattachés aux titulaires de la Chaire, le FRQSC, le CRSH ainsi que le réseau des Universités du Québec (UQ). Cet exercice est réalisé dans une perspective interaxes car il mènera à la publication d'un guide des ressources EDIA de la chaire CREAT. Le guide est composé de trois (3) volets : communication inclusive ; recrutement inclusif et EDIA dans la recherche.

Mis à la disposition des membres de la Chaire ainsi que des personnes qui joindront les rangs de l'équipe de coordination, le Guide sera disponible sur le site Internet de la CREAT au cours de la seconde année de la chaire de recherche. Nous en ferons l'annonce sur la page d'accueil du site ainsi que dans l'infolettre.

3.1. Identité visuelle et outils communicationnels

Une mention quant à l'identité visuelle, le site officiel ainsi que l'infolettre de la chaire de recherche CREAT qui ont été développés dans le respect des règles graphiques en ce qui concerne l'EDIA : contrastes suffisants, taille des lettres lisibles, clarté et simplicité du logo, graisse assez forte et neutralité en matière de culture, d'âge et de genre.

4. Interaxes

4.1 Membres cochercheur·ses

De nouveaux membres cochercheur·ses se sont joint·es à la CREAT au cours des derniers mois dont certain·es ont manifesté le désir de collaborer à plus d'un axe. Au total, ce sont 15 % des membres chercheur·euses qui sont associé·es à plus d'un axe de la Chaire. L'annexe 1 de la présente section répertorie les publications scientifiques des cochercheur·ses et collaborateur·rices de la CREAT, traitant du thème de la Chaire depuis son obtention.

4.2 Activités liées à la recherche

L'un des objectifs de la Chaire repose sur l'élaboration d'une cartographie de la recherche et des connaissances en économie créative et mieux-être au Québec. Cette activité de recherche s'est inscrite au cours des derniers mois au cœur des réflexions et du travail des équipes d'axes en vue de mutualiser les résultats d'ici les prochaines années. Ci-dessous, une présentation sommaire des réalisations faisant état de l'avancement du projet de cartographie interaxes de la CREAT.

4.2.1 Axe Culture en région

L'axe Culture en région réalise une cartographie des initiatives/projets de la culture en région au Québec sous la supervision de la titulaire de l'axe. Le projet a commencé à l'automne 2023 et se poursuivra tout au long de la durée de la chaire. Deux étudiants ont été embauchés pour ce projet (William Béland, étudiant à la maîtrise et Tom Humeau, étudiant au doctorat). Ce travail se fait en partenariat avec Culture pour tous et les Conseils régionaux de la culture volontaires. L'objectif est de produire une carte interactive qui sera disponible sur Internet (à l'aide de l'outil Kumu.io). Cette carte interactive présentera l'ensemble des activités culturelles pour chacune des régions du Québec (excluant Québec et Montréal). La carte recensera également les subventions gouvernementales obtenues dans chaque région par secteur artistique.

Initialement, le public cible de la cartographie était le grand public mais après plusieurs rencontres avec les Conseils régionaux de la culture, l'équipe de l'axe a réalisé que ce projet entrait en compétition avec les projets initiés par les Conseils. Afin d'éviter, d'une part, de répéter un travail déjà effectué et pour être en complémentarité avec nos partenaires, il a été décidé de viser un public académique et d'expert·es. Ainsi, la cartographie sera utile aux personnes voulant réaliser une étude sur l'activité culturelle en région au Québec. Les partenaires de l'axe se sont montrés très enthousiastes face à cette avenue qui comble une lacune. Nous prévoyons déposer une demande de subvention au programme Engagement partenarial ou Développement de partenariat du CRSH avec le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec afin d'avoir accès à un budget supplémentaire

pour ce projet. À ce jour, plusieurs conseils régionaux de la culture ont été rencontrés (activité toujours en cours) et les bases de données du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec ont été consultées afin d'en extraire les données pertinentes. Ce projet se poursuivra pendant la deuxième année de la Chaire où nous espérons être en mesure d'avoir une carte interactive disponible sur Internet. Pour les années suivantes, le travail sera de nous assurer de mettre à jour les données. À l'issue de la Chaire, l'objectif est de remettre ce projet au Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec afin que celui-ci puisse être mis à jour annuellement et perdurer au-delà de la durée de la Chaire.

4.2.2 Axe Arts et santé

Établir une cartographie des projets Arts et Santé au Québec revêt une importance stratégique majeure pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cette démarche permettra d'identifier les principaux·ales acteur·ices impliqué·es dans ce domaine, qu'il s'agisse d'organisations, d'artistes ou de professionnel·les de la santé. En recensant les initiatives existantes, la cartographie fournira une vue d'ensemble des projets en cours, de leurs domaines d'intervention et de leurs réussites, tout en mettant en lumière les lacunes et les besoins. Enfin, cette initiative favorisera la promotion et la valorisation des projets Arts et Santé auprès du public, des décideur·ses politiques et des partenaires potentiel·les, contribuant ainsi au développement et à la reconnaissance de ce domaine essentiel pour le bien-être et la santé publique.

Dans cette perspective, un travail préparatoire pour la cartographie dans le cadre de l'axe Arts et santé a été effectué à l'été 2023. L'équipe a établi une première méthodologie définissant des critères pour l'inclusion des projets alliant Arts et Santé au Québec.

Depuis le mois de décembre 2023, l'équipe de l'axe s'est mise en relation avec le Comité national pour le rapprochement Arts, culture et santé de l'Association pour la santé publique du Québec. Cette collaboration permettra une mutualisation des ressources et des efforts, assurant ainsi une cartographie exhaustive et précise.

4.2.3 Axe Créativité numérique

Au sein de cet axe, le développement de la cartographie portera plus spécifiquement sur les secteurs des effets visuels (VFX) et l'animation, des jeux vidéo et des expériences numériques immersives artistiques. Cette démarche permettra de relier les artistes et les milieux utilisateurs, facilitant ainsi l'émergence de communautés et la formation de réseaux solides.

Pour cela, notre démarche comporte deux phases :

1) RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Un étudiant a été embauché en mars 2024 pour se concentrer spécifiquement sur cette tâche : il procède à la recension des écrits scientifiques et des rapports produits par le milieu (Xn Québec, La guilde du jeu vidéo, Visual Effect Society, etc.), et produira une première visualisation à partir de ceux-ci. Cette visualisation sera interactive et attrayante, en utilisant les logiciels de 3D maitrisés par l'étudiant. Un premier essai a été réalisé avec le logiciel Houdini.

2) CONSULTATIONS DES MILIEUX PRATIQUES
   Par la suite, une phase de consultation avec les milieux pratiques va être réalisée (avec demande de certification éthique), en impliquant nos cochercheur·ses du milieu pratique, tel que Danny Godin avec l'Indie Asylum, Philippe Bédard à la Sodec, Véronique Paradis à la Société des arts technologiques, François Lord chez Rodéo Fx. Des entrevues et des groupes de discussion avec des dirigeant·es, des employé·es, des artistes et des organismes de financement publics et privés sont prévus.

Les résultats sont attendus d'ici deux ans, afin de pouvoir les utiliser pour planifier les actions des années suivantes. Ils prendront la forme d'un livre blanc avec des recommandations de recherches à entreprendre.

5. Formation de la relève en économie créative

La formation des étudiant·es étant une priorité pour les titulaires de la Chaire, il·elles ont développé un programme de bourses en établissant des bases communes quant au processus d'octroi. Les règles régissant le programme visent à encadrer l'octroi tout en assurant la représentativité de chacun des axes et le respect des caractéristiques qui les sous-tendent.

Une bourse interaxes au montant de 2 000 $ a été remise au cours de la première année à l'étudiant de 2e cycle Émilien Rogeboz qui a conçu l'identité visuelle de la Chaire.

À noter que les candidat·es aux programmes de bourses de la Chaire doivent être membre de la CREAT. Les règles régissant l'adhésion de nouveaux·elles membres a aussi été élaboré en étroite collaboration par les quatre titulaires de la CREAT. À ce jour, la Chaire compte 21 membres étudiant·es, stagiaires et postdoctorant·es dont 16 ont reçu un appui financier pour la poursuite de leur parcours académique. Un guide d'accompagnement a été conçu et envoyé aux récipiendaires afin de leur rappeler que l'appui financier du FRQSC doit être mentionné tel que décrit à l'alinéa 5.9 des RGC des FRQ.

6. Communications interaxes

La chaire CREAT possède, depuis quelques mois, son image de marque. Comme mentionné ci-haut, le mandat a été confié à un étudiant de l'École de design de l'Université Laval qui a bénéficié de la supervision d'une membre des axes Culture en région et Découvrabilité, la professeure Louise Paradis (cochercheuse interaxe). Le logo de la Chaire ainsi qu'une déclinaison de ce dernier pour chacun des axes a été conçu tout comme un guide d'utilisation de l'identité visuelle qui peut être partagé avec les partenaires de la Chaire désirant utiliser l'un des logos. Le gabarit d'une infolettre ainsi qu'une présentation PowerPoint aux couleurs de la Chaire sont en cours de développement.

Deux autres projets ont été initiés au cours de la première année et seront déployés d'ici les prochaines semaines : le développement du site Internet bilingue de la CREAT ainsi que le déploiement de stratégies de communication par public cible. Ce dernier est en cours d'analyse auprès des titulaires. Le site Internet sera mis en ligne en juin 2024 et le calendrier des stratégies de communication retenues sera élaboré au mois de juillet 2024 afin que ces dernières puissent être déployées au mois d'août de la présente année.

7. Programmation interaxes

7.1 Actes de colloque

90e Congrès l'ACFAS | *Cartographier, médier et favoriser l'activité créative au Québec pour le mieux-être citoyen.*

Les titulaires de la chaire CREAT ont présenté un colloque les 11 et 12 mai 2023 dans le cadre de la 90e édition de l'ACFAS. *Cartographier, médier et favoriser l'activité créative au Québec pour le mieux-être citoyen,* qui s'inscrivait dans le projet de création de la toute nouvelle Chaire de recherche du FRQSC sur le thème de l'économie créative et du mieux-être. Ce colloque fut l'occasion de réunir cochercheur·ses, collaborateur·rices, étudiant·es et personnes intéressées par l'un, plusieurs ou tous les axes de recherche de la Chaire pour réfléchir sur l'activité créative au Québec. Au total une cinquantaine de personnes ont participé minimalement à l'une des activités organisées dans le cadre de ce colloque.

École d'été en management de la créativité

L'équipe Mosaic-HEC Montréal, en collaboration avec l'Université de Barcelone, a organisé, du 21 juin au 8 juillet 2023, la 15e édition de l'École d'été Montréal-Barcelone, une formation de référence internationale dans le domaine du management, de la créativité et de l'innovation.

Deux titulaires de la Chaire y ont participé : Guillaume Blum, titulaire de l'axe Découvrabilité et Laureline Chiapello, titulaire de l'axe Création numérique. Dans le cadre de l'événement à Montréal, G. Blum a présenté une communication sur la transformation de l'industrie de la musique au Québec. L. Chiapello a fait une intervention à Ubisoft Montréal pour souligner le nouveau campus de l'École NAD

à Sherbrooke ouvert en partenariat avec le studio. Elle a ensuite fait une présentation à Barcelone sur l'importance de renégocier ses objectifs et de ne pas hésiter à redéfinir les problèmes au cours du processus de design.

L'école d'été en management de la créativité fut l'occasion d'initier des projets collaboratifs et des participations ultérieures en vue de former des étudiant·es et de développer des projets communs.

École d'Été 2023 | *Arts, culture et santé : Quelles relations ? Pour quels bénéfices ?*
L'édition 2023 de l'École d'été, soutenue par la chaire de recherche CREAT, s'est inscrite dans la continuité de la première École d'été réalisée en 2022 par les membres de l'équipe du professeur Olivier Beauchet de l'axe Arts et santé qui avait pour thème la muséothérapie (Arts & santé : la place de la muséothérapie).

L'inscription à l'édition 2023 était gratuite et ouverte aux étudiant·es de 2e et 3e cycle universitaire ainsi qu'aux professionnel·les de la santé et des arts ou d'autres disciplines. L'École d'été s'est déroulée du 28 août au 1er septembre 2023. Elle s'est tenue en présentiel et en visioconférence, combinant cours théoriques, magistraux, ateliers pratiques, retours d'expérience d'actions et programmes inédits et soirées discussion-débats en présence d'expert·es.

L'École d'été 2023 comprenait cinq jours de formation (du lundi au vendredi) et s'est intéressée à la relation arts, culture et santé. L'objectif de cet enseignement universitaire interdisciplinaire était d'identifier, comprendre, soutenir et diffuser les mécanismes, les conditions et les actions visant le mieux-être individuel et collectif – selon le principe de la durabilité prenant en compte les besoins présents sans compromettre les besoins futurs.

Dans le cadre de cette édition interaxes de l'École d'été, les titulaires de tous les axes sont intervenu·es. Au total, 127 participant·es ont été formé·es et 30 de ces 127 personnes étaient des étudiant·es universitaires.

7.2 Livres

Julie Bérubé et Laureline Chiapello ont rédigé une proposition de livre sur la gestion de projets dans les industries créatives. Un étudiant boursier de l'axe Culture en région et une praticienne complètent l'équipe de rédaction du livre. La proposition a été acceptée par la maison d'édition Routledge et le manuscrit final sera soumis en mars 2025.

7.2.1 Chapitre de livre

La professeure Julie Bérubé, titulaire de l'axe Culture en région, est coéditrice d'un livre intitulé *La culture en région : des exemples de réussites et des défis à relever*

qui sera publié aux Éditions JFD au printemps 2025. L'ouvrage présentera des initiatives concrètes dans le domaine culturel en région et la titulaire de l'axe Créativité numérique y participera en écrivant un chapitre en collaboration avec l'un des membres de la Chaire, la Société des arts technologiques (SAT).

7.3 Subventions

Les titulaires des axes Culture en région, Créativité numérique et Découvrabilité collaboreront au projet PERSEIS *Attirer et retenir les talents en région pour favoriser l'entrepreneuriat innovant au Québec* (299 706 $). Cette subvention a été obtenue par la titulaire Julie Bérubé.

De plus, deux demandes ANR-FRQSC ont été déposées par le titulaire de l'axe Découvrabilité sur lesquelles la titulaire de l'axe Créativité numérique est cochercheuse :

- Demande ANR FRQSC de Guillaume Blum (chercheur principal/Québec) : *EMDIAG - Comment les designers sont impactés par l'IA générative ?*
- Demande ANR FQSC de Guillaume Blum (cochercheur) : *BIAC - Impact des biais dans les IA sur les industries culturelles*.

Conclusion

En conclusion, cette partie du rapport d'activités met en lumière les réalisations significatives de la Chaire de recherche en économie créative et mieux-être (CREAT) qui se sont déroulées depuis son obtention. À travers une gouvernance solide, une coordination efficace et une gestion rigoureuse, la Chaire a pu consolider ses fondations et renforcer son impact dans les domaines de l'économie créative et du mieux-être. Les collaborations interaxes ont joué un rôle essentiel dans le développement de synergies entre les différents axes de recherche, favorisant ainsi l'émergence d'approches novatrices et intégrées pour aborder les défis contemporains. Les activités initiées témoignent de l'engagement continu des chercheur·ses et des collaborateur·ices de la Chaire à repousser les frontières de la connaissance et à contribuer activement au progrès sociétal. Dans cette optique, nous sommes confiant·es que les réalisations interaxes présentées dans ce rapport constituent des jalons solides pour l'avancement futur de la CREAT et pour la promotion d'une économie créative et d'un mieux-être durable.

Annexes

Annexe 1 – Liste des productions scientifiques sur l'un ou plusieurs thèmes de la CREAT

Membres cochercheur·ses

Lucie Beaudry_Articles scientifiques
Beaudry, L., Rochette, A. et Fortin, S. (2023). Adapting dance to complex clinical contexts: A methodology model. *Journal of Dance Medicine & Science*, *27*(2), 59-65. http://dx.doi.org/10.1177/1089313X231177158.
_ Chapitre de livre
[accepté] Beaudry, L. et Fortin, S. (s.d.). Planning relevant dance interventions through logic modelling. Dans L. Overby, J. Green et B. Lepczyk (dir.). *Handbook of Dance Education Research*. Intellect Books.
Caroline Beauregard_Revue avec comité de lecture
[en révision] Beauregard, C., Papazian-Zohrabian, G. et Rousseau, C. (s.d.). From helplessness to a renewed sense of agency: The integration of puppets in the Art & Storytelling school-based creative expression program with immigrant and refugee children. *The Arts in Psychotherapy*.
[en révision] Beauregard, C. (s.d.). "We are only playing" How did the pandemic affected immigrant preschoolers' capacity for mentalization and symbolization during Sand Play workshops? *Journal of Research in Childhood Education*.
[en révision] Audet, G., Gosselin-Gagné, J., Fowler, E., Caron, M.-E., Maynard, C. et Beauregard, C. (s.d.). « Une histoire de courage remarquable » : analyse de récits de pratique d'enseignant.e.s auprès d'élèves réfugié.e.s. *Revue Suisse des Sciences de l'Éducation*.
Joëlle Bissonnette_Articles scientifiques
[accepté] Bissonnette, J. (2024). Choosing to Stay Small: Recognising and supporting the value of women-owned businesses in the Canadian francophone music sector. *Revue de l'Entrepreneuriat/Review of Entrepreneurship Issue o,* I-XXXVII. https://www.cairn-int.info/journal-review-of-entrepreneurship-2024-0-page-I.htm#bibliographie
_Chapitre de livre
[sous presse] Bissonnette, J. et Beaupré-Gateau, T. (2024). Entrepreneuriat culturel et création face aux défis et possibilités du numérique : un projet de recherche traversé par la pandémie. Dans H. Guay, L. Leroux et P. Bouliane (dir.), *Ouvrage sur la culture et la COVID-19 au Québec.* Presses de l'Université de Montréal.

Kevin Bouchard_Communication orale ou par affiche
Gonzalez, L., Bouchard, K., Maitre, J. et Gaboury, S. (2024, 1-2 février). *Adaptable Dashboards to Assist Semi Autonomous Persons in Smart Homes.* 2024 International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences and *Applications*, Victoria, Seychelles. https://doi.org/10.1109/ACDSA59508.2024.10467538
Mélanie Boucher_Chapitre de Livre
[à venir] Boucher, M. (s.d.). Collections and inclusion: Revisionist strategy and a portrait of initiatives by art museums in eastern Canada. Dans J. Bérubé, M.-L. Dioh et A. C. Cuyler (dir.), *Accessibility, Diversity, Equity and Inclusion in the Cultural Sector: Initiatives and Lessons Learned from Real-life Cases*. Emerald.
Anne-Marie Émond_Chapitre de livres
Émond, A.-M. (2024). Connecting to the museum experience: The beauty of human complexity in action. Dans A. Sinner, P. Osler et B. White (dir.), *Art Education in Canadian Museums : Practices in Action*. Bristol: Intellect Publishers.
Daniel Fortier_Articles scientifiques (Open Access)
Preskienis, V., Fortier, D., Douglas, P., Rautio, M. et Laurion, I. (2024). Permafrost degradation and soil erosion as a driver of greenhouse gas emissions from tundra ponds. *Environmental Research Letters (19) 014072*. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad1433
Sicaud, E., Fortier, D., Dedieu, J.-P. et Franssen, J. (2024). Pairing remote sensing and clustering in landscape hydrology for large-scale changes identification. Applications to the subarctic watershed of the George River (Nunavik, Canada). *Hydrology and Earth System Sciences, 28*(1), 65-86. https://doi.org/10.5194/hess-28-65-2024
Caroline Gagnon_Chapitre de livres
[À paraitre] Gagnon, C. et Blum, G. (2024). Améliorer le système de santé : le design du meilleur des mondes. Dans J. Sebai et B. L. Szostak (dir.), *L'innovation sociale par le design en santé*. ISTE Wiley.
Daniel Kierzkowski_Article scientifique
Le Gloanec, C., Gomez-Felipe, A., Alimchandani, V., Branchini, E., Routier-Kierzkowska, A.-L. et Kierzkowski, D. (2023). Modulation of cell differentiation and growth dynamics underlie the shift from bud protection to light capture in cauline leaves. *bioRxiv*. https://doi.org/10.1101/2023.12.13.571562

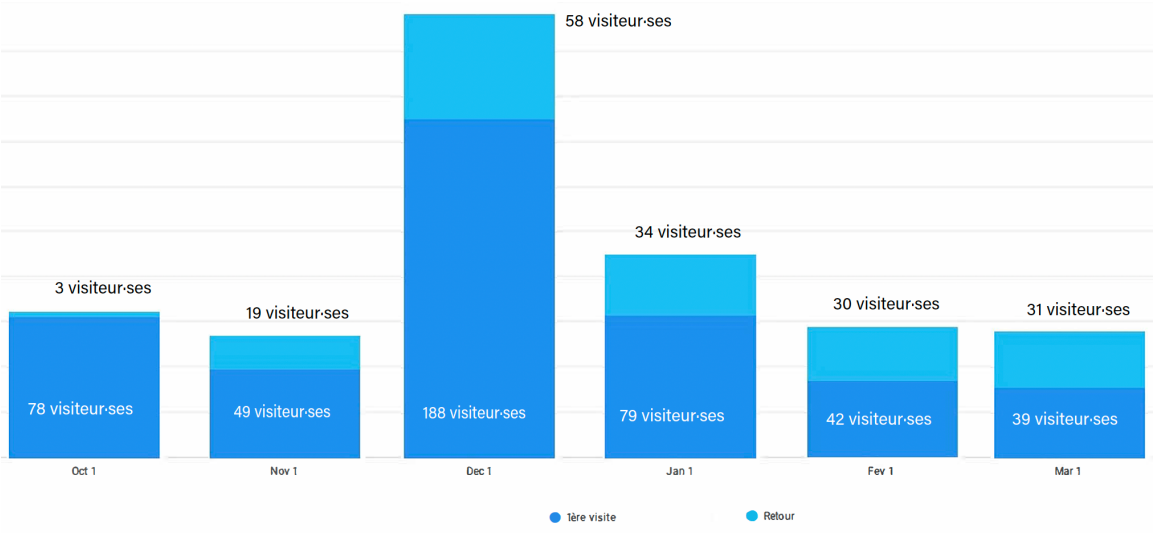
Aude Porceda_Ouvrages collectifs
Marinier, L., Porcedda, A. et Vassal, H. (dir). (appel à communication à envoyer). *Les musées à l'aune des nouveaux paradigmes socio écologiques.* Documentation française.
Porcedda, A., Kehayia, E. et Hammouni, Z. (dir.). (appel à communication envoyé). *Un musée pour tous*. Éditions Hermann
Lapointe, M.-C. et Porcedda, A. (dir.). (2024). *Fondements conceptuels en culture : approches théoriques et acteurs*. Éditions Hermann.
Wendy Reid_Chapitre de livres
Reid, W., (2024). Repenser la philanthropie culturelle au temps de la COVID 19. Dans H. Guay, P. Sandria Bouliane et P. Leroux (dir.), *Réagir, créer, persévérer : les initiatives culturelles québécoises au temps de la COVID-19.* Les Presses de l'Université de Montréal.
Claire Siegel_Article de revue
Siegel, C. (2023, juillet). Dans la simulation d'une vie ludique : jeux vidéo et hyperréalité. *in Electra,* n° 21, Dossier « Le Loisir », 7 pages.
Diane Gabrielle-Tremblay_Livre
Tremblay, D.-G. et Krauss, G. (2024). (*R)evolution: Working and living in new territories*. Edward Elgar.
Philippe Vaucher_blogue
Vaucher, P. (2023). Psychology and The Train Illusion, Walk Cycles, and Induced Motion in Animation. animationstudies 2.0 Blog. https://blog.animationstudies.org/?p=5021

Membres Collaborateur·rices

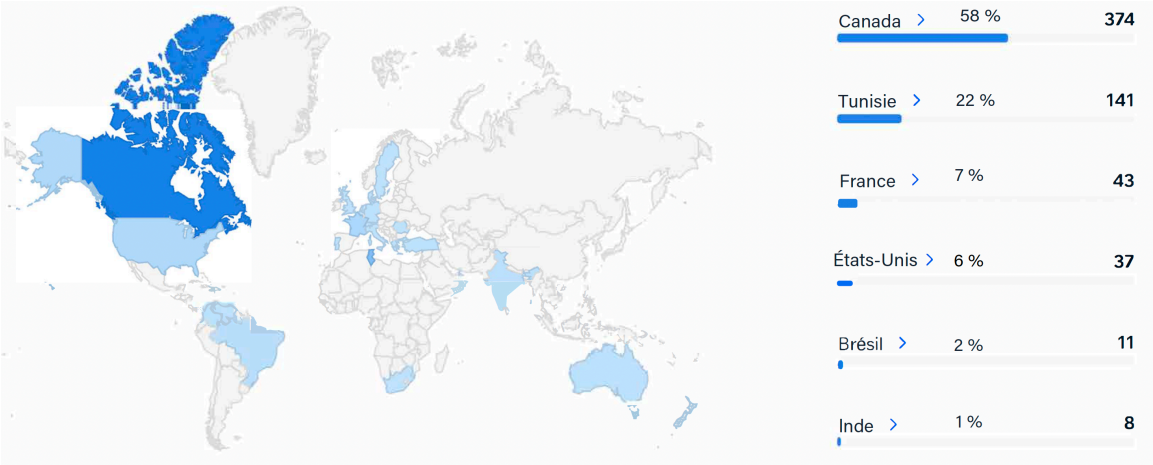
Laurence D. Dubuc_Revue sans comité de lecture
[SOUS PRESSE] Dubuc, L. (2024). Le statut de l'artiste en crise. *Vie des arts*, *273*.
Sébastien Proulx_Chapitre de livre
Proulx, S. and Nickley, W. (2023) Sparking creative prowess through a peculiar design challenge: A mocktail design charrette. Dans D. De Sainz Molestina, L. Galluzzo, F. Rizzo et D. Spallazzo (dir.), *IASDR 2023 : Life-Changing Design*. https://doi.org/10.21606/iasdr.2023.781
Raphaël Suire_Articles scientifiques
Jacob, F., Drouard, J., Erhel, S., Lumeau, M. et Suire, R. (2023). De la persuasion à la manipulation des clients : le rôle des dark patterns. *IDEAS*, novembre 2023, 25-138. ISTE Editions.
Suire, R. (2024). *De la culture à la culture numérique : construction d'un écosystème d'innovation à Nantes*. Observatoire des politiques culturelles. https://www.observatoire-culture.net/culture-numerique-construction-ecosysteme-innovation-nantes/
Erhel, S., Drouard, J., Jacob, F., Lumeau, M., Suire, R. et Gonthier, C. (2024). Predictors of problematic internet use in the everyday internet activities of a French representative sample: The importance of psychological traits. *Computers in Human Behavior*, *153.* https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.108099
Bérangère Lauren Szostak_Chapitre de livre
[Prépublication] Gay, C. et Szostak, B. L. (2023). Dynamiser la capacité d'innovation des PME dans un monde en mutation. *Technologie et Innovation.* https://www.openscience.fr/Dynamiser-la-capacite-d-innovation-des-PME-dans-un-monde-en-mutation

Annexe 2 – Statistiques annuelles site Internet temporaire de la CREAT

Nombre de visiteur·ses par mois

Localisation géographique
% de la provenance totale

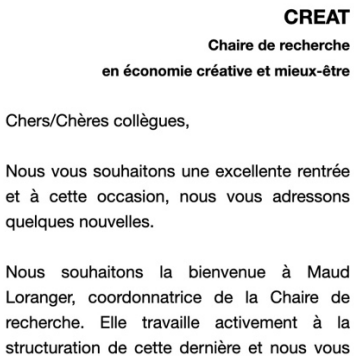
Sources d’achalandage

Direct	459	1,082
essted.rnu.tn	78	95
Google	60	95
Facebook	17	29
Bing	10	18
url6.mailanyone.net	6	8
messenger.com	3	5

Pages les plus consultées

/ (Homepage)	320
/about-6	299
/équipe-et-axes	100
/à-propos	85
/coordination-et-collaboration	66

Annexe 3 - Statistiques annuelles infolettres et billet d'information de la CREAT

CREAT

Chaire de recherche
en économie créative et mieux-être

Chers/Chères collègues,

Nous vous souhaitons une excellente rentrée et à cette occasion, nous vous adressons quelques nouvelles.

Nous souhaitons la bienvenue à Maud Loranger, coordonnatrice de la Chaire de recherche. Elle travaille activement à la structuration de cette dernière et nous vous

Infolettre_jeudi 21 septembre 2023

Nombre de destinataires	**57**
Ouverture (64,9 %)	**37**
Clics (42,1 %)	**58**

Thèmes

- Présentation de la coordination générale.
- Appel à contribution chapitre de livres de deux (2) membres de la Chaire.

Billet d'information de la Chaire CREAT

Billet_lundi 27 novembre 2023

Nombre de destinataires	**123**
Ouverture (58,9 %)	**66**
Clics (17 %)	**19**

Thèmes

- Annonce site Internet temporaire.
- Invitation à soumettre information à diffuser auprès de la communauté CREAT.
- Présentation activités des axes (bourses, colloques à venir, rencontre présentation de résultats de recherche, appel à contribution chapitre de livres).

INFOLETTRE

Infolettre_mercredi 6 mars 2024

Nombre de destinataires	**172**
Ouverture (58,3 %)	**98**
Clics (14,3 %)	**66**

Thèmes

- Dévoilement image de marque.

Présentation activités des axes (bourses, activités de recherches, activités de rayonnement, inscription Écoles d'été, Journées d'étude lexicales, Rencontres interdisciplinaires).

Rapport annuel d'activité – Année 2023-2024

Chaire de recherche en économie créative et mieux-être

Axe
Culture en région

Titulaire de l'axe
Julie Bérubé

Professeure titulaire
Université du Québec en Outaouais

CHAIRE EN ÉCONOMIE CRÉATIVE & MIEUX-ÊTRE
CULTURE EN RÉGION

L'Économie créative
Culture en région

L'ÉCONOMIE CRÉATIVE RECONNAÎT L'IMPORTANCE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET TERRITORIALE DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL. ELLE EXPLORE LES DYNAMIQUES SPÉCIFIQUES DES INDUSTRIES CRÉATIVES DANS LES RÉGIONS, EN METTANT EN VALEUR LES RESSOURCES LOCALES, LES TRADITIONS CULTURELLES ET LES INITIATIVES COMMUNAUTAIRES. ELLE MISE SUR L'ESPRIT CRÉATIF DES INDIVIDUS QUI DOIVENT SOUVENT COMPOSER AVEC DES RESSOURCES PLUS LIMITÉES. ELLE VISE ÉGALEMENT À RENFORCER LES ÉCOSYSTÈMES CULTURELS RÉGIONAUX, À FAVORISER L'INCLUSION SOCIALE ET À PROMOUVOIR LE RAYONNEMENT DES TALENTS LOCAUX À L'ÉCHELLE PROVINCIALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE.

1. Présentation de l’axe Culture en région

Cette section a pour objectif de présenter l’axe Culture en région en commençant par l’équipe de l’axe, ses objectifs, son fonctionnement et finalement ses membres soit les cochercheur·ses et les collaborateur·rices.

1.1 Composition de l’axe

Julie Bérubé est titulaire de l’axe. Spécialiste des questions entourant la gestion des arts et de la culture, ses travaux se concentrent sur les dynamiques culturelles, explorant spécifiquement la culture régionale, les tensions identitaires, l’impact de la pandémie, ainsi que les questions d’équité, de diversité, d’inclusion et d’innovations sociales. Au sein de l’axe Culture en région, l’approche de la titulaire est caractérisée par une volonté de relier théorie et pratique, en mettant l’accent sur les implications concrètes de ses travaux pour les communautés et les secteurs culturels. Elle valorise la collaboration interdisciplinaire et le partage des connaissances, considérant ces éléments comme essentiels pour répondre aux défis complexes des milieux culturels. Adoptant une posture critique en recherche, elle s’intéresse particulièrement au pragmatisme critique français, ce qui enrichit ses analyses et son approche pédagogique. En tant que responsable du MBA à l’Université du Québec en Outaouais à Gatineau, elle s’implique également dans l’administration pédagogique et elle supervise les travaux de recherche de plusieurs étudiant·es aux cycles supérieurs en contribuant à leur formation en management et en entrepreneuriat. Ses enseignements et ses recherches visent non seulement à enrichir les connaissances académiques, mais aussi à avoir un impact concret sur les milieux pratiques, soulignant son engagement pour un dialogue constructif entre la théorie et la pratique.

L'axe Culture en région s'appuie également sur une personne occupant le poste de coordination de l'axe. Ce poste d'auxiliaire de recherche professionnel est à temps partiel. Pour la première année, Loïc Mineau-Murray a été le coordonnateur de l'axe. Il su mettre en place des processus de travail et il a collaboré à l'organisation des événements de la première année, dont les Journées d'étude lexicales. À compter du mois de juin 2024, Naomie Allard sera la coordonatrice de l'axe Culture en région.

1.2 Objectifs et fonctionnement de l’axe

1.2.1 Objectifs globaux

Il est difficile de rendre compte de manière exhaustive d’un phénomène aussi complexe que la culture en région : non seulement la culture résiste aux définitions formelles puisque toute tentative de la formaliser l’amène à se transformer, étudier ses incarnations dans une variété de milieux aussi distincts que peuvent l’être les régions québécoises apportent son lot de défis méthodologiques.

Pour cette raison, l'élaboration du mode de fonctionnement de l'axe Culture en région a été guidée par l'écoute des communautés étudiées, plus particulièrement par leurs arts et l'étude des discours des milieux pratiques sur ces sujets. L'espoir est d'ainsi générer un essaim de recherches et de recherches-actions régionales et locales reflétant les spécificités des cultures de chaque région de la province. L'espoir de l'axe est de produire de nouveaux savoirs tout en stimulant la production culturelle locale d'une manière ancrée dans les spécificités de chaque territoire et de ses populations, et ainsi répondre à l'objectif global de cartographier, médier et favoriser l'activité créative dans les régions du Québec.

1.2.2 Objectifs de la première année

L'objectif de la première année a été de réaliser un tour d'horizon des savoirs existants en matière de culture en région au moyen de plusieurs initiatives :

- Rencontres des partenaires de l'axe, l'une visant les milieux pratiques et l'autre visant les milieux académiques (octobre 2023) ;
- Début de la recension des écrits afin de guider les premières étapes des autres projets intégrés à l'axe (cartographie, bourses, autres projets de production/diffusion de savoirs) (début été 2023) ;
- Démarrage de la cartographie en s'assurant de la complémentarité du projet avec les projets similaires réalisés par les membres partenaires (début novembre 2023) ;
- Prolégomènes d'un modèle d'action en vue de guider la création d'actions adaptées aux besoins de l'axe, revendiquant un ancrage dans les cultures locales plutôt que l'imposition d'un cadre externe aux territoires couverts (décembre 2023) ;
- Activités de diffusion des connaissances maillant les milieux pratiques et celui de la recherche (panel de lancement, ouvrage collectif prévu pour mai 2025 et *Journées d'étude lexicales* les 15 et 16 avril 2024, voir section 4.2).

1.2.3 Fonctionnement de l'axe

L'approche de l'axe se veut collaborative entre les différent·es membres qu'il·elles soient cochercheur·ses des milieux académiques ou des milieux pratiques. L'axe se veut un facilitateur aux occasions de maillages entre les différents milieux et un levier pour dégager de nouvelles sources de financement et le déploiement d'activités diverses. Afin de maximiser notre impact, nous misons sur des projets variés proposés par nos membres, notamment par la facilitation d'embauche d'auxiliaires de recherche pour la rédaction de demandes de subvention en prévision de faciliter le démarrage de projets en partenariat pratique-recherche. En assurant la présence d'une composante de recherche au sein de ces actions, l'axe Culture en région entend transférer des connaissances sur la culture en région surtout présente jusqu'ici en « littérature grise » vers les bases de données scientifiques, dans une approche de mutualisation des savoir-faire efficace en

évitant d'être centralisatrice ou généralisante, s'appuyant plutôt sur la polyphonie des spécificités de chaque région.

Ces actions sont pensées de manière à s'entre-alimenter : activités de maillage en vue d'encourager l'idéation et soutien financier pour la stimulation de la recherche de financement.

Ce modèle d'action a été développé lors des premiers mois d'activités de l'axe, à partir de la recension des écrits et des rencontres avec nos membres. Il a guidé l'établissement du budget de la première année et mené aux premières productions scientifiques d'envergure de l'axe, par exemple, avec les *Journées d'étude lexicales* et l'édition d'un ouvrage collectif dont chaque chapitre sera le résultat d'un maillage entre un milieu pratique et celui de la recherche.

Pendant la première année, l'axe a tenu une rencontre avec les cochercheur·ses des milieux académiques afin de tracer le portrait des projets à venir, récolter les idées et présenter la contribution que l'axe peut apporter. Cette contribution se décline en trois catégories : 1) participation de l'axe aux partenariats que les cochercheur·ses pourraient vouloir développer avec des milieux pratiques, et ce, en participant à leurs événements ainsi qu'aux dépenses de déplacements liés à leurs événements (demandes évaluées par le comité d'axe) ; 2) embauche d'auxiliaires de recherche (25 h) pour appuyer les chercheur·ses à rédiger des demandes de subventions liées aux thèmes de la Chaire et de l'axe ; et 3) création d'un programme de bourses à l'attention de tous·tes les étudiant·es dont la direction de recherche est membre de l'axe. De façon plus spécifique, à la première année, les chercheur·ses qui veulent rédiger un chapitre en collaboration avec une organisation culturelle peuvent demander l'appui d'un·e étudiant·e pour la rédaction dudit chapitre (maximum 50 heures). Une rencontre similaire a eu lieu avec les cochercheur·ses des milieux pratiques et nous leur avons présenté sensiblement la même information (adaptée aux milieux pratiques).

Finalement, l'axe Culture en région a formé son comité d'axe pendant la première année et celui-ci a déjà une rencontre à son actif. Dans le cadre de cette dernière, l'analyse des dossiers de candidature au programme de bourses d'excellence d'étudiant·es à la maîtrise et au doctorat (voir section 3.1) ainsi que des discussions entourant les projets de la deuxième année, qui sera névralgique pour l'axe étant donné que celui-ci aura la responsabilité administrative de la Chaire, a eu lieu. Le comité est composé de la titulaire de l'axe, du·de la coordonnateur·rice de l'axe et d'une cochercheuse (Maude Bonenfant, professeure titulaire à l'Université du Québec à Montréal).

1.3 Cochercheur·ses et collaborateur·rices

L'axe Culture en région s'appuie sur une équipe de cochercheur·ses des milieux académiques et des milieux pratiques ainsi que sur plusieurs collaborateur·ices

(voir la liste en annexe 1 de la présente section). Au total, l'axe compte 16 cochercheur·ses de statut 1, 8 cochercheur·ses de statut 4 (6 de statut 4c, 2 de statut 4d), et un cochercheur de statut 3. En plus de ces cochercheur·ses, l'axe compte 30 collaborateur·ices. Il importe de préciser que nous accordons une grande importance à la collaboration avec les milieux pratiques et à cet effet, 8 conseils régionaux de la culture comptent parmi nos membres (cochercheur·ses ou collaborateur·ices), ainsi que la direction du réseau des conseils régionaux. De plus, pendant la première année, l'axe Culture en région a accueilli trois nouveaux·elles cochercheur·ses (une issue de l'axe Créativité numérique et deux membres externes à la Chaire) et 4 nouveaux·elles collaborateur·ices. Le tableau 2 présente le nombre de membres de l'axe Culture en région depuis l'obtention de la Chaire

Tableau 2
Nombre de membres de l'axe Culture en région depuis l'obtention de la Chaire

	Membres 2022-2023	Nouveaux membres 2023-2024	Membres 2023-2024
Cochercheur·ses	22	**+3**	25
Collaborateur·rices	26	**+4**	30

À l'instar des autres axes de la Chaire, nous présenterons les activités réalisées par l'axe Culture en région en trois catégories principales : les activités liées à la recherche, les activités liées à la formation et les activités liées au rayonnement.

2. Activités de recherche

Dans cette section, les activités de recherche ayant eu lieu pendant la première année de la Chaire seront présentées.

2.1 Activités liées à la recherche

L'axe Culture en région et particulièrement la titulaire de l'axe ont mené un certain nombre d'activités de recherche que nous divisons en trois sous-catégories : préparation de projets de recherche, réalisation de la recherche et diffusion de la recherche.

2.1.1 Préparation de projets de recherche

L'axe encourage la réalisation de projets de recherche rejoignant les thèmes de l'économie créative, du mieux-être et de la culture en région. Ainsi, la titulaire et les

cochercheur·ses de l'axe ont soumis, lors de cette première année, des projets pour des demandes de subventions aux différents organismes subventionnaires de la recherche. L'axe Culture en région a porté cinq projets de dépôt de demandes de subvention pour cette première année. Ces demandes répondent au souhait du FRQSC à l'idée que la chaire CREAT devienne un levier dans la recherche de financement dont les thèmes sont liés à ceux de la Chaire et de l'axe.

La titulaire de l'axe a déposé une demande de subvention au programme PERSEIS du FRQSC (concours automne 2023). Le titre du projet est : *Attirer et retenir les talents en région pour favoriser l'entrepreneuriat innovant au Québec* et la demande de subvention a été acceptée (montant total de 382 627 $, incluant les frais indirects). Le projet est décrit à la section 2.1.2.2.

La titulaire de l'axe a déposé une demande de subvention au programme Savoir du CRSH (concours automne 2023). Le titre du projet est : *Relations entre les artistes issu·es de la diversité et les publics : une innovation sociale favorisant l'EDI.* La demande de subvention a été acceptée (l'annonce des résultats est encore sous embargo). Le montant total demandé pour la subvention est 89 197 $ et la durée du projet est de deux ans. Ce projet propose d'explorer comment les artistes de la diversité peuvent créer des liens avec le public autour de leur art afin de favoriser le dialogue et mener à une plus grande équité et inclusion. Un accent particulier sera mis afin de collecter des données auprès d'artistes situés en région au Canada.

La titulaire de l'axe a déposé une demande au programme Subventions institutionnelles du CRSH (concours hiver 2024). Le titre du projet est : *Journées d'étude lexicales : la culture en région*. Le montant total demandé était de 6 972 $ pour une durée d'une année a été obtenu. Comme son titre l'indique, cette demande est liée aux *Journées d'étude lexicales*. La demande a été accueillie favorablement avec une note soulignant l'importance de l'événement pour la production de savoirs portant sur les enjeux de culture en région. La subvention a permis de payer les salaires de quatre étudiant·es afin qu'il·elles collaborent aux *Journées d'étude lexicales* notamment par la prise de notes pendant les deux journées et qu'il·elles appuient l'équipe à rédiger des cahiers pour donner suite aux journées d'étude. Ces cahiers permettront de colliger les savoirs émanant de ces deux journées et de les diffuser aux participant·es de manière plus élargie.

La titulaire de l'axe a aussi déposé une demande au prix Robbins-Ollivier en novembre 2023. Ce prix [subvention] d'une valeur totale de 100 000 $ sur une année appuie les initiatives audacieuses et potentiellement transformatrices en matière d'équité en milieu universitaire (trois projets sont financés annuellement au Canada). Les résultats du concours seront annoncés en juin 2024. Le projet soumis par la professeure Bérubé vise à favoriser l'accueil et l'intégration des étudiant·es internationaux de l'UQO. Cette initiative permettra de comprendre la discrimination systémique que vivent ces étudiant·es menant à leur isolement. En plus d'accroître notre compréhension des obstacles en place, des activités, dont certaines issues

du secteur des arts, seront déployées pendant une année afin de rendre l'UQO plus accueillante pour les étudiant·es internationaux.

L'axe Culture en région a appuyé un cochercheur, Luc Foleu qui est professeur à l'Université du Québec à Rimouski pour la rédaction d'une demande de subvention au programme Engagement partenarial du CRSH (concours du mois de mars 2024). Le titre du projet est : *Accompagnement des entrepreneurs culturels sur la Côte-Nord du Québec : quelles ressources et quelles actions sont pertinentes ?* (résultats du concours prévus en juin 2024). Le montant total demandé est de 24 971 $ pour une durée d'une année. Le partenaire du projet est Culture Côte-Nord (partenaire de la CREAT ; Éric Gagnon de Culture Côte-Nord est cochercheur de statut 4c) et la titulaire de l'axe Culture en région est cochercheuse pour ce projet. En partenariat avec Culture Côte-Nord, ce projet vise à comprendre la situation que vivent les entrepreneur·es culturel·les situé·es en Côte-Nord et les besoins en termes d'accompagnement qu'il·elles éprouvent. Si la subvention est accordée, ce projet aura des retombées tant pratiques que scientifiques autour du thème de la culture en région.

En somme, pour sa première année, l'axe Culture en région a appuyé le dépôt de demandes de subventions ayant un lien avec le thème de la Chaire ou de l'axe pour un montant total de 603 767 $, dont 478 796 $ ont été confirmés. Il apparaît clairement que l'axe a agi comme levier à la recherche de financement qui favorisera le développement de nouveaux savoirs liés aux thématiques de la Chaire.

2.1.2 Réalisation de la recherche

L'axe Culture en région encourage évidemment les chercheur·ses à déposer des demandes de subventions pouvant mener à des projets autour de la culture en région, mais l'axe réalise également des projets permettant de dégager de nouvelles connaissances. L'axe Culture en région a soutenu deux catégories de projets pendant la première année de la Chaire.

2.1.2.1 Recension des écrits

Premièrement, afin d'avoir une compréhension de la recherche scientifique réalisée sur le thème de l'axe, une recension des écrits savants est en cours de réalisation sous la supervision de la titulaire de l'axe. Cette recension a été commencée par l'auxiliaire de recherche/coordonnateur de l'axe (professionnel de recherche, Loïc Mineau-Murray) lors de la première année. Pour ce faire, il a cherché dans les bases de données bibliographiques EBSCO, ABI/Inform, SAGE et CAIRN, l'ensemble des recherches ayant été menées sur le thème de la culture en région. Plus d'une vingtaine d'articles ont rapidement été identifiés avec des mots-clés se trouvant dans le sujet ou dans le résumé des articles. Ce premier exercice permet d'avoir un état des lieux de la recherche scientifique sur le thème de la culture en région à travers le monde. Dans un deuxième temps, une recherche a été effectuée afin de

ressortir la littérature grise (rapports gouvernementaux, rapports d'organisations à but non lucratif, etc.) sur ce thème. En fait, cet exercice a permis de chercher à travers le monde l'ensemble des rapports et des initiatives documentées sur la culture en région. Le travail de recension des écrits scientifiques et de la littérature grise n'est pas terminé et la suite du mandat a été confiée à une étudiante auxiliaire de recherche (Naomie Allard à la maîtrise). À l'issue du projet, un rapport présentant à la fois les thématiques étudiées par la documentation scientifique et la littérature grise sera produit. Le rapport final devrait être disponible à la fin du mois d'août 2024.

2.1.2.2 Projets de recherche en cours

La titulaire de l'axe a mené un projet de recherche exploratoire pendant la première année de la chaire intitulé : *Équité, diversité et inclusion dans le secteur culturel : comment attirer des publics diversifiés ?* Ce projet a reçu une subvention de 7 000 $ du programme Subventions institutionnelles du CRSH en avril 2023 (durée d'une année). L'objectif du projet est d'étudier comment les centres d'exposition en arts visuels au Québec (hors Montréal) peuvent attirer des publics diversifiés à consommer les biens culturels. L'enquête par entrevues a été retenue comme stratégie de recherche et au total nous avons mené 15 entrevues semi-structurées avec des gestionnaires de centres d'exposition en arts visuels, en région, au Québec. Les résultats de la recherche indiquent que bien que la majorité des organismes de diffusion cherchent à attirer des publics diversifiés, certains y accordent peu d'importance, allant jusqu'à ne pas en connaître la composition. Les groupes plus difficiles à attirer sont les jeunes adultes et la diversité culturelle. À cet effet, des artistes issus de la diversité auront un effet d'attraction des publics diversifiés. Des partenariats avec des organismes œuvrant auprès de groupes sous-représentés (ex. : nouveaux·elles arrivant·es) permettent d'organiser des activités ciblées. Quant à l'accessibilité, elle est favorisée par la gratuité des centres d'exposition (sauf pour les musées), mais plusieurs lieux ont des contraintes pour les personnes à mobilité réduite. Un défi important, surtout pour les plus petits organismes, est de trouver du temps et de l'argent à investir pour déployer des stratégies d'attractivité des publics diversifiés. D'ailleurs, la majorité de ces organismes n'ont pas de politique en lien avec l'ÉDI, faute de moyens. Les résultats du projet ont été présentés dans le cadre du colloque : *La muséologie en question(s) à partir des tirs croisés des « contre-muséologies »* au Congrès annuel de l'ACFAS les 16 et 17 mai 2024 à l'Université d'Ottawa. Deux étudiantes ont été embauchées comme auxiliaires de recherche pour ce projet (Gabrielle Lalonde au baccalauréat et Josianne Trudel à la maîtrise). Les deux étudiantes ont participé au colloque (une a d'ailleurs demandé une bourse de mobilité de l'axe Culture en région pour lui permettre de couvrir les frais d'inscription au congrès, voir la section 3.1 qui explique le programme de bourses de mobilité de l'axe). Julie Bérubé et Josianne Trudel écrivent également un chapitre pour un ouvrage collectif qui sera publié dans la Collection Musée-Mémoires-Muséologies aux Presses de l'Université Laval. Ainsi, ce projet permet d'approfondir la question de l'attractivité des publics pour

les organismes de diffusion situés en région, ce qui cadre tout à fait avec les objectifs de l'axe Culture en région.

Le projet financé par le FRQSC dans le cadre du programme PERSEIS intitulé *Attirer et retenir les talents en région pour favoriser l'entrepreneuriat innovant au Québec* a également débuté en décembre 2023, lors de la confirmation du financement. Le projet d'une durée de trois années a reçu un financement (incluant les frais indirects) de 382 627 $. Le projet regroupe une équipe de sept professeur·es de cinq universités québécoises (parmi ces professeur·es, deux sont cochercheurs de l'axe Culture en région de la CREAT, Luc Foleu et Frédéric Laurin) et 10 organismes partenaires. Le projet étudiera comment attirer et retenir les talents en région au Québec. Au total, neuf régions seront étudiées et nous visons cinq secteurs : culture, agriculture, technologie, économie sociale et technologies vertes. Ainsi, ce projet permettra, entre autres, de comprendre comment attirer et retenir des talents en région pour le secteur de la culture, ce qui répond aux objectifs de l'axe Culture en région. À ce jour, la demande de certification éthique a été soumise et une première collecte de données (groupes de discussion) est prévue en mai et juin 2024.

2.1.3 Diffusion de la recherche

L'axe Culture en région promeut également la diffusion de la recherche. La titulaire de l'axe a participé à un certain nombre d'activités de diffusion de recherche scientifique. Il est à noter que les activités de diffusion visant des publics non académiques sont présentées dans la section 4. Nous avons retenu une présentation en fonction des catégories de publications usuelles dans les milieux académiques.

Tout d'abord pendant la première année de la Chaire, la titulaire de l'axe a publié un article dans une revue arbitrée, *Revista Finanzas Y Política Económica* (la titulaire a été invitée à soumettre un article après avoir participé à une conférence au Brésil en 2022). Cet article présente les problématiques et les initiatives issues du milieu culturel en région pendant la pandémie, en prenant l'exemple de la région de l'Outaouais.

- Bérubé, J. (2023). Pandemic and the Cultural Industries in a Regional Context. *Revista Finanzas Y Política Económica*, *15*(2), 493-516.

Aussi, elle a resoumis (avec un collègue) un article à la revue *Canadian Review of Sociology* à la suite de modifications mineures demandées après une première évaluation. L'article met en lumière les pratiques entrepreneuriales des artistes situé·es hors des grands centres urbains.

- Bérubé, J. et Gautier, J.-B. (2e soumission, suite à des corrections mineures). The Practices of Artist-Entrepreneurs Located Outside Canada's Creative Hubs Viewed Through the Lens of the Pragmatic Sociology of Critique. *Canadian Review of Sociology*.

La titulaire a également participé à une conférence avec actes de colloque au mois de juin 2023 à Bloomington en Indiana aux États-Unis où elle a présenté avec des collègues une recherche montrant la force du capitalisme sur le milieu culturel. Le cas retenu pour cette recherche est celui des artistes de la région de l'Outaouais. Les trois auteur·rices rédigent présentement un article qui sera soumis à la revue *Journal of Management Studies* pendant la prochaine année à partir de cette recherche.

- Bérubé, J., Gauthier, J.-B. et Doris, J. (2023, 27-30 juin). *Capitalism as a Dominant Force in the Cultural Sector* [communication orale]. 22nd International Conference on Cultural Economics, Bloomington, Indiana. https://culturaleconomics.org/event/22nd-international-conference-on-cultural-economics/

Julie Bérubé a également soumis une proposition d'article pour deux conférences. La première est la conférence annuelle de *l'Administrative Sciences Association of Canada* et l'article a été accepté (la conférence aura lieu à Montréal au mois de juin 2024). Cet article s'intéresse aux stratégies entrepreneuriales et à l'accompagnement nécessaire pour les artistes professionnel·les situé·es en région. L'autre conférence est celle de l'*Association Internationale de Management Stratégique* (la conférence aura lieu à Montréal au mois de juin 2024) et l'article a été accepté. Il porte sur l'EDI dans le secteur culturel, spécifiquement sur le rôle des organisations culturelles.

- Bérubé, J. (accepté). *I'm not an Entrepreneur, I'm an Artist!* Annual Conference of the Administrative Sciences Association of Canada.
- Bérubé, J. & Doris, J. (accepté). *Rôles et défis des organisations en quête d'inclusion : l'exemple des organisations culturelles au Canada*. XXXIIIe Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique.

Finalement, la titulaire a participé à deux conférences où elle a présenté des communications arbitrées. La première a eu lieu lors du colloque organisé par la CREAT dans le cadre du congrès annuel de l'ACFAS 2023, à Montréal (Québec, Canada). La deuxième communication a été présentée dans un colloque organisé en octobre 2023 (Muséo-connexion) à Gatineau (Québec, Canada) où elle a parlé de culture en région et de la situation particulière de l'Outaouais.

Communications arbitrées

- Bérubé, J. et Gauthier, J.-B. (2023, 11-12 mai). *Les pratiques d'artistes-entrepreneurs hors des pôles canadiens de la créativité* [communication orale]. 90e congrès de l'ACFAS, Colloque Cartographier, médier et favoriser l'activité créative au Québec pour le mieux-être citoyen, Montréal, QC, Canada.

- Bérubé, J. (2023, 26-27 octobre). *L'Outaouais : une culture régionale vivante malgré les enjeux du sous-financement* [communication orale]. Colloque Muséo-connexion : concepts et pratiques, Gatineau, QC, Canada.

Pour conclure, la professeure Bérubé a présenté quatre communications au congrès de l'ACFAS 2024 en mai à l'Université d'Ottawa, dont trois portaient sur la culture en région.

3. Activités de formation et d'information

La formation des personnes étudiantes en lien avec les thématiques de la Chaire et particulièrement de l'axe est un aspect important pour l'équipe Culture en région. Les activités liées à la formation se déclinent en trois sous-catégories : bourses, stages en recherche et formation des auxiliaires de recherche.

3.1 Bourses

L'axe Culture en région a développé un programme de bourses pour les personnes étudiantes de cycles supérieurs. Ce programme comporte trois volets. Le premier consiste à des bourses d'excellence destinées à des personnes étudiantes dont le projet de recherche (maîtrise ou doctorat) porte sur le thème de la culture en région. Pour pouvoir poser leur candidature, les personnes intéressées devaient être inscrites à un programme de deuxième (avec mémoire) ou de troisième cycle, le projet de recherche devait porter sur le thème de la culture en région et la personne dirigeant la recherche devait être membre de l'axe Culture en région de la CREAT. Pour la première année, trois bourses ont été offertes dont deux bourses de 10 000$ à des personnes étudiant à la maîtrise et une bourse pour une personne doctorante de 15 000 $. Le tableau 3 groupe les bénéficiaires des bourses d'excellence de l'axe Culture en région.

Les dossiers devaient présenter : 1) le parcours universitaire et professionnel de l'étudiant·e et le lien du parcours avec le projet de recherche (500 mots), 2) la problématique de la recherche (500 mots), 3) la méthodologie de la recherche (500 mots), 3) un CV de deux pages, et 4) le relevé de notes le plus récent. Les candidat·es ont été évalué·es selon les critères suivants : 1) la qualité du projet de recherche présenté (5 points), 2) la mise de l'avant des particularités régionales du projet de recherche (5 points), 3) les enjeux étudiés en lien avec la culture (5 points), et 4) l'excellence du dossier (5 points).

Le concours pour les bourses de l'axe Culture en région de l'année 1 de la CREAT a été ouvert pendant un mois et s'est terminé le 19 février 2024. Les dossiers reçus ont été évalués par le comité de l'axe qui a retenu trois récipiendaires. Le comité a reçu trois candidatures et les trois ont été jugées méritoires. Les candidats ayant reçu une bourse sont : Edmond Leclerc, étudiant inscrit au MBA avec mémoire à l'UQO, campus de Gatineau dont le projet de recherche porte sur l'impact

socioéconomique de la culture en Outaouais ; Benjamin Guénette-Bélec, étudiant inscrit au MBA avec mémoire à l'UQO, campus de Saint-Jérôme dont le projet de recherche porte sur l'impact de l'américanisation de la culture sur la culture régionale au Québec et Armel Didier Tella, étudiant au doctorat en gestion de projet à l'UQO campus de Gatineau, dont la recherche porte sur l'intégration des parties prenantes dans les projets événementiels situés hors des métropoles au Québec.

Tableau 3
Bénéficiaires bourses d'excellence axe Culture en région

Nom	Statut/Institution	Quand ?	Bourse
Edmond Leclerc	Maitrise, UQO	2024-2025	10 000 $
Benjamin Guénette-Bélec	Maitrise, UQO	2024-2025	10 000 $
Armel Didier Tella	Doctorat, UQO	2024	15 000 $

Le deuxième volet est celui des bourses en partenariat. Ce volet vise à développer des partenariats avec des organisations culturelles en région qui voudraient financer une partie d'un projet de recherche étudiante (par exemple, dans le cadre d'une maîtrise ou d'un doctorat). Deux programmes sont offerts (pour un maximum de 5 000 $), le premier étant celui des bourses simples où l'axe Culture en région verse une bourse équivalente à celle versée par l'organisation à l'étudiant·e pour une valeur maximale de 2 500 $. Le comité de l'axe gère le processus de sélection des candidat·es si la personne étudiante n'a pas déjà été identifiée par l'organisation. Le deuxième programme est celui de résidence de recherche en région. À ce moment, une organisation culturelle en région accueille une personne étudiante pour une résidence de recherche. L'organisation doit fournir un milieu d'accueil (lieu pour réaliser le stage impliquant des échanges avec des acteur·rices du milieu culturel) incluant l'hébergement pour la personne étudiante. L'axe Culture en région offre à la personne étudiante une bourse de 2 500 $. Nous avons eu quelques discussions avec des organisations culturelles situées en région, mais les délais n'ont pas permis d'offrir ces bourses pour la première année. Elles seront donc reportées à une année ultérieure ou intégrées dans le programme de bourses de mobilité qui est le troisième volet des bourses de l'axe Culture en région.

Les bourses de mobilité encouragent les personnes étudiantes à présenter les résultats de leurs recherches dans des colloques ou des congrès. Les bourses (maximum de 1 000$ par demande) sont versées sous forme de remboursement des dépenses admissibles lors d'un congrès (hébergement, frais d'inscription, frais de transport, per diem). Les personnes intéressées doivent présenter une lettre précisant : 1) la nature, la date et le lieu du congrès, 2) le sujet de la présentation, les coauteur·rices s'il y a lieu, 3) les subventions, bourses ou aides financières déjà reçues pour cette présentation, et 4) un estimé du montant demandé. Les

personnes intéressées doivent également présenter la confirmation de l'acceptation de la présentation et un budget de déplacement. Les demandes sont évaluées par le comité de l'axe. Pour la première année, nous avons reçu une demande. La demande est pour couvrir les frais d'inscription et de déplacement au congrès de l'ACFAS qui a eu lieu à Ottawa en mai 2024. Les demandes de remboursement devront respecter la politique relative aux frais de voyage et aux frais de déplacement de l'UQO. Les montants non utilisés des bourses de mobilité seront reportés à une année ultérieure. Le tableau 4 présente la personne ayant obtenu une bourse de mobilité au cours de la première année de la Chaire.

Tableau 4
Récipiendaire bourse de mobilité, axe Culture en région

Nom	Statut/Institution	Quand ?	Bourse
Josianne Trudel	Maitrise, UQO	2024	90 $

3.2 Stage en recherche

L'axe Culture en région favorise les stages de recherche visant à approfondir la recherche autour des thématiques de la Chaire et spécifiquement de l'axe. L'axe Culture en région accueille une stagiaire doctorale de la School of Management de la Federal University of Bahia au Brésil, madame Rafaela Goncalves. Le stage d'une durée de six mois a débuté le 14 février 2024 et se terminera le 14 juillet 2024 sous la supervision de la titulaire de l'axe. Dans le cadre de son doctorat, madame Goncalves étudie, sous la supervision du professeur Eduardo Davel, la gestion des projets culturels en région. La collecte de ses données (entrevues semi-structurées) a été réalisée au Brésil et elle est présentement dans la phase d'analyse des données. Pendant la durée de son stage, elle poursuit cette étape et rédige un article avec son directeur de recherche et Julie Bérubé. La soumission de l'article à la revue *International Journal of Project Management* portera sur la gestion des projets culturels en région et est prévue avant la fin du stage de recherche. Ce stage de recherche permet à l'axe Culture en région de développer des relations de recherche avec des collègues du Brésil autour du thème de la culture en région.

3.3 Formation des auxiliaires de recherche

En troisième lieu, l'axe mise sur la formation de personnes étudiantes par l'entremise de contrats à titre d'auxiliaires de recherche. Des contrats ont été offerts à des personnes étudiantes de deuxième et de troisième cycle pendant la première année de la Chaire pour l'axe Culture en région. Au total, pour la première année, l'axe Culture en région a embauché quatre étudiants.

Deux étudiants ont été embauchés pour appuyer des professeur·es à rédiger des demandes de subventions dont le sujet est lié à l'axe Culture en région (voir

section 2.1.1). Benjamin Guénette-Bélec a appuyé la professeure Julie Bérubé dans sa rédaction pour la demande au programme PERSEIS du FRQSC (financement obtenu) en réalisant une recension des écrits sur le thème de la subvention. Enagogo Crispin Agadusameso a appuyé le professeur Luc Foleu de l'Université du Québec à Rimouski dans sa rédaction pour la demande au programme Engagement partenarial du CRSH (demande présentement en évaluation) en réalisant également une recension des écrits. Ces deux étudiants ont pu développer des aptitudes à effectuer des recherches bibliographiques dans les bases de données des bibliothèques universitaires, à identifier les points importants des articles et à présenter une synthèse des constats ressortant des recensions des écrits.

Deux étudiants ont également été embauchés pour appuyer l'équipe de l'axe Culture en région pour développer la cartographie de l'axe (voir section 4.2.1. de la section Interaxes). William Béland travaille de manière continue sur la cartographie depuis le mois de novembre (5 heures par semaine). Il a effectué des recherches sur les différents sites Internet qui présentent les activités culturelles en région. Il a également rencontré plusieurs représentant·es des Conseils régionaux de la culture et autres organisations culturelles afin de récolter leurs commentaires et leurs recommandations pour la cartographie. Ce travail lui a permis de développer sa capacité d'organisation et de synthèse d'une grande quantité d'information. Il a aussi développé ses aptitudes à communiquer avec les acteur·ices du milieu culturel en région. Tom Humeau s'est joint à William Béland en janvier afin d'effectuer des recherches dans les grandes bases de données des organismes subventionnaires. Il a ainsi mis en application les différentes notions apprises dans le cadre de ses études dans le domaine informatique.

En plus des auxiliaires de recherche étudiants, l'axe Culture en région a contribué à la formation de personnel hautement qualifié, soit le coordonnateur de l'axe Culture en région, Loïc Mineau-Murray. En effet, ce dernier bien qu'étant dans un poste de professionnel de recherche est également doctorant. Son travail au sein de l'axe lui a permis de développer son autonomie, sa capacité d'organisation et à superviser des étudiant·es. Il a tenu un journal de bord pour tenir récit de ses apprentissages et a invité les autres étudiant·es embauché·es à faire de même, afin de formaliser davantage le processus d'apprentissage passant parfois inaperçu auprès des étudiant·es.

4. Activités de transfert des connaissances et au maillage avec les milieux

Les activités liées au transfert des connaissances, au rayonnement de l'axe et de la Chaire ainsi que le maillage avec les milieux pratiques sont primordiales pour l'axe Culture en région. En effet, un effort soutenu a été maintenu tout au long de la première année afin de tisser des liens entre les milieux académiques et pratiques autour des thématiques de l'économie créative, du mieux-être et évidemment de la culture en région. Nous séparons ces activités en deux sous-catégories : la

participation à des activités organisées par les milieux pratiques et l'organisation d'activités.

4.1 Activités organisées par les milieux pratiques

L'axe Culture en région a participé à deux activités organisées par les milieux pratiques.

Tout d'abord, Julie Bérubé a été invitée au rendez-vous annuel des Organismes publics de soutien aux arts du Canada (OPSAC) le 3 octobre 2023 à Saskatoon en Saskatchewan. Le thème du rendez-vous annuel était *Making a Commitment to Redistribution*. Julie Bérubé a ainsi participé au panel intitulé *What Would Redistribution Mean for Non-Urban Artists and Organizations?* qui était animé par Anne-Marie Jean, directrice du Conseil des arts et des lettres du Québec. Lors de cet événement, la professeure Bérubé a abordé l'importance d'investir pour favoriser le déploiement de la culture en région en expliquant les bienfaits liés à ces investissements et les enjeux et défis du développement culturel en région. Elle a également présenté la Chaire et les projets de l'axe Culture en région. Les directeur·rices et le personnel clé des divers organismes publics de financement des arts à travers le Canada étaient présent·es ce qui a constitué une opportunité de réseautage et de rayonnement important pour l'axe Culture en région de la CREAT.

Le deuxième événement auquel l'axe Culture en région a participé était coorganisé par Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean et le centre d'artistes Bang. Cette activité a eu lieu du 5 au 7 octobre 2023 et soulignait le 75e anniversaire du centre d'artistes Bang. L'axe Culture en région de la CREAT a été invité à coorganiser une journée d'échanges sur les modèles organisationnels innovants et la capacité du milieu culturel à vivre sainement son processus d'adaptation. Pour ce faire, Thierry Beaupré-Gâteau, cochercheur de l'axe Culture en région et Loïc Mineau-Murray, coordonnateur de l'axe ont assisté à l'événement. Le professeur Beaupré-Gâteau a coanimé l'atelier et les échanges de la journée.

4.2 Activités organisées par l'axe Culture en région

L'axe Culture en région a organisé trois événements de transfert de connaissances et de maillage avec les milieux pratiques dans la première année de la CREAT : un panel de lancement de l'axe, l'orchestration d'un livre sur la culture en région et l'organisation des *Journées d'étude lexicales* de l'axe.

Le 13 juin 2023, la titulaire de l'axe Culture en région a organisé une activité pour le lancement de l'axe à l'Université du Québec en Outaouais (UQO). Ce lancement a réuni des membres de la communauté académique, des membres des milieux pratiques et des membres du grand public (une trentaine de personnes étaient présentes à l'événement). Cet événement a commencé par des allocutions et

discours de Julie Bérubé à titre de titulaire de l'axe, Louise Poissant directrice du FRQSC, Murielle Laberge rectrice de l'UQO, Adel El Zaïm vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation de l'UQO et Julie Martineau directrice de Culture Outaouais. Ensuite, Julie Bérubé a animé un panel composé d'acteur·rices culturel·les de la région de l'Outaouais. Six panélistes étaient réunis pour l'événement. Sylvain Sabatié qui est directeur de la compagnie le Fâcheux théâtre à Gatineau, Marie-Hélène Leblanc qui est directrice de la Galerie UQO, Jean-Marc Blais qui est directeur du musée régional de l'Outaouais, Mélanie Boucher qui est professeure à l'École des arts et cultures de l'UQO, Michelle Lemire qui est une artiste et propriétaire de la galerie d'art Solart située à Ripon et Marc Langis qui est directeur du Conservatoire de musique de Gatineau. Les thèmes de la culture en région comme les défis vécus, le dynamisme culturel en région, le patrimoine culturel régional, les stratégies d'attraction d'un public dans les lieux plus éloignés et le mieux-être et les arts ont été discutés par les différent·es intervenant·es. Cette activité a mené à des discussions riches et pertinentes sur le thème de la culture en région.

Ensuite, la titulaire de l'axe, le coordonnateur de l'axe et un collaborateur de l'axe (Jonathan Paquette, professeur à l'Université d'Ottawa) ont décidé de publier un livre qui expose des initiatives de culture en région. Le titre provisoire du livre est *La culture en région : des exemples de réussites et des défis à relever*. Il sera publié chez les Éditions JFD. L'objectif du livre est de présenter des cas réels et concrets d'organisation, de projets et d'initiatives autour de la culture en région dans un contexte francophone. Nous avons lancé un appel à contribution au mois de janvier 2024. L'objectif est d'avoir des équipes d'auteur·rices composées d'au moins un·e professeur·e et d'une personne du milieu culturel. Ainsi, nous favorisons le maillage entre les milieux académiques et pratiques. Ce mariage d'auteur·rices favorise également l'atteinte d'un double lectorat, soit celui académique (notamment pour une utilisation dans un contexte pédagogique) et celui du monde des praticien·nes en culture. Le format de rédaction des chapitres est libre, mais doit viser ce double lectorat. De plus, chaque chapitre devra se terminer par des pistes de réflexion (pour favoriser une utilisation dans un contexte pédagogique) et des pistes d'actions (pour favoriser la réflexion des praticien·nes). Nous avons retenu un total de 15 cas qui présentent la variété des dynamiques culturelles en région. Les auteur·rices doivent soumettre la première version de leur chapitre le 15 juin 2024 et la publication du livre est prévue au printemps 2025.

La dernière activité organisée par l'axe Culture en région est les *Journées d'étude lexicales*. Ces deux journées d'échanges et de réflexions ont eu lieu les 15 et 16 avril 2024 à l'Université du Québec en Outaouais. Cette activité a convié les membres des milieux académiques, pratiques et le grand public à une série de tables rondes/panels et ateliers (une soixantaine de personnes ont participé à l'événement). La matinée du 15 avril a été destinée au concept même de culture en région où deux professeur·es et deux travaileur·ses culturel·les ont échangé sur leur conception de ce que représente la culture en région. Cet échange d'ouverture fut

suivi par un atelier collaboratif animé par un professeur et un comédien-chercheur. Dans l'après-midi, les personnes présentes ont pu participer à deux panels. L'ensemble des panels regroupaient des travailleur·ses culturel·les ou des artistes et ont été animé·es par des professeur·es afin de favoriser les échanges entre les milieux académiques et pratiques. Les deux panels du 15 avril portaient sur les défis particuliers des milieux culturels liés à l'emplacement géographique. La première a ainsi regroupé des directions de Conseils régionaux de la culture qui sont situés en périphérie des centres urbains (ex. : Lanaudière, Laval, Laurentides, Outaouais) et qui font face à des défis particuliers. À l'opposé, la deuxième table ronde a réuni des directions de Conseils régionaux de la culture situées dans des régions éloignées (ex. : Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Saguenay–Lac-Saint-Jean). La dernière activité de la première journée était un panel sur la culture en région hors Québec (en contexte francophone minoritaire). À la fin de chacune des journées, Michel Vallée directeur de Culture pour tous ! a fait une synthèse des grands thèmes qui ont été discutés. Dans la matinée de la deuxième journée, deux panels sur les disciplines artistiques en région ont été organisés. Le premier a rassemblé des bibliothécaires et des directions de centre d'exposition situé en région et le deuxième a porté sur les musées en région. En après-midi, un premier panel sur les arts vivants en région a eu lieu et a regroupé des directions de théâtres en région et d'écoles de cirque. Celui-ci a été suivi d'un panel sur l'équité, la diversité et l'inclusion dans les milieux culturels a regroupé des artistes issu·es de la diversité et des travailleur·ses culturel·les. Deux étudiants ont été engagés pour prendre des notes pendant ces deux journées en vue de produire des cahiers de recherche faisant état des savoirs étant ressortis des différentes activités. L'axe a également embauché un bédéiste professionnel et un étudiant en BD à l'UQO afin qu'ils illustrent les différentes thématiques discutées pendant les deux journées. Les BD seront présentées dans les cahiers afin de favoriser la vulgarisation des savoirs. Les cahiers seront partagés avec tous·tes les participant·es et seront disponibles sur le site Internet de la Chaire et celui de la titulaire de l'axe Culture en région.

5. Conclusion

Cette première année de la Chaire a été riche pour l'axe Culture en région. Plusieurs relations ont été bâties tant avec les milieux académiques que les milieux pratiques. Nous tentons de mettre en place un réseau entre ces milieux qui perdurera à la Chaire. Comme mentionné précédemment, nous avons divisé nos activités en trois grandes catégories : recherche, formation et transfert de connaissances et maillage avec les milieux.

En résumé, pour le volet recherche, nous avons appuyé la rédaction de cinq demandes de subvention, dont trois ont été obtenues (PERSEIS, durée : 3 ans, valeur : 382 627 $; CRSH-UQO, durée : 1 an, valeur : 6 972 $; CRSH-Savoir, durée 2 ans, valeur 89 197 $). Les deux autres sont présentement en évaluation et les résultats seront connus ce printemps. En termes de réalisation de la recherche, l'axe réalise une recension des écrits scientifiques et non scientifiques sur le thème

de la culture en région, développe une cartographie de l'activité culturelle en région au Québec et la titulaire a mené un projet directement lié à la culture en région, soit celui sur l'attractivité des publics diversifiés dans les centres d'exposition en région et mène un projet ayant des liens avec la culture en région, soit celui du programme PERSEIS. En termes de diffusion de la recherche, la titulaire de l'axe a publié un article évalué par les pairs et en a soumis un autre. Aussi, elle a participé à une conférence avec actes de colloque, a soumis deux propositions pour des colloques ayant lieu ce printemps et participé à deux colloques où elle a présenté des communications. De plus, elle a présenté trois communications à l'ACFAS édition 2024, en lien avec les activités de l'axe ou de la Chaire. Elle cumule d'autres productions de recherche, mais seules celles liées directement au thème de l'axe ont été présentées.

Pour le volet formation, l'axe Culture en région a remis deux bourses de maîtrise (valeur de 10 000 $ par bourse) et une bourse de doctorat (valeur de 15 000 $). L'axe a également offert une bourse de mobilité à une étudiante. L'axe Culture en région accueille présentement une chercheuse doctorale du Brésil. Finalement, l'axe a embauché quatre auxiliaires de recherche pendant l'année. Ceux·celles-ci ont été initié·es à différents aspects de la recherche.

Finalement, pour le transfert des connaissances, l'axe Culture en région a participé à deux événements organisés par des organisations des milieux pratiques. Les membres de l'axe ont alors été invité·es à participer à titre d'expert·es à ces événements. L'axe a aussi organisé ou chapeauté trois événements : un panel de lancement de la Chaire, un ouvrage collectif qui sera publié aux Éditions JFD au printemps 2025 et les *Journées d'étude lexicales* de l'axe qui ont eu lieu les 15 et 16 avril 2024 à l'UQO.

Annexes

Annexe 1 – Liste des membres de l'axe Culture en région de la chaire CREAT

* : membre du comité de direction
** : membre du comité scientifique
*** : membre du comité d'axe

Tableau 5
Liste des membres axe Culture en région

	Nom	Institution/Personne-ressource
Cochercheur·ses	Julie Bérubé	UQO
	Thierry B.-Gateau	UQAM
	Ana-Laura Baz	Musée de la civilisation
	Caroline Beauregard	UQAT
	Joëlle Bissonnette	UQAM
	Maude Bonenfant***	UQAM
	Gabrielle Desbiens	Culture Saguenay Lac-Saint-Jean
	Claudia Despres	Université Laval
	Chantal Dupuis	Comédienne théâtre en région
	Luc Foleu**	UQAR
	Caroline Gagnon	U. Laval
	Éric Gagnon	Culture Côte-Nord
	David Guimont	LLIO - Cégep de Rivière du Loup
	Nada Guzin Lukic	UQO
	Juan-Luis Klein	UQAM
	Frédéric Laurin	UQTR
	Marie-Hélène Leblanc	Galerie UQO
	Lionel Lehouillier	Comédien et directeur artistique
	Julie Martineau	Culture Outaouais
	Louise Paradis	Université Laval
	Aude Porcedda	UQTR
	Guillaume Sirois	Université de Montréal
	Laurent Simon	HEC Montréal
	Diane-Gabrielle Tremblay*	TELUQ
	Michel Vallée	Culture pour tous !
Collaborateur·rices	René Audet	Laboratoire Ex situ, U. Laval
	Mathilde Barraband	UQTR
	Josée Bellemare	
	Caroline Bem	Université Saint-Paul (Ontario)
	Jean-Marc Blais	Musée régional de l'Outaouais
	Sonia Blouin	Ville de Gatineau

	Céline Breton	Culture Gaspésie
	Bertrand Derome	World Design Organization
	Laurence Dubuc	Toronto University
	Marc-Olivier Ducharme	Sporobole
	Jean-François Gauvin	Directeur du CELAT (Cultures, Arts, Sociétés), Université Laval
	Mélanie Gosselin	Culture Laurentides
	Christopher Gunter	Université Saint-Paul (Ontario)
	Jesus Heredia Carroza	Université de Séville (Espagne)
	Antoine Laliberté	Culture Montérégie
	Pascale Landry	Compétence Culture
	Nady Larchet	eXeCentrer
	Katia Lemieux	UQTR
	Éric Lord	Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec
	Alvaro Martinez Coronel	Teatro Villa Mayor of Bogota (Colombie)
	Patrick Moisan	Centre Bang
	Marianne Mondon	Culture Estrie
	Nicole Nolette	University of Waterloo (Ontario)
	Jonathan Paquette	Université d'Ottawa
	Wendy Reid	HEC Montréal
	Martin Roussy	Musée de la Gaspésie
	Andrée Saint-Georges	Culture Lanaudière
	Rachelle Sansregret	Culture Laval
	Raphaël Suire	Université de Nantes (France)
	Josée Tremblay	Culture Capitale nationale et Chaudières-Appalache

Annexe 2 – Liste des productions scientifiques de l'axe Culture en région

Publications scientifiques

1) **Bérubé, J**. et Gautier, J.-B. (2e soumission, suite à des corrections mineures). The Practices of Artist-Entrepreneurs Located Outside Canada's Creative Hubs Viewed Through the Lens of the Pragmatic Sociology of Critique. *Canadian Review of Sociology*

2) **Bérubé, J.** (2023). Pandemic and the Cultural Industries in a Regional Context. *Revista Finanzas Y Política Económica*, *15*(2), 493-516.

Communications avec actes de colloque

1) **Bérubé, J**. (accepté). *I'm not an Entrepreneur, I'm an Artist!* Annual Conference of the Administrative Sciences Association of Canada.
2) **Bérubé, J**. et Doris, J. (accepté). *Rôles et défis des organisations en quête d'inclusion : l'exemple des organisations culturelles au Canada*. XXXIIIe Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique.

Communications orales

1) **Bérubé, J**. (2023, 26-27 octobre). *L'Outaouais : une culture régionale vivante malgré les enjeux du sous-financement* [communication orale]. Colloque Muséo-connexion : concepts et pratiques, Gatineau, QC, Canada.

2) **Bérubé, J**. et Gauthier, J.-B. (2023, 11-12 mai). *Les pratiques d'artistes-entrepreneurs hors des pôles canadiens de la créativité* [communication orale]. 90e congrès de l'ACFAS, Colloque Cartographier, médier et favoriser l'activité créative au Québec pour le mieux-être citoyen, Montréal, QC, Canada.

3) **Bérubé, J.** (2023, 3 octobre). *What Would Redistribution Mean for Non-Urban Artists and Organizations?* Canadian Public Arts Funders Annual Meeting, Saskatoon. https://cpafopsac.ca/fr/

4) **Bérubé, J**. (accepté*). Politique culturelle du Québec « Partout la culture » : qu'en est-il dans les régions ?* [communication orale]. 91e congrès de l'ACFAS, Colloque Les enjeux de la culture et du patrimoine au sein du onde francophone : politiques, pratiques et expertises, Ottawa, On, Canada.

5) **Bérubé, J**. et Doris, J. (accepté). *Les passeurs culturels : pour former des ambassadeur·ices de la culture en Outaouais* [communication orale]. 91e congrès de l'ACFAS, Colloque Les enjeux de la culture et du patrimoine au sein du onde francophone : politiques, pratiques et expertises, Ottawa, On, Canada.

6) **Bérubé, J.**, Lalonde, G et Trudel, J. (accepté). *Attraction des publics diversifiés dans les organismes culturels de diffusion en arts visuels dans les régions du Québec* [Communication orale]. 91e congrès de l'ACFAS, Colloque La muséologie en question(s) à partir des tirs croisés des « contre-muséologies », Ottawa, On, Canada.

Rapport annuel d'activité – Année 2023-2024

Chaire de recherche en économie créative et mieux-être

Axe
Arts et Santé

Titulaire de l'axe
Dr. Olivier Beauchet

Professeur titulaire
Université de Montréal, Faculté de Médecine

Gériatre et Neurologue
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Département de médecine et de gériatrie

Directeur de laboratoire
Laboratoire AgeTeQ
Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal

CREAT
CHAIRE EN ÉCONOMIE
CRÉATIVE & MIEUX-ÊTRE
ARTS & SANTÉ

L'Économie créative
Arts et la santé

L'ÉCONOMIE CRÉATIVE INTÈGRE LES PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ POUR AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE PHYSIQUE, MENTAL ET SOCIAL AFIN D'ACCÉDER À UN MIEUX-ÊTRE. CETTE APPROCHE EXPLORE DIVERSES MANIÈRES D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE INDIVIDUELLE ET COMMUNAUTAIRE. ELLE S'ENGAGE DANS LA RECHERCHE POUR MIEUX COMPRENDRE COMMENT LES PRATIQUES ARTISTIQUES INFLUENCENT LA SANTÉ. CETTE SYNERGIE ENTRE LA SANTÉ, LES ARTISTES, LES CHERCHEURS ET LES COMMUNAUTÉS PERMET DE CONCEVOIR DES PROGRAMMES ADAPTÉS AUX BESOINS DE CHACUN. EN COLLABORANT, CES ACTEURS PEUVENT CRÉER DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR PROMOUVOIR LA SANTÉ À TRAVERS LES ARTS ET LA CULTURE.

1. Présentation de l'axe Arts et santé

L'axe Arts et Santé de la chaire de recherche du FRQSC en économie créative et mieux-être s'engage à explorer et à exploiter le potentiel des arts sur la santé, qu'elle soit mentale, physique ou sociale. Cette collaboration offre divers avantages, notamment une synergie de compétences et de ressources, une variété d'approches artistiques, un accès élargi à des réseaux et partenaires, une crédibilité renforcée et une meilleure visibilité des résultats de recherche. Cette approche collaborative favorise une réponse holistique aux défis liés à l'économie créative, en intégrant les arts et la santé de manière interdisciplinaire et transdisciplinaire.

1.1 Composition de l'axe

Le Dr. Olivier Beauchet est l'un des quatre cotitulaires de la chaire CREAT. Il est en charge de l'axe Arts et Santé de la Chaire. C'est un clinicien-chercheur, neurologue, gériatre et professeur titulaire à l'Université de Montréal (Faculté de médecine – Département de Médecine et des spécialités médicales). Il est également le directeur d'une structure de recherche, le laboratoire AgeTeQ, qui est un laboratoire de recherche clinique en santé, localisé au Centre de Recherche de l'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal (CRIUGM – Montréal, Québec, Canada) et affilié à l'Université de Montréal (UdeM). Ce laboratoire est l'infrastructure qui facilite au Dr. Beauchet et à son équipe la mise en œuvre des activités associées à la chaire CREAT. Ces activités s'harmonisent et se renforcent mutuellement par rapport à celles déjà entreprises par le laboratoire AgeTeQ. La mission du laboratoire AgeTeQ consiste à agir et à influer sur la santé, qu'elle soit mentale, physique ou sociale, en menant des actions de promotion et de prévention auprès des adultes, quelle que soit leur tranche d'âge, en incluant également les proches aidants lorsqu'il s'agit des personnes âgées de 65 ans et plus. Dans le cadre de cette mission, l'un des axes de recherche se concentre sur les liens et les interactions entre les arts, la culture, la société et la santé.

Voici une brève présentation des professionnel·les de l'équipe du laboratoire AgeTeQ intervenant dans l'axe Arts et santé de la chaire CREAT :

- M. Kévin Galéry : scientifique et gérontologue de formation, il est le directeur adjoint du laboratoire de recherche AgeTeQ et responsable de l'axe « Arts, Culture et Santé ».
- Mme Charlotte Tannou : professeure d'histoire-géographie, titulaire d'un baccalauréat en histoire contemporaine et d'une maîtrise en métiers de l'enseignement avec une spécialisation en histoire, elle est la coordinatrice de l'axe Arts et santé de la chaire CREAT.
- Mme Alexandra Bucur : titulaire d'un baccalauréat en psychologie et d'une maîtrise en psychologie, elle occupe un poste de professionnelle de recherche.
- Mme Leslie Labbé : titulaire d'une licence en histoire de l'art et d'un master en muséologie de l'école du Louvre, elle possède également une licence en

communication. Elle est actuellement professionnelle de recherche, en charge de la communication du laboratoire et du suivi de projets.

- Mme Romina S. Romay : compositrice, cheffe d'orchestre et pianiste, engagée dans des travaux de création en lien avec de nouvelles technologies, elle a obtenu un master international en composition et performance de la musique contemporaine au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon, avec des résidences en Estonie, en Suède et en Allemagne, puis a réalisé un doctorat en composition musicale microtonale à partir de métadonnées à l'Université Côte d'Azur à Nice, en France. Elle est chercheuse post-doctorante.
- Mme Camila de Oliveira Savoi : titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art, elle poursuit actuellement ses études doctorales de l'Université de Montréal (UdeM). Pendant sa maîtrise, elle s'est concentrée sur l'œuvre de l'artiste impressionniste brésilienne Georgina de Albuquerque (1885-1962). Elle est professionnelle de recherche.
- M. Étienne Morasse-Choquette : titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal, il poursuit ses études doctorales dans la même université, en cotutelle avec l'Université de Lille. Dans son travail il s'intéresse aux rapports entre paysage, philosophie et sciences sociales aux XVIIIe et XIXe siècles. Il est professionnel de recherche.

La liste des membres de l'équipe est disponible sur le site web du laboratoire AgeTeQ : https://ageteq.ca/equipe/

1.2 Objectifs et fonctionnement de l'axe

1.2.1 Domaines de compétence et mission

L'axe de recherche Arts, Culture et Santé du laboratoire AgeTeq se focalise sur les relations qui relient les arts et la santé, qu'elle soit mentale, physique ou sociale. C'est-à-dire que nous examinons les enjeux et les défis liés à cette relation, afin de déployer des actions à destination des personnes, groupes populationnels et institutions intervenant auprès des publics.

Plus précisément, nous étudions la relation ŒUVRE D'ART – PERSONNE pour développer avec nos partenaires des actions permettant d'améliorer la santé mentale, physique et sociale des personnes malades et non-malades, indépendamment de leur âge, en déclenchant des émotions qui peuvent être positives et qui peuvent susciter un possible sentiment de bien-être ouvrant ainsi la possibilité d'un mieux-être collectif.

Les trois (3) domaines (c'est-à-dire ce sur quoi s'exercent les activités) d'activités du programme sont :

- À la RECHERCHE du sensible : ce thème inclut toutes les activités de recherche allant de la recherche fondamentale à la recherche clinique, en passant par la recherche-création.
- À la RENCONTRE du sensible : ce thème inclut toutes les activités d'information et de formation.
- À la DÉCOUVERTE du sensible : ce thème inclut toutes les actions qui visent à faire du transfert de connaissance auprès des publics sous la forme de divertissements culturels, immersifs et interactifs.

Le mot sensible est un terme polysémique. Dans une perspective étymologique, sa provenance latine – *Sentio* – signifie « je sens » et insiste sur sa dimension de perception (discerner par l'esprit), alors que son origine indo-européenne – Sent – qui se traduit par « aller de l'avant » s'intéresse plus à conséquence de la perception. Être sensible c'est être capable de percevoir un signal issu de notre environnement et d'y répondre de manière adaptée. Dans un contexte alternatif, c'est notre capacité à nous émouvoir – c'est-à-dire la génération d'une émotion en réaction à des interactions avec notre environnement. Et c'est cette émotion – terme issu du latin *Emovere* signifiant mettre en mouvement dans l'acception qu'elle est une énergie qui nous met en mouvement – qui va déclencher toute une série de réactions d'ordres physiologiques, psychologiques, comportementales et cognitives.

Les problématiques, défis et enjeux que nous cherchons à explorer et examiner au sein de cette orientation de recherche « Arts, Culture et Santé » du laboratoire AgeTeQ sont interdisciplinaires et sont, notamment, les suivantes : quels sont les mécanismes qui génèrent des émotions positives induites par une œuvre d'art ? Quels sont les effets sur la santé mentale des interventions mettant en exergue l'art sur différents publics d'adultes ? Quels sont les facilitateurs et les obstacles à la mise en place et à l'utilisation de ces interventions ? Quelles peuvent être les caractéristiques des œuvres d'art qui déclenchent des émotions positives ?

1.2.2 Chaire CREAT et laboratoire AgeTeQ : une synergie créatrice

L'axe Arts, Culture et Santé du laboratoire AgeTeQ et l'axe Arts et santé de la chaire CREAT partagent une vision commune qui est d'explorer, d'examiner et d'exploiter l'ensemble du potentiel des effets des arts sur la santé qu'elle soit mentale, physique ou sociale. Cette convergence d'objectifs et de stratégies offre de nombreux avantages et d'opportunités autant dans le domaine de la recherche que du transfert de connaissances. Elle permet entre autres :

1. **Une synergie de compétences et de ressources** : en unissant leurs forces, le laboratoire AgeTeQ et la chaire CREAT peuvent capitaliser sur leurs compétences respectives en recherche clinique, en psychologie, en sciences sociales, en arts, etc. Cette combinaison de connaissances

multidisciplinaires favorise une approche holistique dans l'étude des interactions entre les arts et la santé.

2. **Un élargissement de l'éventail des perspectives** : l'association de deux entités travaillant sur des aspects similaires permet d'élargir la portée des recherches et des projets. En collaborant, elles peuvent explorer une variété de modalités artistiques (musique, danse, arts visuels, théâtre, etc.) et leur impact sur la santé physique, mentale et émotionnelle.

3. **Un accès à un réseau élargi** : en unissant leurs réseaux respectifs, le laboratoire AgeTeQ et la chaire CREAT peuvent accéder à un ensemble plus vaste de partenaires potentiels, notamment des professionnel·les de la santé, des artistes, des institutions culturelles, des organismes communautaires, etc. Cette connexion élargie facilite la mise en œuvre de projets collaboratifs et l'application des résultats de recherche dans divers contextes.

4. **Un renforcement de la crédibilité et de l'impact** : en travaillant ensemble, le laboratoire AgeTeQ et la chaire CREAT témoignent d'un engagement commun envers l'avancement des connaissances et des pratiques dans ce domaine, ce qui peut également contribuer à accroître leur impact au niveau académique, clinique et social. Dans cette perspective, la chaire CREAT pourra amplifier son rayonnement.

5. **Une amélioration de la visibilité et de la diffusion des résultats** : en unissant leurs efforts de communication et de diffusion, le laboratoire AgeTeQ et la chaire CREAT peuvent accroître la visibilité de leurs travaux de recherche et sensibiliser un public plus large aux avantages des interventions artistiques en santé. Cela peut également favoriser une meilleure intégration des pratiques basées sur les arts dans les politiques de santé publique et les programmes de soins.

Cette manière de procéder représente une opportunité significative pour les activités de recherche, de formation et de transfert de connaissances de la chaire CREAT, tout en favorisant une approche collaborative, inter et transdisciplinaire afin de répondre aux défis et aux enjeux inhérents à l'économie créative dans ce domaine spécifique qui allie les arts et la santé.

1.2.3 Thématiques et paradigme

Sur la base de nos travaux antérieurs au sein du laboratoire AgeTeQ, nous savons : 1) qu'il est possible de générer des émotions positives en observant des peintures, 2) que ces émotions déclenchent un sentiment de bien-être, 3) que ce bénéfice sur la santé mentale est d'autant plus important que la personne qui observe est

accompagnée dans la compréhension de la peinture, et 4) que ce sentiment de bien-être peut être obtenu avec l'image numérique d'une œuvre d'art.

Partant de ce constat des bénéfices de l'art sur la santé et des atouts du numérique et des activités spécifiques reliées à l'économie créative apportée par la chaire CREAT, nous avons fait le choix de réorienter certaines de nos activités en : 1) examinant les mécanismes des émotions induites par des œuvres numériques picturales et musicales, dont le thème est la nature, pour mieux comprendre les processus neuro-physio-psycho-cognitifs influençant la santé mentale, 2) étudiant les bénéfices sur la santé mentale de ces interventions et leur utilisabilité pour les rendre plus efficaces et efficients, puis les mettre à disposition du public, 3) analysant les caractéristiques des images, des musiques et de leurs combinaisons déclenchant des émotions positives, afin de développer des algorithmes d'intelligence artificielle générative à même de les induire, et 4) développant des divertissements culturels, immersifs et interactifs. Ces actions entrent dans le cadre de la priorité de recherche de la faculté de médecine de l'Université de Montréal « IA et santé numérique » et le thème « Approche de prévention et intervention ».

Cette nouvelle orientation apportée par l'axe Arts et santé permet de créer des interactions entre les sciences de la santé, naturelles (botanique), du génie (IA), des arts (musées et musique) et les communautés, et ainsi de :

- générer, entretenir et maximiser des savoir-faire et expertises,
- faciliter le partage des connaissances avec les communautés universitaires, scientifiques et culturelles.

Toujours en évolution, notre laboratoire a, depuis 2023, su évoluer et diversifier ses activités grâce à la synergie avec la chaire CREAT :

- Nouvelle population cible : les jeunes adultes

L'augmentation continue du mal-être constitue un phénomène sociétal préoccupant, appelant à une action proactive. Le programme proposé vise à promouvoir et à prévenir la santé mentale des adultes en intégrant le support de l'art numérique et de l'écoémotion. La santé mentale des jeunes Canadien·nes se dégrade depuis 2018. Entre 2018 et 2020, la proportion de ceux·celles qui se déclaraient être en excellente ou en très bonne santé mentale est passée de 68 % à 54 %. La pandémie due à la COVID-19 n'a fait qu'accentuer cette tendance en augmentant leur mal-être, à tel point qu'au Québec en 2022, un·e jeune adulte sur deux présentait des symptômes d'anxiété ou de dépression.

Au-delà de l'effet pandémie, la dégradation de la santé mentale des personnes de ce groupe d'âge a d'autres origines. On retrouve ainsi l'écoanxiété qui est un sentiment d'anxiété ressenti par une personne devant les bouleversements causés par les changements climatiques et l'appréhension de leurs conséquences. Ce sentiment touche particulièrement les jeunes Canadien·nes : 80 % d'entre eux·elles

estimaient, en 2023, que les changements climatiques et leurs répercussions avaient un impact négatif sur leur santé mentale. Il convient donc d'agir en mettant en place des actions qui favorisent la bonne santé mentale des jeunes adultes et leur mieux-être. Au Québec, ces enjeux ont été identifiés comme des priorités nécessitant la mise en place d'actions inscrites dans le plan d'action interministériel en santé mentale (PAISM) *S'unir pour un mieux-être collectif* 2022-2026.

- Nouvel effet examiné : l'écoémotion

Le caractère unique et original de cette nouvelle orientation de nos actions est de s'intéresser à l'écoémotion – c'est-à-dire aux émotions déclenchées par la nature – en se focalisant sur les émotions positives et en utilisant le support d'œuvres visuelles (tableaux) et sonores (musique) numériques. Ce choix vise à lutter contre l'écoanxiété et a pour perspectives : 1) d'initier une prise de conscience écologique, 2) de participer à un mieux-être collectif, et 3) de protéger de la nature.

1.3 Cochercheur·ses et collaborateur·rices

1.3.1 Structuration administrative de l'axe Arts et santé

Au-delà des rencontres régulières rassemblant les titulaires, coordonnateur·rices d'axes et la coordination générale de la Chaire dont il est question dans le rapport interaxes, l'axe Arts et santé a organisé deux (2) rencontres spécifiques réunissant l'ensemble de ses cochercheur·ses, collaborateur·rices et partenaires. Ces réunions ont favorisé les échanges et les discussions constructives. Elles ont également été l'occasion pour l'équipe du laboratoire AgeTeQ de présenter aux membres de la Chaire les différents projets en cours au sein de l'axe, ainsi que leur avancement et les perspectives à venir. Cette démarche a permis de renforcer la collaboration au sein de l'axe et de garantir une meilleure coordination des initiatives en cours.

1.3.2 Le réseau et les comités de l'axe Arts et santé

Au cours de cette première année d'existence de l'axe Arts et santé de la chaire CREAT, le réseau initial a considérablement évolué et s'est enrichi grâce à une série de nouveaux projets. Ce réseau s'est enrichi d'une densité d'interconnexions entre des personnalités et des entités issues de disciplines et de secteurs variés unies par une vision commune de l'innovation dans le domaine des arts et de la santé.

Les divers projets entrepris ont permis d'attirer de nouveaux·elles membres et partenaires, contribuant ainsi à la diversification et à l'expansion du réseau. Des collaborations fructueuses ont émergé entre artistes, chercheur·ses, professionnel·les de la santé, associations et institutions, tous et toutes engagé·es dans la promotion de projets innovants associant les arts et la santé.

Cette évolution témoigne de l'engagement et de la dynamique collaborative au sein de l'axe Arts et santé. Les projets initiés ont non seulement renforcé les liens au

sein du réseau, mais ont également suscité l'intérêt et l'adhésion de nouveaux·elles acteur·rices. Cette croissance du nombre d'acteur·rices, a abouti au doublement de la taille du réseau. Cette diversification du réseau reflète l'importance et le potentiel des initiatives alliant les arts et la santé dans la promotion du bien-être et de la santé globale. Le tableau 6 témoigne de la croissance du nombre des membres de l'axe Arts et santé par catégories depuis son obtention. La liste de ces partenaires peut être trouvée à l'annexe 1 de la présente section.

Tableau 6
Membres de l'axe Arts et santé

	Membres 2022-2023	Nouveaux membres 2023-2024	Membres 2023-2024
Cochercheur·ses	16	**+20**	36
Collaborateur·rices	19	**+15**	34

1.3.3 Le réseau du laboratoire AgeTeQ

En plus de ce réseau de l'axe Arts et santé de la chaire CREAT, le laboratoire AgeTeQ met à disposition de la Chaire l'ensemble de ses partenaires, mobilisables sur tout projet entrant dans leurs missions.

Certain·es partenaires font aussi partie du réseau de l'axe Arts et santé de la chaire CREAT. La liste de ces partenaires peut être trouvée à l'annexe 2 de la présente section.

2. Activités de recherche

2.1 Au Québec

2.1.1 Codéveloppement d'une expérience immersive et interactive d'un tableau numérisé impressionniste pour le bien-être personnel et le bien commun sociétal

L'émotion et le possible sentiment de bien-être ressentis par une personne qui observe une peinture passe par une stimulation visuelle. Or, aujourd'hui il est possible de décupler une stimulation sensorielle en : 1) interagissant avec la peinture numérisée sur un écran tactile avec l'aide d'une intelligence artificielle (IA), et en 2) y associant la stimulation d'autres sens. Cette stimulation multimodale d'une peinture est basée sur le principe de la synesthésie qui permet d'associer deux sens indépendants comme la vue et l'ouïe lors de la perception de l'un ou de l'autre, comme pour les personnes capables d'entendre les couleurs.

Si l'on associe déjà des sons aux couleurs, le laboratoire AgeTeQ est capable d'associer des sons aux végétaux. Il est alors possible à partir de ces sons de créer une musique. Le couplage d'une peinture d'un environnement naturel avec la musique de ses végétaux n'a jamais encore été fait. En reprenant le principe d'interaction avec une peinture, nous proposons d'aller plus loin dans l'expérience immersive et interactive avec comme objectif d'augmenter le sentiment de bien-être, mais aussi de faire prendre conscience de la beauté de la nature, avec la perspective d'initier une prise de conscience écologique chez les personnes vivant cette expérience de stimulation multimodale et interactive.

Ce projet porté par le laboratoire AgeTeQ dans le cadre de l'axe Arts et santé de la chaire CREAT est financé par l'Université de Montréal *via* le programme InvenT – Partenariat.

Il porte sur le codéveloppement d'une expérience immersive et interactive (à l'aide d'un écran tactile) d'une peinture numérisée : *Septembre ensoleillé* de la peintre impressionniste Helen McNicoll. La numérisation et l'interactivité se font grâce à une IA. Les effets attendus sont 1) un possible bien-être personnel et 2) une sensibilisation à la beauté de la nature, permettant 3) d'initier une prise de conscience écologique des personnes vivant cette expérience, et ainsi 4) de participer à un mieux-être collectif et à un bien commun de notre société qui est la protection d'un patrimoine naturel, partagé et accessible à tous·tes.

Cet objectif principal se décompose en plusieurs objectifs spécifiques complémentaires que sont : 1) de décomposer la peinture et de lui adjoindre des extensions créées grâce à une IA, chaque extension étant un nouvel environnement gardant le style de l'artiste, permettant un déplacement à 360° et d'avant en arrière dans l'œuvre recomposée, 2) d'enregistrer les sons émis par les végétaux et les eaux d'un bassin de nénuphars afin de créer une ambiance musicale spécifique de la peinture originelle *via* une deuxième IA, mais aussi du nouvel univers visuel créé par la première IA, 3) de combiner les parties numériques visuelles et sonores sous la forme d'une peinture numérique interactive explorable *via* le support d'un écran tactile, et 4) enfin de déterminer l'utilisabilité et la valeur perçue par les utilisateur·rices de cette nouvelle œuvre numérique.

La méthodologie reposera sur une recherche-création et un partenariat intersectoriel, interdisciplinaire, national et international.

Le projet présenté ici est la première étape d'un programme de plus grande envergure, réunissant plusieurs projets, entrant tous dans le cadre de l'axe Arts et santé de la chaire CREAT.

2.1.2 Santé mentale des jeunes adultes, musée et numérique : Codéveloppement d'un divertissement culturel

Ce projet, fortement connecté au projet précédent, se propose de répondre à la triple problématique de : 1) la dégradation de la santé mentale des jeunes adultes Québécois·es, 2) la faible fréquentation par ce public du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et des musées en général, et 3) la nécessité du virage numérique des musées. Partant du constat des bénéfices possibles de l'art sur la santé mentale et des atouts du numérique pour attirer les jeunes adultes vers l'art, nous proposons de codévelopper une intervention ayant tous les critères d'une innovation sociale.

Cette intervention est une application (App) – c'est-à-dire un logiciel – qui vise à promouvoir la bonne santé mentale des jeunes adultes et les attirer au musée. Il s'agit d'un divertissement culturel interactif où l'utilisateur·rice, *via* le support de l'intelligence artificielle (IA), peut flâner dans deux (2) tableaux numérisés de peintres impressionnistes que sont la Canadienne Helen McNicoll et le Français Claude Monet, et dont le thème est la nature. Ce divertissement est visuel avec la création d'extensions aux paysages des tableaux initiaux, mais aussi sonore où le son issu de la nature (plantes, végétaux, arbres, etc.) est transformé en une ambiance musicale harmonieuse et apaisante, l'ensemble valorisant la beauté de la nature et l'identité culturelle québécoise.

L'objectif global de ce projet est de codévelopper une App et de la faire passer d'un niveau de maturité technologique TRL (niveau de maturité technologique ou Technology Readiness Level) 3 à 4 puis 5. Cette App est un divertissement culturel immersif, interactif, multimodal – c'est-à-dire visuel et auditif – permettant d'interagir avec deux tableaux d'artistes peintres impressionnistes. Le but de cette App est d'améliorer la santé mentale des jeunes adultes, notamment leur écoanxiété, et de les attirer au musée. Concrètement, l'utilisateur·rice pourra visualiser une œuvre d'art en 2D, et s'imprégner de l'œuvre devenue un environnement immersif panoramique à 360 degrés grâce à des images générées par IA permettant de créer des extensions du tableau. Cette approche visuelle de l'œuvre sera couplée à une ambiance musicale créée à partir du son des plantes, végétaux et des arbres peints dans les tableaux originaux, le tout formant un ensemble harmonieux, apaisant et reposant sur la beauté de la nature.

Ce projet est financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, dans le cadre du programme PSO International.

2.1.3 Musique, réalité virtuelle et santé mentale des patients hospitalisés dans l'unité de réhabilitation fonctionnelle intensive de l'IUGM : essai clinique pilote

Cette étude se propose de développer une nouvelle intervention destinée à des patient·es hospitalisé·es en unité de court séjour gériatrique et visant l'amélioration de leur bien-être et de leur qualité de vie.

Cette intervention est une activité, de type art-thérapie, reposant sur la musique et la réalité virtuelle (RV). Concrètement, nous proposons d'étudier la faisabilité et les effets sur la santé mentale – c'est-à-dire l'émotion positive, le bien-être, la qualité de vie et l'anxiété – d'une intervention immersive : écouter et regarder jouer des musicien·nes jouant de la musique classique dans une salle grâce à un casque de RV chez des patient·es hospitalisé·es dans l'unité de réhabilitation fonctionnelle intensive (URFI) de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM).

L'objectif secondaire est de quantifier et comparer le groupe intervention (écouter et regarder avec un casque de RV des musicien·nes) et le groupe contrôle (écouter de la musique avec un casque audio) les variations de scores d'échelles mesurant les émotions, le bien-être, la qualité de vie et l'anxiété.

Le plan d'étude sera un essai clinique, randomisé, monocentrique (se déroulant à l'IUGM), en groupes parallèles comparant :

- Un groupe intervention où les participant·es écouteront et regarderont un concert de musicien·nes jouant de la musique classique grâce à un casque de réalité virtuelle ;
- Un groupe contrôle où les participant·es ne feront qu'écouter le concert avec un casque audio.

Un total de 40 participant·es seront recruté·es : 20 dans le groupe intervention et 20 dans le groupe contrôle sur une période de six mois.

2.2 Au Canada

2.2.1 *Engagement éducatif et culturel et incidence des événements indésirables pour la santé : Résultats de l'étude longitudinale canadienne du vieillissement*

Cette recherche a pour objectif d'examiner si l'engagement éducatif et culturel est associé à un faible taux d'incidence d'événements de santé indésirables dans la population canadienne âgée.

La dernière décennie a été marquée par l'implication des musées dans la prévention et la promotion de la santé individuelle en utilisant des activités artistiques pour améliorer la qualité de vie et le bien-être. Les musées sont donc devenus de nouveaux partenaires de la santé publique. Très peu de programmes développés par les musées se sont concentrés sur les personnes âgées vivant dans la communauté et ont montré une réduction des effets néfastes sur la santé comme

la démence ou la fragilité. La visite d'un musée ou d'une activité culturelle et éducative pourrait être utilisée pour la prévention et la promotion de la santé.

La population vieillit. Les activités culturelles et éducatives de prévention et de promotion de la santé doivent donc cibler les personnes âgées vivant dans la communauté. Pour développer des activités appropriées, il est nécessaire, d'une part, d'améliorer les connaissances sur l'état social et sanitaire des personnes âgées qui participent à des activités éducatives et culturelles et, d'autre part, d'examiner les effets de cet engagement sur le taux d'incidence des événements néfastes pour la santé.

L'Étude longitudinale canadienne du vieillissement (ELCV) est une étude de cohorte prospective par observation qui permet de répondre à la question suivante : les activités éducatives et culturelles peuvent-elles réduire le taux d'incidence des événements néfastes pour la santé chez les adultes canadien·nes âgé·es ?

2.3 À l'international

2.3.1 Équateur : Expérience immersive Van Gogh chez les personnes en dialyse ou en chimiothérapie, un exemple de coopération internationale

L'université San Francisco de Quito (Équateur) a mené une étude qui a permis de collecter des données qualitatives sous la forme de verbatims d'entretien avec des patient·es (en chimiothérapie ou en hémodialyse) et des professionnel·les de la santé. Ces entretiens avaient pour but de mieux comprendre les expériences sensorielles et émotionnelles des personnes participantes ayant expérimenté une exposition artistique immersive. Les entretiens ont été réalisés en groupe, dans l'idée de permettre un maximum d'interactions.

La base de données en espagnol a pu être traduite en anglais afin d'être mise à disposition d'un consortium international regroupant les partenaires suivants :

- Laboratoire AgeTeQ, Centre de recherche de l'institut universitaire de gériatrie de Montréal, Canada
- College of Human Ecology (Human Centered Design), Cornell University, NY, États-Unis
- Département de sociologie (vieillissement et solitude), Université Pablo de Olavide, Espagne
- Hôpital de la police nationale, Quito, Équateur
- Université San Francisco de Quito, médecine humaine, cinéma, Équateur

Ce projet d'analyse de base de données est le début d'une collaboration internationale. Chaque équipe travaille sur un aspect spécifique de l'analyse de la manière la plus indépendante possible. Dans un premier temps, l'équipe canadienne se concentre sur la notion d'art et de culture, l'université Cornell et San

Francisco de Quito se concentrent sur la notion de design de l'étude et l'université Pablo de Olavide et San Francisco de Quito sur les aspects sociaux. L'objectif de ce travail de partenariat est de rédiger un document conceptuel sur les réalités immersives sur la base du projet pilote mené par l'Université San Francisco de Quito.

2.3.2 Fusion des données des essais cliniques randomisés A-Health Studies

Depuis 2018, l'évaluation des ateliers les *Beaux-Jeudis* du Musée des beaux-arts de Montréal a fait l'objet d'une série d'études au Québec, au Japon, à Singapour et en France intitulée *A-Health-studies*. Puisque toutes ces études (1) ont utilisé la même méthodologie, deux ont ciblé la même population de personnes aînées vivant à domicile, et trois entrent dans le cadre d'une action d'un consortium international regroupant des binômes d'acteur·rices composé·es d'un musée et d'une équipe de chercheur·euses universitaires, il est aujourd'hui possible de fusionner toutes les bases de données ensemble.

Cette fusion portée par l'axe Arts et santé de la chaire CREAT et entrant dans le cadre de la constitution d'une banque de données internationales (cf. 2.3.3) permettra de constituer un essai clinique randomisé international multicentrique dont l'objectif sera d'examiner les effets sur la santé mentale, physique et sociale d'une activité d'arts plastiques réalisée dans un musée en tenant compte de caractéristiques culturelles et ethniques.

2.3.3 Constitution et gestion d'une banque de données internationale - Arts, santé et nouvelles technologies.

La science ouverte, ou l'accès libre et gratuit au savoir, notamment aux recherches et connaissances scientifiques, est un concept reconnu et actuellement activement promu par le gouvernement du Québec et ses instances de recherche, comme les Fonds de Recherche du Québec. L'UNESCO recommande depuis 2017 à la communauté scientifique le partage des savoirs et connaissances scientifiques.

Le laboratoire AgeTeQ, dans le cadre de l'axe Arts et santé de la chaire CREAT, travaille avec les comités éthiques compétents pour finaliser le cadre de gestion et le protocole permettant de créer sa banque de données *Arts, santé et nouvelles technologies*. Cette banque de données a pour objectif de collecter, conserver et partager l'ensemble des données des projets de recherche réalisés par le laboratoire AgeTeq sur toutes les thématiques concernant les arts, la santé et les nouvelles technologies.

Le Dr. Olivier Beauchet sera l'administrateur de la banque de données. Il s'agit d'une banque à but non lucratif qui a pour objectif d'aider au développement de la recherche et à approfondir la compréhension des relations entre les arts, la santé et les nouvelles technologies. Les données seront anonymisées, collectées et conservées avec le consentement de leurs propriétaires et les participant·es à la

recherche. Cette banque de données présentera la particularité de pouvoir être partagée ou utilisée par d'autres laboratoires de recherche et universités au Québec, au Canada, mais aussi internationalement pour faciliter le partage des données de recherche et l'avancement de la recherche dans le domaine de l'art et de la santé, respectant le concept de science ouverte.

Cette banque comprendra des données de projets de recherche réalisée au Québec, au Canada, en France, au Japon et dans tout autre pays où le laboratoire a eu l'autorisation de réaliser des projets de recherche. Si bien qu'il s'agira de la première banque de données d'envergure internationale rassemblant des données du monde entier sur le sujet de l'art, de la santé et des nouvelles technologies, provenant de dizaines de projets de recherche différents, réalisés sur plus d'un millier d'individus.

3. Activités de formation et d'information

3.1 Formation de la relève étudiante au sein de l'axe Arts et santé

3.1.1 Étudiant·es dans le cadre de stages recherche

Au sein des missions de la chaire CREAT, l'importance de la formation occupe une place centrale et indéniable. C'est pourquoi l'équipe de l'axe Arts et santé s'attache régulièrement à collaborer étroitement avec des étudiant·es. Cette démarche découle d'une volonté profonde de transmettre et de partager nos connaissances et notre expertise.

Intégrer les étudiant·es dans nos activités et projets nous permet non seulement de contribuer à leur développement académique et professionnel, mais également de bénéficier de leur énergie, de leur créativité et de leur perspective nouvelle. Nous croyons fermement que l'interaction avec les étudiant·es est une source d'enrichissement mutuel, favorisant un échange dynamique d'idées et de pratiques.

Dans ce cadre, le laboratoire AgeTeQ accueille depuis septembre 2023 une étudiante postdoctorante, Romina S. Romay, financée en partie par les fonds de la chaire CREAT. Un autre étudiant, Alexis Bourret, nous a rejoints depuis mars 2024 afin de travailler sur un des projets de recherche-action portés par l'axe Arts et santé de la Chaire. Le tableau 8 résume le profil des personnes bénéficiant d'un appui de la CREAT.

Tableau 8
Financement étudiant·es et postdoctorant·es axe Arts et santé

Nom	Statut/Institution	Quand ?	Montant
Romina Soledad Romay	Postdoctorant Université de Montréal	Depuis septembre 2023	30 000 $
Alexis Bourret	Étudiant-chercheur/CREMIS et UQAM	Depuis mars 2024	1 500 $

De plus, cinq étudiantes internationales (Université de Nantes, Université d'Angers en France), présentées dans le tableau 9, ont d'ores et déjà signé une convention pour un stage de recherche au sein du laboratoire AgeTeQ dans le cadre de projets de la chaire CREAT de juin à août 2024. Ces étudiantes ne sont pas récipiendaires d'une bourse de la Chaire.

Tableau 9
Étudiant·es internationaux·les de l'axe Arts et santé

Nom	Statut/Institution	Quand ?
Adélaïde Géré	Université de Nantes (France)	juillet - août 2024
Gabrielle Collinet	Université de Nantes (France)	juillet - août 2024
Lou Dolivet	Université de Nantes (France)	juillet - août 2024
Louise Delépine	Université de Nantes (France)	juillet - août 2024
Albane Thomas	Université d'Angers (France)	juin - août 2024

3.1.2 Étudiant·es inscrit·es dans le cursus créditant de l'École d'été Arts, culture, société et santé 2023

Dans le cadre de l'école d'été 2023, soutenue par la chaire CREAT, 127 participant·es ont pu être formé·es. 30 de ces 127 participant·es étaient des étudiant·es, provenant de différentes universités. Parmi ces 30 étudiant·es, six dont les noms sont listés dans le tableau 10, se sont inscrit·es dans le cursus créditant (3 crédits universitaires) de l'École d'été.

Tableau 10
Étudiant·es inscrit·es au cursus créditant de l'École d'été 2023.

Nom	Statut/Institution	Quand ?
Elen-Cindy Lufuluabo-Mukundi	Étudiante cursus créditant de l'École d'été	Août 2023
Tatiana Dessy	Étudiante cursus créditant de l'École d'été	Août 2023
Brenda Tapia-Falcon	Étudiante cursus créditant de l'École d'été	Août 2023
Véronick Raymond	Étudiante cursus créditant de l'École d'été	Août 2023
Sagniol Nogueu-Kogem	Étudiante cursus créditant de l'École d'été	Août 2023
Maroua M'Rabet	Étudiante cursus créditant de l'École d'été	Août 2023

3.1.3 Projets d'étudiant·es de l'École d'été Arts, Culture et Santé

Dans le cadre du programme de l'École d'été 2023 Arts, Culture et Santé, les étudiant·es inscrit·es dans le cursus créditant ont été invité·es à concevoir des projets visant à améliorer la santé mentale, physique et sociale à travers des activités artistiques ou culturelles.

Le rapport fourni par les étudiant·es devait décrire la conception d'une intervention culturelle potentielle, capitalisant sur les interactions entre les domaines de l'art, de la culture et de la santé. Ce rapport devait non seulement tirer parti des connaissances acquises lors de l'école d'été, mais également intégrer les résultats d'un travail de recherche complémentaire. L'objectif principal était d'explorer des moyens novateurs visant à améliorer la santé mentale, physique et sociale des individus à travers des activités artistiques et/ou culturelles.

Les étudiant·es étaient encouragé·es à combiner leurs acquis théoriques avec des recherches supplémentaires afin de proposer des interventions pertinentes et efficaces. Il·elles étaient incité·es à explorer diverses formes d'expression artistique et culturelle, en tenant compte des besoins spécifiques des populations ciblées et des contextes dans lesquels ces interventions seraient mises en œuvre. Le rapport devait présenter une analyse approfondie des mécanismes par lesquels les activités artistiques et culturelles peuvent influer sur la santé, ainsi qu'une proposition détaillée de mise en œuvre pratique.

En somme, ce rapport final constituait une occasion pour les étudiant·es de démontrer leur compréhension des liens complexes entre les arts, la culture et la santé, tout en proposant des solutions innovantes et réfléchies pour promouvoir le bien-être global des individus et des communautés.

Deux projets ont particulièrement retenu l'attention pour leur qualité exceptionnelle, c'est pourquoi le comité de l'axe Arts et santé de la chaire CREAT, en accord avec les trois autres cotitulaires de la Chaire, a choisi deux projets et a accordé aux deux étudiantes les ayant rédigés une bourse de recherche de 3 000 $ chacune. Ces bourses visent à soutenir les étudiantes dans l'approfondissement et la planification de leurs projets en leur fournissant les ressources financières nécessaires pour développer leurs idées préliminaires. Le tableau 11 présente les deux étudiantes boursières du cursus créditant de l'École d'été 2023.

Tableau 11
Étudiantes cursus créditant de l'École d'été 2023

Nom	Statut/Institution	Quand ?	Bourse
Tatiana Dessy	Étudiante cursus créditant de l'École d'été	Mars 2024 à février 2025	3 000 $
Brenda Tapia-Falcon	Étudiante cursus créditant de l'École d'été	Janvier à décembre 2024	3 000 $

Le premier dossier sélectionné se penche sur les bienfaits potentiels de l'art et de la musique pour prévenir le syndrome de dépression post-partum. Ce projet propose une intervention mixte composée d'un volet « art-thérapie » et d'un volet « musicothérapie » pour prévenir et soulager les symptômes de dépression post-partum chez les femmes au Québec.

Le second projet sélectionné est centré sur l'idée de proposer une activité culturelle dans le but d'améliorer le bien-être des jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans issus des communautés autochtones. L'objectif est également d'accroître leur venue et leur participation à des activités culturelles dans les musées d'histoire, en particulier au Musée McCord-Stewart. Ce dernier souhaite s'engager avec ce public cible dans le cadre de ses efforts de décolonisation du musée. Le projet consisterait en une offre d'activités dynamiques visant à renforcer l'identité culturelle des jeunes membres des communautés autochtones.

3.1.4 Octroi d'une bourse postdoctorale pour le projet cinEXmedia

Grâce aux fonds de la chaire CREAT, Romina S. Romay effectue actuellement son postdoctorat au sein du laboratoire AgeTeQ et est impliquée, du fait de son savoir-faire, sur de nombreux projets Arts et santé.

Elle a depuis obtenu une bourse postdoctorale d'une valeur de 30 000 $ par le biais du comité d'évaluation des bourses d'études du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et du programme cinEXmedia grâce à un des projets de recherche-création portés par la chaire CREAT : la création d'une expérience immersive et interactive utilisant des écrans tactiles, basée sur une peinture numérisée d'un·e artiste impressionniste.

Cette reconnaissance financière confirme non seulement la qualité du projet mené dans le cadre de la Chaire, mais ces bourses permettent aussi de renforcer la visibilité et la réputation du laboratoire et de la chaire CREAT, en témoignant de sa capacité à mener des recherches de haute qualité et à attirer des investissements extérieurs.

Au-delà de leur importance financière, les bourses étudiantes constituent une forme de reconnaissance académique et professionnelle pour les chercheur·ses, les encourageant à persévérer dans leurs efforts et à poursuivre leur engagement dans des projets innovants et prometteurs.

3.2 Formation du personnel hautement qualifié relevant de la CREAT

Le rôle des professionnel·les de recherche est essentiel pour soutenir le travail des chercheur·ses et contribuer à la bonne exécution des activités, qu'elles soient de recherche ou autres. Alors que le paysage de la recherche avec la recherche-action, la recherche-création, etc., continue d'évoluer avec l'apparition de nouvelles

méthodologies, de nouvelles technologies et de nouveaux défis, il est extrêmement important d'offrir aux membres de l'équipe de la Chaire et du laboratoire des opportunités de formation et de développement continus afin de s'assurer qu'il·elles disposent des compétences les plus récentes et puissent développer de nouvelles connaissances.

La formation implique une approche globale qui se concentre sur l'amélioration de leurs capacités, l'encouragement de la pensée critique et l'entretien d'un état d'esprit d'apprentissage continu.

Dans la première année d'activité, de la chaire CREAT, nous avons mis en place un programme de développement professionnel diversifié, intégrant les recommandations spécifiques du FRQSC. Ce programme englobe une variété d'activités, telles que la participation à des congrès, des conférences et des symposiums pertinents dans le domaine de l'art et de la santé.

En cela, les professionnel·les du laboratoire ont participé à plusieurs congrès en lien avec les thématiques de recherche développées, entre autres :

- ACFAS, mai 2023
- Congrès AgeWELL, octobre 2023
- Canadian Living Lab Summit, novembre 2023
- Congrès *Tracer le futur de la santé : Transformer les soins par la puissance des données*, Novembre 2023
- Congrès Neuro AI, novembre 2023
- Symposium autour des Wampum : histoire et Perspectives ; Musée McCord-Stewart, février 2024

Ces occasions de formation nous permettent d'explorer les avancées les plus récentes, de partager les meilleures pratiques et de tisser des liens avec des expert·es de renom dans notre domaine d'expertise.

Pour les prochaines années d'activités, nous continuerons d'assurer une présence de professionnel·les dans des congrès. Nous mettrons également en œuvre un plan de formation notamment basé sur des MOOC ou des formations proposées par les différentes institutions partenaires de la Chaire dans l'objectif de permettre aux professionnel·les hautement qualifié·es de gagner en compétences, indispensables pour stimuler l'innovation, la découverte et l'excellence dans ce domaine.

3.3 Demi-Journée d'échanges du 13 mars 2023

Le 13 mars 2023, nous avons organisé une demi-journée d'échanges avec nos partenaires universitaires et communautaires sur le thème *Arts, Culture et Santé : quelles relations, quels enjeux, quelles actions ?*

Les Arts et la Culture sont des vecteurs du beau qui peuvent influencer nos comportements et nos interactions. Comment peuvent-ils avoir un impact sur les enjeux d'aujourd'hui tels que le bien-être, la santé qu'elle soit mentale, physique ou sociale, ou l'empreinte écologique ? Telles sont les questions auxquelles nous tentons de répondre. Repenser nos modes d'action à partir de la relation « œuvre d'art – individu » qui influence notre vision symbolique du monde, en favorisant l'émergence de projets structurants basés sur la recherche-action, la recherche-création, le partenariat et la formation : le cœur de notre mission.

L'objectif de cette demi-journée était de réunir les acteur·rices universitaires et communautaires afin de partager, créer et transmettre des savoirs innovants sous forme d'actions répondant aux enjeux d'aujourd'hui, pour le bien commun de la société selon le principe de la durabilité au sein d'un écosystème apprenant. La méthodologie employée a été de mettre en place des conférences (en plénière) et deux tables de discussions avec pour sujet les questions suivantes :

- Quels seraient les contenus prioritaires à inclure dans votre semaine et que proposeriez-vous comme format (déroulement, approches pédagogiques, activités) ?
- Quelles sont vos suggestions de partenariats et de personnes-ressources à inviter ?

Le rapport d'activité de cet évènement est accessible ici :
https://drive.google.com/drive/folders/1b39mQHtgCOrejfyYK4uja4WP5tWA2qaF?usp=sharing

En résumé, un total de 85 personnes se sont inscrites à la demi-journée. Les personnes inscrites présentent différents profils : milieu universitaire (53 %) ou de l'enseignement (6 %), institutions de santé et de services sociaux (22 %), institutions culturelles (17 %), mais aussi du milieu entrepreneurial (1 %) ou autres (1 %).

3.4 *Arts, Culture et Santé : quelles réponses aux enjeux sociétaux à travers la beauté ?* La réponse des Sages de l'Université de Montréal

En parallèle de l'École d'été 2023 *Arts, culture et santé : quelles relations ? Pour quels effets ?* soutenue par les quatre axes de la Chaire et organisée par l'axe Arts et santé, nous avons organisé le jeudi 31 août 2023 une soirée discussions - débats autour du thème *La beauté sauvera le monde*, citation interrogative du roman de Dostoïevski *L'idiot*.

Cette phrase était plus que jamais d'actualité en 2023 dans un monde en plein changement. Ce changement est aujourd'hui sans précédent, car il est rapide et s'accélère, il touche tous les individus et leurs organisations – qu'elles soient sociales ou culturelles – et entraîne des ruptures par rapport à notre mode de vie antérieure. Ces ruptures sont les nouveaux enjeux de notre société selon le constat

fait par trois Sages de l'Université de Montréal (Nathalie Bondil, Joséphine Bacon, Kim Thúy) en 2022 : accélération du temps, fragilisation du socle de nos valeurs communes fédératrices, écarts sociaux et iniquité, tant culturels qu'éducationnels, mal-être.

C'est à partir de ce constat que nous avons réuni à nouveau les trois sages dans un débat citoyen à l'École Nationale de Théâtre (Monument National, Montréal). Cette discussion a fait l'objet d'une baladodiffusion filmée disponible en français non sous-titrée à partir de ce lien : https://youtu.be/H29gGcemsDk.

3.5 Film de l'exposition *Wampum, perles de diplomatie : étudier l'aspect émotionnel de la (re)découverte d'artefacts culturellement importants pour les Premières Nations*

Le Musée McCord-Stewart (MMCS) a mis en place une exposition mettant à l'honneur les ceintures Wampum, qui sont des objets à haute portée symbolique traditionnels au sein des populations des Premières Nations du nord-est du continent nord-américain.

Préalablement au vernissage, le MMCS a invité dans son enceinte une dizaine de représentant·es des peuples autochtones le samedi 14 octobre 2023 pour leur transmettre les ceintures qui avaient quitté le sol canadien depuis près de deux siècles pour certaines. Ce temps de réappropriation culturelle s'est fait auprès d'aîné·es autochtones. La deuxième étape correspondait au vernissage officiel de l'exposition et à son ouverture au public. En février 2024 s'est tenu un troisième événement dans le cadre de ce programme, sous la forme d'un symposium international de deux jours. Ce symposium a rassemblé une douzaine de spécialistes autochtones, québécois·es, canadien·nes et internationaux·les. Ces expert·es issu·es de divers champs de recherche et d'intervention ont échangé sur les pratiques sociales, politiques et religieuses qui entourent les Wampums lors de six sessions thématiques à travers le prisme de leurs perspectives multidisciplinaires. Le projet, actuellement en cours, est de réaliser un film pour documenter l'exposition et l'importance de la réappropriation culturelle des représentant·es des nations autochtones. Trois étapes de tournage ont été identifiées :

- Prévernissage et du cercle de parole (14 octobre 2023)
- Vernissage (18 octobre 2023)
- Symposium (22 et 23 février 2024)

A posteriori, des réflexions sont en cours pour que le laboratoire AgeTeQ et la chaire CREAT puissent mener des études qualitatives sur les enregistrements vidéo. L'étude porterait autant sur l'aspect émotionnel de la découverte/redécouverte d'artefacts culturellement importants que sur les différences de perception entre les aîné·es et les jeunes (intergénérationnel). Le film documentaire sera disponible au cours de l'été 2024.

3.6 Film sur l'activité *L'Art dans tous ses états ! Danse et théâtre* du Théâtre du Nouveau Monde et des Grands Ballets Canadiens

Le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) et les Grands Ballets Canadiens (GBC) mènent régulièrement avec Autisme sans limites des ateliers de médiation culturelle auprès d'une population de jeunes adultes présentant des troubles du spectre autistique dans le cadre d'un programme intitulé L'Art dans tous ses états ! Danse et théâtre. Ce programme vise à faire la promotion des bienfaits de la danse et du mouvement, du théâtre et de ses émotions comme moyen de prévention et de mieux-être et à pratiquer une activité physique et de loisir adaptée qui contribue à une bonne santé physique et mentale.

La danse et le théâtre sont des outils permettant d'ouvrir une fenêtre vers nous-mêmes et sont une manière de se connecter avec les autres. Durant les ateliers, chaque participant·e donne un accès privilégié aux autres sur sa singularité. Cet accès peut parfois durer un instant ou toute la séance. Chacun·e est libre de s'exprimer librement de la façon qu'il·elle souhaite. Pas de contrainte, pour aider chacun·e à s'exprimer aisément, sans jugement et à leur rythme, l'espace d'un moment. C'est une façon pour les autres participant·es d'aller à la rencontre d'autres personnes dans un contexte différent.

Le TNM et les GBC souhaitent pouvoir évaluer qualitativement et quantitativement de manière objective et avec une approche scientifique les effets (c'est-à-dire les bénéfices potentiels) des ateliers du programme. Le dernier cycle d'ateliers en date a débuté le 2 février et s'est terminé le 5 avril 2024. Ce cycle portait sur la pièce de théâtre *Le Misanthrope* de Molière. Le cycle était de huit ateliers, hebdomadaires, réunissant entre huit à dix jeunes adultes autistes. La fin du cycle s'est concrétisé par une représentation sous la forme d'un atelier dit « ouvert ».

Le Laboratoire AgeTeQ, par son secteur d'activité qui évalue les effets des arts sur la santé mentale et physique des populations, sous l'égide de la CREAT, réunit toutes les compétences et savoir-faire pour répondre à la demande du TNM et des GBC, mais a besoin de faire une première analyse (phase pilote) pour mettre en place une évaluation formelle du cycle d'ateliers de médiation culturelle. Le Laboratoire AgeTeQ a pu observer un cycle d'ateliers afin de définir les critères requis pour faire une évaluation des effets de ce type d'ateliers. Il filmera certains ateliers (4 au total sur les 8 du cycle) et a réalisé des entrevues avec des intervenant·es afin :

- De faire une analyse pour :

1) mieux comprendre ce qu'il s'est passé durant les ateliers,
2) déterminer la faisabilité d'une étude quantitative, et
3) identifier de potentiels marqueurs d'effets.

- De réaliser un film documentaire à visée promotionnelle et de sensibilisation des actions du TNM et des GBC.

Cette analyse préparatoire a permis d'inclure au sein de l'équipe de recherche un étudiant en sociologie travaillant, grâce à une bourse de la chaire CREAT, sur les effets de la médiation culturelle basée sur le théâtre sur des populations à besoins spécifiques ainsi que des étudiant·es collégiaux dans le cadre d'un stage de découverte de la recherche. Le film documentaire à visée promotionnelle sera disponible au cours de l'été 2024.

4. Activités de transfert des connaissances et au maillage avec les milieux

4.1 Demi-Journée de conférences et d'échanges du 6 février 2024

Au cours de ces quatre dernières années, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et le laboratoire de recherche AgeTeQ au CRIUGM ont travaillé de concert dans le développement de programmes innovants afin de lutter contre l'isolement social des personnes aînées, d'améliorer leur bien-être, leur qualité de vie et leur santé dans tous ses aspects (santé mentale, santé physique et santé sociale). De ce travail, plusieurs projets sont nés, et parfois, ont pu être bouleversés par des événements inattendus et renaître sous une forme différente. Cela a été le cas d'un projet financé par le FRQSC : *Codéveloppement et déploiement d'un cycle de visites muséales pour lutter contre l'isolement social des personnes aînées montréalaises* pour lequel la pandémie liée à la COVID-19 en 2020 a imposé un changement radical dans l'approche initialement prévue pour ce projet. Fruit d'une collaboration forte du MBAM et du laboratoire de recherche, ce projet a su évoluer et se transformer pour proposer une activité plus pertinente que jamais aux personnes aînées isolées pendant le confinement.

Le 6 février 2024, le Laboratoire AgeTeq a organisé avec le MBAM et la chaire CREAT une demi-journée de conférences et d'échanges afin de faire un retour sur les principaux résultats de cette étude.

Nous avons enregistré 92 inscriptions à cette demi-journée (36 personnes aînées ayant participé au projet de recherche, 27 professionnel·les issu·es du domaine des sciences ou de la santé, 26 professionnel·les issu·es du domaine de la culture ou des arts, deux (2) professionnel·les issu·es du domaine de l'éducation et une professionnelle issue du monde de l'entreprise.

Le rapport de ce temps de conférences est accessible ici :
https://ageteq.ca/wp-content/uploads/2024/03/Synthese-de-la-journee-de-conference-de-presentation-des-resultats-du-projet-de-recherche-Visites-guidees-virtuelles-du-Musee-des-beaux-arts-de-Montreal_compressed.pdf

Une vidéo de témoignages a également été réalisée. Elle est accessible depuis ce lien : https://youtu.be/QzHrkFt2hKA

4.2 Ateliers Plantes musicales

Les équipes de médiation du Jardin botanique de Montréal et de recherche du laboratoire AgeTeQ se sont rapprochées fin 2023 pour mettre en place un projet conjoint : les ateliers des plantes musicales, qui se tiendraient du 1er mars à fin avril 2025 et seraient intégrés dans une semaine d'activités à travers l'ensemble du Jardin botanique. Cette semaine d'activités est conçue comme un voyage initiatique au cours duquel le·la visiteur·se découvrira, par l'expérimentation scientifique ou en se questionnant, des informations qui le·la feront avancer dans la quête.

Ces ateliers, dont l'intention première est de « créer une musique ensemble et avec les plantes », sont destinés à un public familial associant parents et enfants majoritairement dans la tranche d'âge 8-10 ans.

Plus précisément, le principe de ces ateliers est de retranscrire les signaux biologiques des plantes sous forme de musique et ainsi de dialoguer avec elles. Ce projet scientifique offre une expérience complète : il sensibilise à l'environnement en mettant en lumière la relation entre les plantes et les humains à travers la musique, encourageant ainsi une conscience écologique accrue. Il offre également une éducation scientifique et technologique en traduisant les signaux électriques des plantes en musique, enseignant ainsi la physiologie végétale et les principes de la conductivité électrique. De plus, il favorise la créativité et l'expression artistique en permettant aux participant·es de créer de la musique à partir des réactions des plantes, stimulant ainsi leur imagination et leur curiosité. L'interactivité est au cœur de l'expérience, grâce à l'utilisation d'électrodes pour produire de la musique à partir des plantes, ce qui engage activement les participant·es tout au long de l'atelier.

4.3 Art Inclusif Gériatrique : le spectacle immersif

L'Art Inclusif Gériatrique (AIG) est un concept sur lequel travaillent depuis plusieurs années la gérontologue Samantha Remondière et le Dr. Olivier Beauchet. Le concept développé d'AIG consiste en la réalisation d'ateliers de peinture qui ont lieu dans les unités de soins gériatriques.

C'est un moment unique dans le contexte difficile de l'hospitalisation, où l'on prend soin des personnes âgées de manière distincte. Par le biais d'activités manuelles, on libère l'esprit et la parole, tout en favorisant l'autonomie et les capacités cognitives. Le·la patient·e retrouve son statut de personne au sein d'un groupe avec lequel il·elle peut socialiser, interagir et partager des moments de bonheur collectifs.

Dans ce projet soutenu par la chaire CREAT, nous proposons de créer un spectacle immersif de 30 minutes réalisé avec les tableaux des patient·es des ateliers AIG.

Dans ce spectacle, l'emphase est mise sur l'humain qui est derrière la création des tableaux pour aboutir à une immersion totale dans leur univers visuel.
Au total, 16 tableaux ont été sélectionnés pour former quatre groupes de quatre tableaux ayant une thématique de couleurs communes. Ces quatre thématiques de couleurs sont rapprochées des quatre saisons, le spectacle prenant inspiration des *Quatre Saisons* du compositeur Vivaldi (XVIIIe siècle).

Ce spectacle est réparti en 2 salles.

Dans la première, le « lobby », un mur est recouvert de toiles vierges sur lesquelles sont projetés les tableaux réalisés par les patient·es. On les voit se construire au fur et à mesure comme s'ils étaient peints sous nos yeux. Cette projection est associée à une musique d'ambiance ainsi qu'à des extraits audios des patient·es durant les ateliers pour permettre aux visiteur·euses d'écouter les conversations des patient·es, de leurs histoires brutes et de vivre les émotions ressenties par ceux·celles qui sont à l'origine de ces tableaux. Ensuite, le·la visiteur·se pénètre dans la deuxième salle, le « grand carré » où chaque côté de cette salle correspond à un des thèmes couleurs/saison sélectionnés. Le spectacle est projeté sur les murs et nous entoure dans notre globalité.

Ce premier spectacle permet d'ores et déjà d'envisager de nouvelles perspectives d'immersion pour de futures éditions, telles que :

- L'ajout de projections au sol,
- D'introduire dans l'IA une possibilité de randomisation des créations rendant ainsi chaque spectacle unique,
- De permettre au public, en touchant les images, de créer du mouvement dans les œuvres et ainsi les impliquer dans la création d'une œuvre d'art collective et participative.

4.4 Rédaction et publication d'ouvrages

4.4.1 Codirection d'ouvrage sur la muséothérapie : *Le musée qui soigne : Du care au cure, la muséothérapie* (titre provisoire)

Le Dr Beauchet codirige avec Mme Nathalie Bondil, directrice du département du musée et des expositions à l'Institut du monde arabe de Paris (France) un livre dont le titre (provisoire) est *Le musée qui soigne : Du care au cure, la muséothérapie*. Ce livre se propose comme le premier ouvrage interdisciplinaire sur les arts visuels, le musée et la santé, non seulement dans la sphère francophone, mais aussi au-delà. Sa perspective résolument interdisciplinaire rassemble les approches théoriques et les cas pratiques, au croisement de la médecine et de la culture. Ce livre cible tous les publics, en particulier les usager·ères, les professionnel·les de la culture et de la santé, étudiant·es ou actif·ves, ainsi que leurs nombreux·euses partenaires (associatifs, artistiques, éducatifs…). Il valorise une approche holistique du soin (humanités médicales, soins de support, médecine intégrative, patient-

partenaire…) comme les nouveaux usages d'un musée plus humaniste, durable, empathique et participatif avec ses publics.
Basé sur les approches théoriques, les données probantes et les cas pratiques, ce livre fait intervenir des spécialistes de renommée internationale appartenant à différentes disciplines ainsi que des professionnel·les du monde francophone. Cet ouvrage se propose :
1) d'expliquer les effets et les bénéfices des arts sur la santé mentale, physique et sociale.
2) de décrire les intérêts et enjeux de l'utilisation des arts par un musée pour la promotion de la santé à l'échelle individuelle et populationnelle.
3) d'exposer les interventions collaboratives grâce à des fiches-actions impliquant un musée, les arts et le secteur médical ou paramédical.

4.4.2 Rédaction d'un chapitre de livre *Écologie et musée*

Madame Aude Porcedda, Professeure agrégée (gestion et organisation culturelle) au Département d'études en loisir, culture et tourisme, à l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheuse associée à deux axes de la Chaire dont Arts et santé, codirige un livre intitulé *Écologie et musée*.

Les crises écologiques, tout comme les enjeux sociaux et démocratiques, modifient en profondeur le cadre éthique du musée. Ce bouleversement se traduit déjà dans l'évolution de la définition internationale de ses missions. Il commence à nourrir les projets scientifiques et culturels de nombre d'entre eux (ou au moins leur intention) qu'il s'agisse des musées d'art, de sciences ou de société. Il impacte de plus en plus souvent le choix de la programmation, le rapport avec les artistes et scientifiques, les modes de production des expositions, la constitution et la gestion des collections, le fonctionnement quotidien des établissements, les échanges avec tutelles et partenaires ou encore le rapport aux publics. Les formations des professionnel·les dans les musées, mais aussi de ceux·celles qui travaillent avec les musées (scénographes, transporteurs et bien sûr artistes) commencent à intégrer ces nouveaux paradigmes, souvent à la demande des apprenant·es eux·elles-mêmes.

L'ouvrage décrira les mutations, évolutions, questionnements et nouvelles propositions pour exposer l'art comme la controverse scientifique. Il a également comme ambition d'anticiper, à travers des mises en perspective, des exemples et des éléments de prospective, le monde qui vient, le rôle que pourront y jouer les lieux de culture et en particulier les musées et les procédés qu'ils mobiliseront. Nous souhaitons qu'il fournisse des clés de compréhension et d'action pour les acteur·rices actuel·les des musées et les étudiant·es en muséologie, gestion muséale, commissariat, production et scénographie.

L'ouvrage sera composé de trois parties thématiques : *Formes écologiques de l'art et du musée*, *Le musée citoyen* et *Nouvelles valeurs, normes et méthodes : piloter*

l'écoresponsabilité. L'ensemble sera revu par un comité scientifique composé d'expert·es dans le domaine. Le Pr. Beauchet a la charge de rédiger un chapitre sur le thème *À la recherche du sensible, quand l'art rencontre le végétal*.

4.5 Communication et rayonnement

Une attention particulière est également portée sur la communication et le rayonnement de nos actions. La mise en avant de ces projets permet de leur donner une portée tout autre et de les prolonger. La diffusion de nos actions présente plusieurs intérêts : à la fois celui de faire avancer la recherche, en permettant à des chercheur·ses ou étudiant·es de s'emparer de ces sujets ou de se baser sur nos résultats pour développer de nouvelles recherches à leur tour, mais aussi, celui de permettre de diffuser le thème, encore méconnu, des liens entre Arts et Santé au grand public et, par ce biais, de faire connaître à tous·tes l'intérêt de telles approches.

La communication est aussi un moyen de convaincre ceux·celles qui pourraient être dubitatif·ves ou sceptiques sur ce sujet, encore neuf, et qui ont besoin de données concrètes pour s'engager sur ces questions. C'est pourquoi le Dr. Olivier Beauchet, titulaire de l'axe Art et santé de la Chaire, a publié de nombreux résultats de ses recherches, a donné de multiples entrevues et a participé à des articles de presse sur le sujet (annexe 4).

De plus, en 2023, la revue scientifique *Frontiers In Medicine* a demandé au Dr. Beauchet d'être l'éditeur invité d'un numéro spécial intitulé « New insights in the health benefits of Art ».
(https://www.frontiersin.org/research-topics/49292/new-insights-in-the-health-benefits-of-art)

Cette demande a émergé du constat suivant : en 2019, l'Organisation mondiale de la Santé a démontré, dans le cadre d'une étude exploratoire, que les activités artistiques, quelles que soient leurs caractéristiques, ont des effets bénéfiques prometteurs sur la santé. Plus précisément, il a été démontré que la pratique d'activités artistiques contribuait aux principaux déterminants de la santé, jouait un rôle clé dans la promotion de la santé et la prévention - en particulier en ce qui concerne l'apparition de maladies mentales et le déclin physique lié à l'âge - et aidait à prodiguer des soins aigus et de fin de vie. Ce rapport a également souligné, d'une part, le manque de données solides sur les bienfaits de l'art pour la santé, c'est-à-dire de données obtenues à l'aide de modèles d'études expérimentales de référence (c'est-à-dire des essais contrôlés randomisés) et, d'autre part, le fait que certains sujets (par exemple, la santé sociale) et certaines populations (par exemple, les personnes âgées vivant dans des communautés) ont été sous-étudiées. En outre, on sait peu de choses sur les mécanismes des bienfaits de l'art sur la santé et sur la manière de mettre en œuvre une activité artistique à des fins de santé dans la pratique.

Une meilleure compréhension : 1) des mécanismes des bienfaits de l'art sur la santé, 2) de leurs champs d'application, de la promotion de la santé à la prévention, et 3) des critères de réussite de la mise en œuvre d'activités artistiques dans la pratique quotidienne. La réponse à ces questions permettra d'élaborer des politiques de santé qui tireront parti du potentiel des arts pour améliorer la santé dans le monde. L'objectif global du thème de recherche proposé est donc de fournir des informations sur ces trois domaines de recherche.

Dans ce numéro spécial, nous permettons aux chercheur·ses, clinicien·nes et acteur·rices des domaines artistiques et culturels l'opportunité de partager et de codévelopper de nouvelles idées et pratiques dans le but de contribuer à une meilleure compréhension : 1) des mécanismes à l'origine des bénéfices de l'art pour la santé, 2) des champs d'application de la promotion à la prévention, 3) des critères pour une mise en œuvre réussie des activités artistiques dans la pratique, et 4) des perspectives émergentes dans le domaine. Nous acceptons les recherches originales et les manuscrits de synthèse.

À date de février 2024, un total de 17 articles a été soumis, cinq ont été rejetés, trois sont en cours de révision et neuf ont déjà été acceptés.

5. Conclusion

La première année de l'axe Arts et santé de la chaire de recherche du FRQSC en économie créative et mieux-être a été dynamique, avec des avancées notables dans la recherche, la formation et le partage des connaissances. En explorant les interactions entre les arts et la santé sous divers angles, notre programme de recherche a ouvert de nouvelles perspectives sur le potentiel des interventions artistiques pour améliorer le bien-être individuel et collectif.

Durant cette année inaugurale, notre axe a permis des avancées significatives dans la compréhension des mécanismes des émotions suscitées par les œuvres d'art, ainsi que dans l'évaluation de leur impact sur la santé mentale, physique et émotionnelle. Grâce à des collaborations interdisciplinaires, nous avons élargi nos horizons et exploré des approches innovantes.

En parallèle, notre engagement dans la formation et le partage des connaissances a permis de diffuser nos résultats de recherche à un large public, renforçant ainsi notre influence dans les milieux académiques, cliniques et sociaux. De plus, les actions mises en œuvre ont permis non seulement de pérenniser l'École d'été, mais aussi de poser les premiers jalons d'un développement d'un microprogramme interfacultaire dans le champ Arts et Santé, permettant ainsi de toucher un public toujours plus large, mais aussi d'inscrire le domaine Arts et Santé dans une perspective pédagogique reconnue. Cette première année représente le commencement d'une prometteuse aventure, où nous consolidons et anticipons des collaborations fructueuses et à venir grâce à notre réseau diversifié et engagé, impliquant des acteur·rices issu·es des domaines des arts et de la santé.

Alors que nous entamons cette nouvelle phase de notre parcours, nous sommes animés par un sentiment d'enthousiasme et de détermination à poursuivre nos efforts pour promouvoir le bien-être à travers les arts. Au cours des prochaines années, nous aspirons à consolider nos acquis, à développer de nouvelles collaborations et à étendre notre influence pour contribuer de manière significative à l'épanouissement des individus et des communautés.

Annexes

Annexe 1 – Liste des membres de l'axe Arts et santé de la chaire CREAT

* : membres du comité de direction
** : membres du comité scientifique
*** : personnes membres du comité d'axe

Tableau 12
Membres de l'axe Arts et santé

	Nom	Institution/Personne-ressource
Cochercheur·ses	Olivier Beauchet	Université de Montréal
	7-Starr	Artiste indépendant
	Alain Bakayoko	PME-MTL
	Pia Baltazar	Société des Arts Technologiques (SAT)
	Lucie Beaudry	Université du Québec à Montréal
	Caroline Beauregard	Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
	Mélanie-Beby Robert	École de cirque de Verdun
	Maude Bouchard	Université Laval
	Nouha Ben Gaied	Fédération québécoise des sociétés Alzheimer
	Hélène Boyer	Groupement de médecins de famille
	Julia Chabot	Université McGill
	Gilles Comeau	Université d'Ottawa
	Josée Duhaime	MNBAQ
	Anne-Marie Émond	Université de Montréal
	Daniel Fortier **	Université de Montréal
	Jean-Pierre Flayeux *	UQAT
	Caroline Gagnon	Université Laval
	Kevin Galery	CRIUGM
	Aspasia Karalis	Université de Montréal
	Daniel Kierzkowski	Université de Montréal
	Constance Lafontaine	Université Concordia
	Étienne Laliberté	Université de Montréal
	Patrick Leroux	Université Concordia
	Maude Levasseur ***	Centre en arts et innovation sociale
	Audreanne Loiselle	Université Laval
	Pierre Michaud	Université de Montréal
	Véronique Paradis	Société des Arts Technologiques (SAT)
	Laurent Piché-Vernet	Université de Montréal
	Marie-Pascale Pomey ***	Université de Montréal
	Aude Porcedda	Université du Québec à Trois-Rivières
	Bénédicte Ramade	Université de Montréal

	Annelise Routier	Université de Montréal
	Annie-Hélène Samson	Collège Dawson
	Kim Sawchuk	Université Concordia
	Vahé Vardanyan	CDRIN
	Vivek Venkatesh	Université Concordia
Collaborateur·rices	Valérie Amiraux	Université de Montréal
	Georges Azzaria	Université Laval
	Yohanna Benatar	Indépendant (recherches en sciences sociales)
	Claudia Bilodeau	Théâtre du Nouveau Monde
	François Bethoux	Cleveland Clinic (USA)
	Louis Bherer	Université de Montréal
	Nathalie Bondil	Institut du Monde Arabe (France)
	Patrick Cohendet	HEC Montréal
	Julien Coll	CDRIN
	Alexandre Coutant	Université du Québec à Montréal
	Michel de Blois	Université Laval
	Sophie Deneuve	Centre hospitalo-universitaire de Rouen (France)
	Anne Eschapasse	Musée McCord Stewart
	Niels Fietje	Organisation mondiale de la Santé
	Isabelle Galichon	Université de Bordeaux (France)
	Auriane Gros	Université Côte d'azur (France)
	Jonathan Guillemot	Universidad San Francisco de Quito
	Andy Ho Hau Yan	Nanyang Technological U. (Singapour)
	Yoko Hayashi	Arts alive Tokyo (Japon)
	Julie Jodoin	Espace pour la vie de la Ville de Montréal
	Ian Koebner	Harvard University (USA)
	Johanne Lamoureux	Université de Montréal
	Nathalie Leroux	Musicothérapeute
	Pierre-Yves Lochon	Sinapses Conseils (France)
	Mélanie Moura	Orchestre symphonique de Montréal
	Bertrand Pauget	Université de Saint-Boniface
	Lorraine Pintal	Théâtre du Nouveau Monde
	Alexandra Plonka	Université Côte d'azur (France)
	Nisha Sajnani	New-York University
	Calum Smith	Oxford University & Organisation mondiale de la Santé
	Hanga Toth	Artiste visuelle
	Florence Troncy	Société pour les arts en milieux de santé (SAMS)
	Phoudsady Vanny	NINAN (agence artistes premiers peuples)
	Stéphane Vial	Université du Québec à Montréal

Partenaires	Axelys	Coryell Boffy
	Comité national de rapprochement Arts et Santé	Brunhilde Pradier
	Jameel Arts and Health Lab	Nisha Sajnani
	Monastère des Augustines	Andreanne Cantin
	Regroupement québécois de la danse	Nadine Medawar
	ZelStudio	George Zreik

Annexe 2 – Liste des partenaires du laboratoire AgeTeQ mobilisables

(liste non exhaustive)

Institutions culturelles :

- Espace pour la vie de la Ville de Montréal
- Jardin botanique de Montréal
- Biodôme de Montréal
- Musée McCord-Stewart
- Musée national des beaux-arts du Québec
- Musée des beaux-arts de Montréal
- Association des guides bénévoles du Musée des beaux-arts de Montréal
- Théâtre du nouveau monde
- Les Grands Ballets Canadiens
- Orchestre symphonique de la Ville de Montréal
- Opéra de Montréal
- École nationale de théâtre du Canada
- Centre en arts et innovation sociale
- École de cirque de Verdun
- Regroupement québécois de la danse
- Monastère des Augustines
- Presses Universitaires de Montréal
- Arsenal Art contemporain
- Tokyo Fuji Museum (Japon)
- Singapore National Gallery (Singapour)
- Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice (France)
- Institut du Monde arabe (France)
- La documentation française (France)
- ICOM (international)

Institutions universitaires et collégiales :

- Laboratoire AgeTeQ
- Université de Montréal
- Chaire de recherche du FRQSC en économie créative et mieux-être
- Institut de recherche en biologie végétale
- Université Concordia
- Laboratoire Ageing + Communication + Technologies à l'Université Concordia
- Université de Laval
- Université du Québec à Trois-Rivières
- Université du Québec en Outaouais
- Université du Québec à Chicoutimi
- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
- Université McGill
- Université Sherbrooke

- Université d'Ottawa
- Laboratoire cinEXmedia
- Baycrest University
- Collège Dawson
- CDRIN (Centre de développement et de recherche en intelligence artificielle)
- CÉGEP de Matane
- IVADO (consortium de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances en intelligence artificielle)
- École du Louvre (France)
- Université Côte d'Azur (France)
- Laboratoire CoBTeK (France)
- Université de Bordeaux (France)
- Université San Francisco de Quito (Équateur)
- Shobi University (Japon)
- Nanyang Technological University (Singapour)
- Cornell University (USA)
- Universidad Pablo de Olavide (Espagne)

Institutions sanitaires et sociales :

- Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS) Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
- Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS) Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
- Hôpital St. Mary
- Hôpital général juif
- Institut universitaire de gériatrie de Montréal
- Veteran General Hospital de Kaoshiung (Taiwan)
- Centre hospitalo-universitaire de Nice (France)
- Institut Claude Pompidou de Nice (France)
- Hôpital de la police nationale de Quito (Équateur)
- Cleveland Clinic (USA)

Organismes institutionnels :

- Ministère de la Santé et des Services Sociaux, secrétariat aux aînés
- Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie
- Fonds de recherche du Québec Société et Culture
- Fonds de Recherche du Québec Santé
- Instituts de Recherche en Santé du Canada
- Réseau québécois de la recherche sur le vieillissement
- Patrimoine canadien
- Axelys
- Association de santé publique du Québec
- Comité national de rapprochement Arts et Santé
- Association Médecins francophones du Canada

- Culture pour tous !
- Institut culturel Avataq
- Commission scolaire Kativik Illisarniliriniq

Partenaires communautaires :

- Service à la famille chinoise du Grand Montréal
- Groupe Harmonie
- Les Petits Frères
- Fédération québécoise des sociétés Alzheimer
- SAT (Société des Arts technologiques)
- La Boîte Rouge Vif
- Autisme sans limites
- Arts Alive (Japon)

Partenaires/entreprises privées :

- ZelStudio
- Agile DSS
- Code Lion
- DeSerres
- PME-MTL
- Agence Ninan

Annexe 3 – Liste des productions scientifiques de l'axe Arts et santé

Publications scientifiques

1) Cami M, Planta O, Matskiv J, Plonka A, Gros A, **Beauchet O**. Museum-based art activities to stay young at heart? Results of a randomized controlled trial. Front Med (Lausanne). 2024 Jan 5;10:1184040. doi: 10.3389/fmed.2023.1184040. PMID: 38249982; PMCID: PMC10796774.

2) Vandersteen C, Plonka A, Manera V, Sawchuk K, Lafontaine C, Galery K, Rouaud O, Bengaied N, Launay C, Guérin O, Robert P, Allali G, **Beauchet O**, Gros A. Alzheimer's early detection in post-acute COVID-19 syndrome: a systematic review and expert consensus on preclinical assessments. Front Aging Neurosci. 2023 Jun 21;15:1206123.

3) Planta O, Cami M, Matskiv J, Plonka A, Gros A, **Beauchet O.** Effects of museum-based art activities on older community dwellers' physical activity: the A-health randomized controlled trial results. Eur Geriatr Med. 2023;14:971-976.

4) Hayashi Y, Matskiv J, Galery K, **Beauchet O.** Productive arts engagement at the Tokyo Fuji Art Museum and its health effects on the older Japanese population: results of a randomized controlled trial. Front Med (Lausanne). 2023;10:1188780.

5) Cinalioglu K, Lavín P, Bein M, Lesage M, Gruber J, Se J, Bukhari S, Sasi N, Noble H, Andree-Bruneau M, Launay C, Sanders J, Gauthier S, Rosa P, Lifshitz M, Battistini BJ, **Beauchet O**, Khoury B, Bouchard S, Fallavollita P, Vahia I, Rej S, Sekhon H. Effects of virtual reality guided meditation in older adults: the protocol of a pilot randomized controlled trial. Front Psychol. 2023;14:1083219.

Conférences sur invitation

1) **Beauchet O.** Les enjeux et défis du numérique dans la relation art et santé ; Culture hôpital, Strasbourg, France, 23 octobre 2023**.**

2) **Beauchet O. «** L'art fait du bien » : du mythe à la réalité ; **12e Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie ;** Montréal, Québec, Canada, 20-22 septembre 2023.

3) **Beauchet O. Art visuel et intelligence artificielle : Docteur Jekyll et Mister Hyde.** Académie 5 de l'Université de Nice Côte d'Azur, Nice, France, 26 juin 2023.

4) **Beauchet O**. Cartographier, médier et favoriser l'activité créative au Québec pour le mieux-être citoyen - Colloque 661,90e Congrès de l'Acfas, Montréal, 11 et 12 mai 2023.

Communications orales (CO) et affichées (CA) dans des congrès

1) **Beauchet O.** Bénéfices d'un cycle de visites virtuelles au musée : Résultats d'un essai clinique randomisé ; **12e Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie ;** Montréal, Québec, Canada, 20-22 septembre 2023 (CA).

2) **Beauchet O.** Effets d'ateliers peinture chez des patients hospitalisés en unité de soins aigus gériatriques ; **12e Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie ;** Montréal, Québec, Canada, 20-22 septembre 2023 (CA).

Annexe 4 – Retombées dans la presse de l'axe Arts et santé

1) Les humanités en santé : d'Hippocrate à 2024 - Udemnouvelles - 24 octobre 2023 https://nouvelles.umontreal.ca/article/2023/10/24/les-humanites-en-sante-d-hippocrate-a-2024/?utm_source=ageteq.ca&utm_medium=direct

2) Des visites au musée sur ordonnance - FrancoPresse - 11 janvier 2024 https://francopresse.ca/societe/2024/01/11/des-visites-au-musee-sur-ordonnance/

3) Une visite au musée ou dans la nature pour prendre soin de soi - Radio-Canada - 22 janvier 2024 https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-cafe-show/segments/rattrapage/472107/musee--sante-mentale-olivier-beauchet?isAutoPlay=1

4) Même virtuel, l'art améliore la santé - La Presse - 3 février 2024 https://www.lapresse.ca/arts/chroniques/2024-02-03/meme-virtuel-l-art-ameliore-la-sante.php

Rapport annuel d'activité – Année 2023-2024

Chaire de recherche en économie créative et mieux-être

Axe
Créativité numérique

Titulaire de l'axe
Laureline Chiapello

Professeure régulière
École des arts numériques de l'animation et du design (NAD)
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Hexagram - réseau de recherche-création en arts, cultures et technologies
Groupe de recherche *En jeu pour la musique*
Laboratoire *PRAXIS*

CHAIRE EN ÉCONOMIE CRÉATIVE & MIEUX-ÊTRE
CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE

L'Économie créative

Créativité numérique

LA CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE CONSISTE ICI À EXPLORER LES POSSIBILITÉS POUR DÉVELOPPER ET ENRICHIR L'EXPÉRIENCE DE CRÉATION ET FACILITER LA DIFFUSION DES ŒUVRES NUMÉRIQUES. DANS LE CADRE DE CET AXE DE LA CHAIRE, LES ACTIONS SE FOCALISENT SUR LES INDUSTRIES DU CINÉMA D'ANIMATION ET DES EFFETS VISUELS, DU JEU VIDÉO, ET DES EXPÉRIENCES IMMERSIVES, POUR STIMULER L'INNOVATION, ENCOURAGER LA CRÉATION ARTISTIQUE ET FAVORISER L'ÉMERGENCE DE NOUVELLES FORMES D'EXPRESSION CULTURELLE.

1. Présentation de l'axe Créativité numérique

1.1 Composition de l'axe

Laureline Chiapello est professeure en design de jeux à l'École des arts numériques de l'animation et du design (NAD) de l' l'Université de Chicoutimi au Québec (UQAC), où elle fait partie du laboratoire PRAXIS. Elle enseigne la création de jeux vidéo et les approches de recherche, et participe à l'industrie vidéoludique au Québec depuis 2010. Ayant obtenu son Doctorat en Design à la Faculté de l'Aménagement de l'Université de Montréal fin 2019, elle est considérée comme chercheure en début de carrière.

Elle a collaboré avec des designers de diverses compagnies québécoises, ainsi qu'avec des étudiant·es en création de jeux. Elle tente de valoriser les savoirs des professionnel·les de l'industrie vidéoludique dans toute leur diversité. En utilisant une approche issue de la philosophie pragmatiste (Dewey, 1934 ; 1938 ; Schön, 1983 ; Joas, 1992 ; Thayer-Bacon, 2010 ; Glaveanu, 2014), ses recherches visent à mieux comprendre les processus créatifs, ainsi qu'à améliorer l'enseignement. Elle se distingue par sa pratique active de création de jeux. Elle supervise plusieurs projets de recherche-création et participe régulièrement à des évènements de création de jeux (*game jam*), ainsi qu'à des expositions. Elle dirige actuellement un projet de recherche-création numérique financé par le FRQSC et une ethnographie dans des studios de jeux vidéo financée par le CRSH.

Ces deux subventions sont liées aux préoccupations de la chaire CREAT, puisque la première est une recherche-création en jeux vidéo ayant pour but d'explorer le plaisir féminin. Se déroulant à l'intérieur même du clitoris, le jeu développé, tout public, vise à intriguer les joueur·ses afin d'encourager la prise de conscience des tabous autour de la sexualité. La seconde s'intéresse à la collaboration entre design, artistes et programmeur·ses dans le développement de jeux vidéo. Ces subventions pourront toutes deux servir de tremplin à des études de plus large envergure, ainsi la seconde étude sur la collaboration pourrait être poursuivie par une subvention CRSH Savoir dans d'autres domaines que celui du jeu vidéo.

Les employé·es de l'axe sont embauché·es par l'UQAC. L'équipe est composée de la cotitulaire et de sa coordonnatrice (15 h/semaine). À cette équipe s'est joint en mars 2024 un étudiant pour se concentrer sur certains projets de recherche (8 h/semaine).

L'équipe (mars 2023-avril 2024) :

Laureline Chiapello	Cotitulaire
Mélanie-Beby Robert	Coordonnatrice de recherche
Gilles A. Boisclair	Assistant de recherche

Une professionnelle de recherche ayant une maitrise, Mélanie-Béby Robert, a été engagée à la fin du mois de septembre pour occuper le poste de coordonnatrice.

Elle a été employée de septembre 2023 jusqu'à la fin d'avril 2024, apportant une contribution précieuse et une continuité essentielle au sein de l'équipe de recherche. Elle souhaite désormais faire un doctorat, et une nouvelle coordination est donc en formation.

1.1.1 Cochercheur·ses et collaborateur·rices

Durant cette première année, les rôles des cochercheur·ses et collaborateur·rices ont été nombreux·ses et seront détaillés dans les projets déclinés ci-dessous :

- Participations aux comités pour conseiller la cotitulaire (Danny Godin, Yan Breuleux, Philippe Vaucher).
- Collaboration sur des demandes de subvention (Laurent Simon, Bérangère Lauren Szostak).
- Rédaction d'article ou de chapitre de livres (Véronique Paradis).
- Séjour de recherche international (Emmanuelle Jacques et Claire Siegel).
- Organisation et participation à des évènements (Thierry B.-Gateau, Yan Breuleux, Philippe Vaucher, Caroline Beauregard, Kevin Bouchard, Laurent Simon).
- Participation à des partenariats et projets de recherche (Louis Philippe Rondeau, Danny Godin, Véronique Paradis, François Lord).

La liste des cochercheur·ses et collaborateur·rices se trouvent à l'annexe 1 de la présente section. Ci-dessous, le tableau 13 présente le nombre de membres de l'axe selon leur statut.

Tableau 13
Nombre de membres selon catégories, axe Créativité numérique

Cochercheur·ses	15
Collaborateur·rices	10

1.2. Fonctionnement de l'axe

En accord avec la proposition de gouvernance, l'axe Créativité numérique a procédé au recrutement de cochercheur·ses afin de siéger sur les différents comités.

Comité d'axe : Danny Godin
Comité de direction : Philippe Vaucher
Comité scientifique : Yan Breuleux

Ainsi, l'axe Créativité numérique est déjà piloté par le comité d'axe, composé de la cotitulaire et de Danny Godin, professeur en jeux vidéo au département de Créativité et Nouveaux Médias de l'UQAT, qui collabore étroitement sur la programmation de l'axe (bourses, évènements, projets de recherche). De plus, l'avis d'autres cochercheur·ses est régulièrement sollicité. Parmi ceux-celles-ci, Yan Breuleux et Philippe Vaucher qui ont aussi accepté de jouer un rôle sur les deux autres comités. Yan Breuleux, professeur en art interactif à l'École NAD-UQAC a accepté d'apporter son expertise en recherche-création au comité scientifique. Philippe Vaucher, professeur en animation du département de Créativité et Nouveaux Médias de l'UQAT, siègera sur le comité de direction.

Des rencontres ont été organisées par sous-groupe de cochercheur·ses afin de planifier les activités de l'axe. Plusieurs présentations de l'axe ont aussi eu lieu lors d'évènements, par exemple ceux organisés par le vice-rectorat à la recherche, à la création à l'innovation de l'UQAC.

1.3 Objectifs de l'axe

Selon le mandat qui nous a été confié par le FRQSC, la chaire CREAT a pour but de « **documenter et accompagner des activités créatives visant le mieux-être des personnes et des communautés** en vue de les bonifier et de la faire connaître dans différents milieux » (FRQSC, 2022).

L'axe Créativité numérique s'intéresse particulièrement à la dimension de la citoyenneté dans le mieux-être, puisque ce dernier implique, entre autres, « de hauts niveaux de participation démocratique, ainsi que l'accès et la participation aux loisirs et à la culture » (Indice canadien du mieux-être, 2016). Selon les demandes du FRQSC, les trois sous-secteurs des industries créatives étudiés dans l'axe Créativité numérique sont les **effets visuels (VFX) et l'animation**, les **jeux vidéo**, et les **expériences numériques immersives artistiques** (Xn : le vidéo mapping et la réalité virtuelle, augmentée ou mixte).

Nous nous demandons ainsi en quoi la créativité numérique est un support pour l'expression démocratique. Comment faire prendre conscience aux créateur·rices (quels que soient leur niveau d'expérience, leur médium, leur localisation, etc.) de l'importance de faire entendre leur voix, de valoriser l'expérience singulière et personnelle dans les œuvres, de développer des œuvres qui reflètent leur culture (en lien aussi avec des enjeux de découvrabilité) ? Comment les pousser à participer à la création des marchandises culturelles non pas seulement en tant que mains-d'œuvre, mais en tant que citoyen·nes ?

2. Activités de recherche

2.1 Cadre théorique

La citoyenneté culturelle implique que les citoyen·nes s'approprient la culture depuis sa production jusqu'à sa diffusion et consommation pour promouvoir la culture et le mieux-être individuel et collectif (Culture Montréal, 2023). Contrairement à une époque où les institutions contrôlaient largement la culture, le concept de citoyenneté culturelle suggère que la culture est générée par et pour les citoyen·nes, reflétant ainsi leur héritage (Grenier, 1999), leurs valeurs et leurs aspirations.

Nous construisons actuellement une vision de la citoyenneté culturelle s'appuyant sur les travaux s'inspirant de la philosophie pragmatiste, dans la lignée de Dewey (1916). Les approches pragmatiques sont déjà utilisées pour comprendre les dispositifs participatifs (Carlier, 2013) ainsi que la culture (Brinkmann, 2007). Cependant le concept de citoyenneté culturelle, largement développé au Québec par Christian Poirier (2017) ne semble pas à ce jour avoir été mis en relation avec les approches pragmatiques des théories de la création. Les théories de Dewey (Chiapello, 2019) peuvent donc constituer un cadre fécond afin de lier citoyenneté, culture et numérique.

Les concepts de pragmatiste sont particulièrement pertinents, car ils permettent de reconnaitre les savoirs d'action détenue par tous les acteur·rices (et non pas seulement par une élite) et leur importance pour la démocratie. Ils permettent d'accéder aux savoirs tacites, ces « savoirs en action », situés et singuliers. Cet axe se place ainsi dans le courant qui revisite les travaux de Dewey sur les savoirs et l'expérience, et les utilise pour décrire des situations variées telles que l'expérience des artistes (Dewey, 1934) ou l'expérience des designers (Melles, 2008 ; Schön, 1983). De plus le pragmatisme permet aussi une compréhension d'enjeux liés à l'équité, l'inclusion et la diversité (Laurin, 2013 ; Thayer-Bacon, 2010).

2.2 Méthodologie

« L'axe de recherche sur la créativité numérique devra identifier les **besoins de recherche des artistes et des milieux utilisateurs** et les enjeux les plus cruciaux, afin de pouvoir éclairer les prises de décisions dans ces milieux et apporter des pistes de solutions. » (FRQSC, 2022).

Nos projets utilisent des méthodes visant à encourager l'hybridation entre les communautés des industries créatives numériques, mais aussi entre les communautés des différents axes de la Chaire. Nous souhaitons convier des citoyen·nes, des chercheur·ses, des artistes, des programmeur·ses, etc., dans des projets de **recherche-création** et **de recherche participative**. La présentation des œuvres et la collecte de réactions sont aussi des moyens d'alimenter de nouvelles réflexions.

2.3 Activités liées à la recherche et à la formation : réseaux de recherche

Un des premiers objectifs est d'effectuer un maillage avec des réseaux de recherche en créativité numérique préexistants. Cette année, des rapprochements majeurs ont été effectués avec Hexagram et le Rirra 21 en France, ainsi qu'avec Mosaic (tel que suggéré par le comité).

2.3.1 Hexagram

Grâce à l'infrastructure qu'est la Chaire, et le fait qu'elle favorise la collaboration, la chercheuse a été invitée à devenir cochercheuse au sein du regroupement stratégique du FRQSC Hexagram. Cela permet l'accès à un budget dédié au sein de l'UQAC.

- Invitation de la titulaire comme cochercheuse
- Invitation à siéger sur le comité exécutif
- Organisation d'une activité d'échange interaxes lors des rencontres interdisciplinaires

En tant que réseau interdisciplinaire, Hexagram se consacre à la recherche-création et établit des liens entre les arts, les cultures et les technologies. Il réunit plus d'une quarantaine de cochercheurs et cochercheuses, ainsi qu'une quarantaine de collaborateurs et collaboratrices, englobant également un peu plus de deux cents étudiants et étudiantes issu·es de diverses disciplines, notamment les arts vivants, les arts visuels, le design, les arts médiatiques, les sciences sociales et humaines, ainsi que les sciences naturelles et du génie.

Ce rapprochement a permis une collaboration encore plus poussée avec les professeurs Yan Breleux (cochercheur), ainsi qu'avec Louis Philippe Rondeaux (collaborateur École NAD-UQAC) et Jonathan Lessard (Professeur, Université Concordia qui pourrait devenir cochercheur). Ce dernier est titulaire d'une chaire privée (Behaviour Interactive) en design de jeu. Le résultat de leur réflexion a été présenté lors d'une activité durant des Rencontres Interdisciplinaires Hexagram 2024 (détaillée au point 2.4.1).

De plus, deux chercheur·ses de France, Edwige Armand, enseignante-chercheuse en Art et Frederic Garcia, docteur en intelligence artificielle à l'INRAE, se sont montré·es intéressé·es par un futur partenariat, en particulier autour des enjeux épistémologiques au doctorat dans les disciplines de création. L'activité principale de collaboration entre la Chaire et Hexagram s'est déroulée lors des *Rencontres Interdisciplinaires* Hexagram. Il s'agissait de présentations de recherche-création et d'échanges avec des étudiant·es d'autres disciplines (25-28 mars 2024).

Les *Rencontres Interdisciplinaires* sont un évènement récurrent qui se déroule à Montréal, qui visent à mettre en relation chercheur·ses-créateur·rices provenant de disciplines variées. Dans ce contexte Laureline Chiapello et Yan Breuleux ont mis en place une activité d'échange composée de **présentations éclair d'artistes,**

suivi de moments **d'échanges avec le public** (le 27 mars 2024 de 14h à 17h30, Agora du Cœur des sciences à l'UQAM) :

- Les agentivités plurielles en art numérique : environnements sensoriels
- Les agentivités plurielles en jeux vidéo : féminines, en deuil ou mélancolique

Ont participé à ces présentations éclair la titulaire, Yan Breuleux (cochercheur), Louis-Philippe Rondeau (collaborateur) ainsi que deux étudiants de la Chaire supervisés en maitrise par Laureline Chiapello : Andrea Su Gutiérrez et Edouard Raffis. De plus, l'axe Créativité numérique a invité les étudiant·es des autres axes à venir assister à ces présentations. Plus précisément, il a été proposé aux **étudiant·es venant d'autres disciplines** et provenant des autres axes de la Chaire de **participer aux échanges avec les artistes** et **apporter un regard extérieur sur les défis de la recherche-création**. En effet, l'un des objectifs de la Chaire est d'identifier les besoins de recherche des artistes, et les rencontres interdisciplinaires d'Hexagram sont un lieu privilégié pour d'une part découvrir la recherche-création, mais aussi en saisir les enjeux. Un objectif de notre axe est aussi d'éduquer les chercheur·ses provenant d'autres disciplines aux spécificités des disciplines de création, à leurs méthodologies et leurs épistémologies.

Les étudiant·es devront donc tous produire un rapport individuel mettant en lien leur discipline d'attache avec des problématiques soulevées par les artistes. Ces comptes rendus serviront à nourrir les réflexions de la Chaire concernant la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité. En effet les regards externes permettent de mieux comprendre ce qui choque ou fait réagir les jeunes chercheur·ses dans la recherche-création : les tensions entre objectivité et subjectivité, données qualitatives et quantitatives, analyses et interprétations, etc. Nous comptons ainsi les utiliser pour bien identifier les
défis scientifiques liés à la créativité numérique. Nous pourrions même les utiliser comme sources de donnée secondaire dans un futur projet de recherche (avec une certification éthique bien évidemment).

Ainsi, l'activité du 27 mars 2024 conjointe de la Chaire et d'Hexagram fut à la fois un lieu d'échange en recherche et de formation pour la relève. Nous avons recensé 55 personnes participantes dont dix étudiant·es des différents axes de la Chaire : deux de l'axe Culture en région, quatre de l'axe Découvrabilité et quatre de l'axe Créativité numérique.

Le budget d'Hexagram a permis de payer le transport et le lunch des étudiant·es soit une contribution d'environ 1 500 $.

2.3.2 Université Paul-Valéry-Montpellier-RIRRA 21

- Recherche et rayonnement
    - Rencontre des membres du RIRRA 21
    - Rencontres avec l'industrie

    - Conférence *Le design de jeu élégant*
    - Journée d'étude *Regards croisés*
    - Colloque ArtGame

- Formation
    - Invitation à présenter dans le cours d'Emmanuelle Jacques
    - Mentorat de projet de jeux vidéo sociocritiques
    - Codirection d'une doctorante et demande pour une cotutelle France-Québec

Suite à l'obtention de la Chaire, Laureline Chiapello a été invitée par Emmanuelle Jacques, maitresse de conférences en arts plastiques à l'Université Paul-Valéry-Montpellier, à effectuer un séjour de recherche de deux semaines en France (bourse Erasmus d'environ 4 000 $). Elle a ainsi pu participer aux activités du RIRRA 21 : « une équipe d'accueil pluridisciplinaire qui compte quarante-cinq enseignants-chercheurs en activité, une dizaine de professeurs émérites et près de quatre-vingts doctorants. Elle réunit des spécialistes des littératures française et européenne des deux derniers siècles, de l'histoire et de l'analyse des films, des études théâtrales et des arts du spectacle, des arts plastiques, de la musique et des études culturelles » (Rirra 21, 2017).

La titulaire a ainsi pu nouer une collaboration de recherche avec Emmanuelle Jacques, qui lui a proposé de donner une **conférence** ouverte à tous intitulée *Le design de jeu élégant*, portant sur les aspects éthiques des processus de création, ainsi qu'une séance de cours sur la systémique. Aussi, avec Claire Siegel, maitresse de conférences en arts plastiques, Chiapello a mentoré des étudiant·es réalisant un projet de jeu vidéo de fin d'études, et a été invitée à **codiriger** la thèse de doctorat de Pierre Richou. De plus, l'étudiante Anaïs Carton, a déposé une demande de doctorat en **cotutelle** France-Québec entre l'École NAD-UQAC et l'Université Paul-Valéry-Montpellier.

Au niveau de la maitrise, une **journée d'étude**, *Regards croisés*, a permis aux étudiant·es du master jeux vidéo de l'Université Paul-Valéry-Montpellier et de la maîtrise en design numérique de l'École NAD-UQAC de présenter leurs travaux le 3 mai 2024.

Enfin, le Rirra 21 organisera un **colloque sur l'ArtGame** les 11 et 12 juin 2024, et l'axe Créativité numérique sera leur partenaire dans le cadre du festival de la créativité numérique détaillé plus bas. Les présentations de recherches seront retransmises des deux côtés de l'Atlantique, et une performance de V-Jaying (remix vidéo des présentations) est prévue en soirée à l'École NAD-UQAC, permettant aux étudiant·es de s'approprier le savoir autrement.

2.3.3 Mosaic Pôle créativité et Innovation, HEC Montréal

Dans le but de renforcer les liens avec des réseaux de recherche existants sur les industries créatives, Guillaume Blum, titulaire de l'axe Découvrabilité et Laureline Chiapello ont participé à l'*École d'été en management de la créativité* organisée par Mosaic-HEC Montréal, en collaboration avec l'Université de Barcelone, du 26 juin au 13 juillet 2023. La cotitulaire a ainsi fait deux interventions : une à Montréal lors de la visite du studio de jeux vidéo Ubisoft portant sur la place de l'IA dans le processus créatif, et l'autre à Barcelone (Espagne) lors de la visite de l'incubateur de jeux vidéo Game BCN intitulée *Design : Problem solving/problem setting*.

Cette école d'été a débouché sur un agrandissement du réseau de partenaires potentiels pour l'axe Créativité numérique, comme l'incubateur en technologies Zú et le consortium de recherche en intelligence artificielle IVADO, la formation de contacts privilégiés avec des responsables au gouvernement comme ceux faisant partie du Conseil de l'innovation du Québec, ainsi que le renforcement des relations avec certains partenaires de l'École NAD-UQAC, tel que le studio Ubisoft.

Des collaborations de recherche sont aussi en préparation. Ainsi la titulaire de l'axe est collaboratrice sur une demande CRSH Savoir portée par Laurent Simon (cochercheur) concernant l'intégration de l'IA dans les pratiques artistiques, organisations culturelles et industries créatives pour laquelle une réponse est attendue au printemps 2024.

3. Activités de formation et d'information

3.1 Bourses

L'axe Créativité numérique a soutenu la formation en recherche grâce à des bourses en allouant 37 500 $ pour encourager les projets de recherche en créativité numérique parmi les étudiant·es listé·es dans le tableau 14 :

Tableau 14
Boursier·ères de l'axe Créativité numérique

Nom	Statut/Institution	Quand ?	Montant
Gilles Alexandre Boisclair	Maitrise NAD-UQAC	Mars 2024	7 500 $
Mélanie-Béby Robert	Doctorat (Admission) NAD-UQAC	Mars 2024	7 500 $
Anaïs Carton	Doctorat (Admission) NAD-UQAC	Mars 2024	7 500 $
Huiqun Xu	Doctorat (Admission) NAD-UQAC	Mars 2024	7 500 $
Etienne Grenier	Doctorat INRS	Mars 2024	7 500 $

La formation de la relève en recherche est un défi particulier pour l'axe Créativité numérique, puisque l'École NAD-UQAC a actuellement un programme de maitrise en Art, option design numérique, mais n'a pas de Doctorat. Le programme de Doctorat sur mesure est cependant une option viable, mais il n'y a pas, à l'heure actuelle, d'étudiant·es poursuivant des études de 3° cycle à l'École NAD-UQAC. L'un des objectifs est donc de recruter des doctorant·es dans les années à venir, en utilisant les bourses de la chaire CREAT pour un effet levier.

Le concours de bourse a ainsi permis de financer trois admissions au doctorat à l'École NAD-UQAC sous la direction de Laureline Chiapello. Deux autres bourses ont été délivrées à Gilles Alexandre Boisclair à la maitrise et Etienne Grenier au doctorat pour la pertinence de leurs recherches pour l'axe Créativité numérique.

3.2 Évènements pour étudiant·es

Au cours de l'année fiscale de 2023-2024, l'axe Créativité numérique a permis aux étudiant·es de s'impliquer dans les évènements suivants :

- *Rencontres Interdisciplinaires* d'Hexagram (4 étudiant·es de l'axe Créativité numérique, 2 de l'axe Culture en région et 4 de l'axe Découvrabilité)
- Journée d'étude *Regards croisés (*3 étudiantes de l'axe Créativité numérique*)*
- Colloque international ArtGame (à venir)

Ces évènements sont des plateformes précieuses pour partager les avancées, les idées novatrices et les projets prometteurs dans le domaine de la créativité numérique. La présence et la contribution des étudiant·es à ces évènements témoignent de l'engagement continu de notre axe à promouvoir l'échange de connaissances et à renforcer les liens au sein de la communauté académique.

4. Activités de transfert des connaissances et de maillage avec les milieux

Le FRQSC indique que la Chaire « devra également inclure des initiatives de partenariat et de transfert avec des organismes des secteurs sociaux, de la santé et de l'environnement de même qu'avec des instances gouvernementales en vue de maximiser l'impact des résultats de recherche en matière d'innovation artistique et culturelle, environnementale, économique ainsi qu'en santé. » (FRQSC, 2022). Un partenariat majeur a été réalisé avec l'École de cirque de Verdun, et des collaborations sont en cours avec divers acteur·rices ayant soutenu la demande initiale.

De plus, le réseautage est particulièrement important dans les milieux du cinéma, du jeu vidéo et des arts numériques. La titulaire a ainsi participé à plusieurs évènements afin de faire connaitre la Chaire, tels que :

- Les évènements de réseautages d'associations professionnelles tels que la Visual Effect Society (VFX), l'Extension (jeux vidéo) ou La Guilde (jeux vidéo), etc.

- Les évènements et vernissages en art numérique, tel que le vernissage *Matière première* (18 janvier 2024) à la galerie Elektra ou la soirée d'inauguration des nouvelles installations de la SAT (16 mai 2023).
- La remise des bourses d'excellence 2023-24 à l'École NAD-UQAC où étaient présents les studios d'effets spéciaux Rodéo Fx et Cinesite et les studios de jeux vidéo Illogika, Warner Bros., Haven et Beenox.

4.1 Partenariat avec l'École de cirque de Verdun

Grâce à la collaboration avec la directrice de l'École de cirque de Verdun et coordinatrice de l'axe, Mélanie-Beby Robert, un partenariat pilote a été mis en place avec l'École de cirque de Verdun. Il comprend un volet de formation au numérique en milieu de pratique, un volet de recherche et un volet de rayonnement.

4.1.1 Volet formation

Formation 1 : Formation au montage et compositing vidéo pour les artistes de cirque.

Les artistes de cirque consacrent constamment leur énergie à trois aspects essentiels : s'entraîner, se vendre et organiser des tournées. Acquérir des compétences en montage vidéo peut considérablement aider les artistes à débloquer de nouvelles opportunités professionnelles. Ainsi, apprendre l'édition vidéo devient une stratégie inestimable pour les artistes de cirque, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités professionnelles et renforçant leur présence dynamique dans le monde du spectacle. Les étudiant·es du programme préprofessionnel de l'École de cirque de Verdun (14 personnes de 16 à 25 ans) bénéficieront de quatre sessions de formation au numérique de trois heures chacune, dispensées par un étudiant·e de maitrise de l'École NAD-UQAC, Gilles Alexandre Boisclair.

Formation 2 : Projection, musique et performance en cirque avec le professeur et artiste Louis-Philippe Rondeau (collaborateur)

La proposition vise à rattraper le retard technologique déjà présent dans les spectacles de cirque en explorant des pratiques telles que le « Projection Mapping ». L'École de cirque de Verdun souhaite faire évoluer ses compétences techniques pour rester à la pointe des possibilités offertes par les nouvelles technologies, créant ainsi des spectacles de cirque plus immersifs et interactifs. Cette formation sera donnée par Louis-Philippe Rondeau (cochercheur), professeur à l'École NAD-UQAC et artiste reconnu, dont les installations interactives ont été exposées dans des festivals et des musées à travers le monde, tels que Ars Electronica, ISEA, BIAN et dans la collection permanente de Phaeno. En avril 2024, Louis-Philippe Rondeau, en partenariat avec la chaire CREAT et l'École NAD-UQAC, a offert une formation de trois cours de trois heures, destinée aux sept formateur·rices en cirque et aux 2 coordonnateur·rices artistiques et de production, afin de les familiariser avec l'utilisation des technologies envisagées pour enrichir la scénographie et apporter des outils technologiques innovants dans

le monde du cirque. Il s'agissait de réfléchir à un dispositif numérique permettant la création d'une ouvre circassienne originale. Avec la coordination artistique de l'école de cirque, Louis-Philippe Rondeau a conçu un dispositif facile d'utilisation pour les 14 élèves, qui pourront l'intégrer dans leur spectacle.

L'École NAD-UQAC offrira l'accès à ses studios pour permettre la réalisation des vidéos des étudiant·es. De plus, si le Cirque a besoin d'équipements, l'École NAD-UQAC les prêtera jusqu'à la réalisation du spectacle.

4.1.2 Volet recherche

Comme la chaire CREAT souhaite mettre en place un répertoire de pratiques exemplaires pour que la créativité numérique participe au mieux-être de la société, la titulaire souhaite documenter et évaluer l'activité de formation présentée au point précédent afin de pouvoir la reproduire dans d'autres milieux (l'ITHQ a déjà été approché). Le projet de recherche vise à comprendre de quelle manière les apports du numérique peuvent favoriser une meilleure expression de la citoyenneté culturelle dans les arts du cirque à travers une formation.

La cohorte qui sera étudiée est celle de la classe préparatoire aux écoles professionnelles 2023-2024, composée de jeunes âgé·es de 15 à 25 ans. Des entrevues semi-dirigées auront lieu après les présentations des spectacles, offrant ainsi la possibilité de mener des entretiens individuels ainsi qu'une discussion de groupe. Les chercheur·ses auront également accès aux notes d'observation des formateur·rices ayant dispensé les cours. Ces données seront ensuite analysées afin de comprendre les forces et les faiblesses de la formation par rapport au développement de la citoyenneté culturelle et numérique. Les résultats serviront à planifier de futures formations dans différents domaines, ainsi qu'à pérenniser les activités de formations numériques à l'École de cirque de Verdun.

4.1.3 Volet Rayonnement

Le spectacle final incluant les aspects numériques développés avec Louis-Philipe Rondeau sera présenté à l'École de cirque de Verdun (ECV) et fera partie du festival de créativité numérique organisé par l'axe. Ce spectacle attire habituellement plus de 100 personnes et sera donné trois fois cette année, les 6, 7 et 8 juin 2024.

Les vidéos des finissant·es seront, quant à elles, projetées à l'École de cirque les 6, 7 et 8 juin ainsi qu'à École NAD-UQAC les 11 et 12 juin 2024 dans l'amphithéâtre D-Box.

4.1.3.1 Festival

En maillant les différents réseaux académiques et professionnels, il a été noté que la période du 6 au 15 juin 2024 était riche en activités ayant trait à la créativité

numérique. Il a donc été décidé de les relier par l'organisation du Festival de la créativité numérique. Le terme de « festival » a été choisi pour renvoyer au sens de la fête et de l'échange convivial, pour se différencier des évènements académiques parfois intimidants pour les artistes, les étudiant·es et le grand public.

L'idée est d'offrir une programmation qui inclut des évènements académiques, mais aussi des manifestations culturelles permettant de découvrir la recherche et l'art numérique de façon accessible et enthousiasmante. L'équipe de l'axe espère ainsi former de nouvelles connexions entre les disciplines artistiques et académiques et attirer des étudiant·es en recherche-création. Il s'agit ainsi d'une forme de « création autour de la création » que nous espérons originale et attrayante.

La programmation est la suivante :

- 6 au 8 juin 2024 : Spectacle numérique de l'École de cirque de Verdun
- 11 et 12 juin 2024 : Colloque ArtGame avec le Rirra 21 (Montpellier-Montréal)
- 12 juin 2024 : soirée performance
- 11 au 13 juin 2024 : exposition Art+Game et vidéo de l'École de cirque
- 14 et 15 juin 2024 : Game Jam (Chicoutimi -Montréal-Montpellier)
- 15 juin 2024 soirée de clôture à l'École de cirque de Verdun

L'ensemble de ces activités est en cours de développement.

4.2 Colloque Art Game avec le RIRRA 21

Tel qu'indiqué plus haut, le Rirra 21 organise un **colloque sur les *ArtGames*** les 11 et 12 juin 2024 à l'Université Paul-Valéry-Montpellier et l'axe Créativité numérique ainsi que l'École NAD-UQAC seront leur partenaire, tout comme l'UQAM. Le mouvement ArtGame regroupe des jeux vidéo qui sortent des normes de l'industrie, se rapprochant plus d'œuvres d'art ou de pièces critiques. Les communications de recherche seront retransmises des deux côtés de l'Atlantique durant la journée.

Une performance en lien avec le sujet de *l'ArtGame* est prévue en soirée à l'École NAD-UQAC, permettant aux participant·es de s'approprier le savoir autrement.

De plus un panel est organisé à l'École NAD-UQAC afin de réunir des chercheur·ses-créateur·rices d'Amérique de Nord : Paolo Pedercini (Carnegie Mellon University), Pippin Barr (Concordia), Jonathan Lessard (Concordia), ainsi que Laureline Chiapello. Leurs jeux seront aussi exposés (lire point 4.3 ci-dessous)

4.3 Exposition ART+Game+ART et Video

En parallèle du colloque, une exposition intitulée ART+GAME+ART aura lieu à l'École NAD-UQAC, et elle regroupe à la fois de l'ArtGame (avec la possibilité de jouer aux jeux et discuter avec leurs créateur·rices) et du *Game Art* (des œuvres qui

ne sont pas des jeux vidéo, mais qui s'en inspire, ou qui font partie du processus de création de jeux comme le *concept art*).

Cette exposition comportera aussi un espace de visionnage (salle de cinéma D-Box de l'École NAD-UQAC) pour les vidéos créées par les étudiant·es de l'École de cirque de Verdun, en présence des étudiant·es et de leurs formateur·rices. Cela permettra aux spectateur·rices de comprendre non seulement quels logiciels ont été utilisés pour la création des vidéos, mais aussi de discuter et de comprendre le point de vue des artistes. Cela offrira une mise en lumière sur les choix artistiques des étudiant·es, mettant en valeur la manière dont ils souhaitent présenter leur talent et se vendre dans l'industrie (ce qui est lié à des aspects de découvrabilité que nous pourrons explorer par la suite en collaboration avec l'axe dirigé par Guillaue Blum).

4.4 Game Jam

Un évènement de création de jeux vidéo inspirés de l'ArtGame aura lieu du 31 mai au 3 juin (présentiel et virtuel) : il s'agit pour les participant·es de faire des jeux qui sortent des sentiers battus et ne répondent pas aux normes de l'industrie. Reprenant la perspective sociocritique du Rirra 21, les participant·es seront invité·es à repenser les limites des jeux vidéo pour plus d'expression citoyenne. Au total, à la rédaction des lignes de ce rapport, 56 personnes se sont inscrites et ces dernières seront encadrées par huit mentor·es de l'industrie.

5. Conclusion

En s'inspirant des recommandations formulées par le comité d'évaluation, l'axe Créativité numérique a, entre autres, favorisé l'intégration de la Chaire au sein de deux réseaux scientifiques majeurs au niveau québécois avec Hexagram et international avec le Rirra 21. Nos partenariats avec les milieux pratiques, en particulier celui avec l'École de cirque de Verdun va permettre de développer à la fois la recherche, la formation et le rayonnement. Le Festival de la créativité numérique est encore en construction, mais nous espérons qu'il constituera une façon originale de mobiliser les connaissances et de les diffuser auprès du grand public. Les bourses constituent un argument économique de taille pour attirer et former la relève en économie créative. Enfin les activités interaxes viennent enrichir notre vision de la créativité numérique et permettre d'établir des cadres théoriques et méthodologiques solides pour l'avenir.

Annexes

Annexe 1 – Liste des membres de l'axe Créativité numérique de la chaire CREAT

* : membres du comité de direction
** : membres du comité scientifique
*** : personnes membres du comité d'axe

Tableau 15
Membres de l'axe Créativité numérique

	Nom	Institution/Personne-ressource
Cochercheur·ses	Laureline Chiapello	UQAC
	Thierry B.-Gateau	UQAM
	Caroline Beauregard	UQAT
	Kévin Bouchard	UQAC
	Yan Breleux**	NAD-UQAC
	Yannick Francillette	UQAC
	Danny Godin***	UQAT
	David Guimont	LLIO - Cégep de Rivière du Loup
	Florence Millerand	UQAM
	Véronique Paradis	Société des arts technologique
	Kim Sawchuk	Concordia
	Laurent Simon	HEC Montréal
	Diane-Gabrielle Tremblay	TELUQ
	Michel Vallée	Culture pour tous !
	Phillippe Vaucher*	UQAT
Collaborateur·rices	Laurence Allard	U. Paris Sorbonne Nouvelle-IRCAV (France)
	Philippe Bédard	SODEC
	Maude Bonenfant*/comité axe 1	UQAM
	Emmanuelle Jacques	Paul-Valéry Montpellier III (France)
	Éric Kavanagh	U. Laval
	François Lord	UQAC
	Louis-Phillipe Rondeau	NAD-UQAC
	Claire Siegel	Paul-Valéry Montpellier III (France)
	Raphaël Suire	U. Nantes (France)
	Bérangère Lauren Szostak	U. de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (France)

Annexe 2 – Liste des productions scientifiques de l'axe Créativité numérique

Conférences sur invitation

1) *Du design au design de jeux, enjeux d'éthique et d'élégance (4 avril 2024). Journée d'étude Naviguer entre recherche création et perspectives critiques est-il possible ? Réflexions et discussion à partir du design numérique et d'interaction.* Université Laval. Montréal, Québec.

2) *Le design de jeu élégant* (6 mars 2024). Rirra 21, Université Paul Valéry. Montpellier, France.

3) *Science, art et santé : la place du savoir* (28 août 2023). École d'été art et santé 2023 – Arts, Culture et Santé, UdeM, Montréal, Canada.

4) *Économie créative - la créativité comme dimension de l'agir humain* (31 août 2023). École d'été art et santé 2023 – Arts, Culture et Santé, UdeM, Montréal, Canada.

5) *Design: problem solving/problem setting* (5 juillet 2023). Mosaic Summer school on management of creativity in an innovation society, Barcelone, Espagne.

6) *Défis de design et d'immersion en Réalité virtuelle et Réalité augmentée* (11 mai 2023). Colloque ACFAS chaire CREAT- Cartographier, médier et favoriser l'activité créative au Québec pour le mieux-être citoyen, Montréal, Canada.

7) *Programmation de jeu vidéo - les défis de la collaboration interdisciplinaire*. (6 juin 2023). Journée Francophone des Femmes en Informatique, Montréal, Canada.

Actes de colloques

1) **Laureline Chiapello** (2023). Bridging video games and ecology through systemic game design. ISAGA 2023 54th International Simulation and Gaming Conference (article court). La Rochelle.

Communications orales (CO) et affichées (CA) dans des congrès revues par les pair.es

1) *Encourager la recherche-création en jeux vidéo : la réception bienveillante du Ludum Dare*. (2023). CIFEL 2023 - Colloque interuniversitaire francophone d'études ludiques, Montréal, Canada.

2) *Rapprocher design de jeu et écologie par l'approche systémique*. (2023). Colloque EN/JEUX 2023 UQAM, Montréal, Canada.

Articles revues scientifiques

1) **Laureline Chiapello** et Charles Chouinard (2024). « The Impact of a Quadrupedal Avatar on Virtual Reality Locomotion. » Well Played *12*(2): 1-34.

2) **Laureline Chiapello** (2023). « Le jeu Plants Make People Happy : exploration de l'agentivité par la recherche-création. » Journal of Digital Media & Interaction *6*(14): 33-51.

3) **Laureline Chiapello** (2023). « Experience, Rationality, Situation and Fallibilism: Establishing a Feminist Pragmatist Epistemology in Game Studies. » Games and Culture *0*(0). Online first.

4) **Laureline Chiapello** (2023). « Créativité et réflexivité dans Animal Crossing New Horizons. Quand la situation "en jeu" constitue un remède à la situation "en vrai". » Kinéphanos *9*(1) : 76-101.

Expositions

1) ***CLTRS*. Jeu vidéo en 3D** (novembre 2023). International Conference on Interactive Digital Storytelling 2023 Art Exhibition, Kobe, Japon.

Collaborateur·rices : G. Bélanger Leroux, J. Sellors, Y. Wei, N. Gagnon Picard, C. Potvin, C. Wang Lam, M.F. Yang, S. Mayada Lorenzo, L. Metivier, I. Yang Lé, I. Yang (artistes) G. Lévesque L. Bouchard, A. Tremblay, P. (programmation) Tousignant, Y. Francillette (gestion)

2) ***So you think you can win?*** Série de 3 jeux vidéo 2D *Drops/let's/fail to connect*, *Plants Make People Happy* et *Things happen CIFEL 2023 - Colloque interuniversitaire francophone d'études ludiques, Exposition de jeux vidéo, Montréal, Canada*

Collaborateurs : Florian Glesser (programmation) et Alexandre Hervieux (Musique**)**

Annexe 3 – Retombées dans la presse de l'axe Créativité numérique

1) Entrevue radiophonique le 25 octobre 2023 à Moteur de recherche, Radio-Canada, pour parler des étapes de conception d'un jeu vidéo de course hyperréaliste. https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/episodes/786007/rattrapage-mercredi-25-octobre-2023/4

2) Entrevue vidéo pour *Premier.ères de classe | les professeur.es à l'honneur*, Urbania, pour présenter les recherches en jeux vidéo : https://youtu.be/OAfY8hmx3dI

Rapport annuel d’activité – Année 2023-2024

Chaire de recherche en économie créative et mieux-être

Axe
Découvrabilité

Titulaire de l’axe
Guillaume Blum

Professeur titulaire
École de design, Université Laval

CHAIRE EN ÉCONOMIE CRÉATIVE & MIEUX-ÊTRE
DÉCOUVRABILITÉ

L'Économie créative
Découvrabilité

LA DÉCOUVRABILITÉ, EST LA CAPACITÉ À DÉCOUVRIR, DÉLIBÉRÉMENT OU NON, DES « CONTENUS » NOTAMMENT CULTURELS ET EN LIGNE. ELLE CONTRIBUE À ASSURER L'EXISTENCE DES CONDITIONS PERMETTANT LA CRÉATION ET SA DIFFUSION, CONTRIBUANT AINSI À STIMULER L'ÉCONOMIE CRÉATIVE. EN ANALYSANT LES DYNAMIQUES ORGANISATIONNELLES, ÉCONOMIQUE, SOCIALES ET CULTURELLES LIÉES À LA DÉCOUVRABILITÉ, SELON DIFFÉRENTES PERSPECTIVES, LES RECHERCHES MENÉES DANS CET AXE VISENT À PROMOUVOIR L'INNOVATION, À DÉVELOPPER LA PENSÉE CRITIQUE, À RENFORCER LA VITALITÉ CULTURELLE ET À AMÉLIORER LES PRATIQUES COLLECTIVES PORTEUSES DE SENS, EN PARTICULIER AU QUÉBEC.

1. Présentation de l'axe découvrabilité

1.1 Composition de l'axe

Guillaume Blum, titulaire de l'axe Découvrabilité, est professeur titulaire à l'École de design de l'Université Laval. Ses recherches s'articulent autour de trois pôles : 1) la découvrabilité, le numérique et les transformations sociales ; 2) l'entrepreneuriat et l'innovation par le design ; 3) les dynamiques de développement des savoirs. Il travaille notamment depuis plusieurs années sur les impacts des innovations du numérique sur la culture, dont l'industrie de la musique.

L'axe découvrabilité emploie deux professionnels de recherche rémunérés par l'Université Laval :
Sacha Siary
Fonction : coordonnateur d'axe
Recrutement : juillet 2023
Mission : coordination des activités de l'axe de découvrabilité, intermédiaire interaxes.

Stéphane Pisani
Fonction : coordonnateur de demande de subvention
Recrutement : décembre 2023-mars 2024
Projet en cours : coordination d'une demande de subvention dans le cadre d'une collaboration internationale portant sur des enjeux touchant au numérique, notamment les enjeux de l'intelligence artificielle, de découvrabilité et du rôle des designers.

1.1.2 Mot du titulaire de l'axe

Cette première année fut l'occasion de poser les bases des recherches et activités à venir. En matière de découvrabilité, le terme a été sélectionné parmi 12 mots comme termes de l'année par l'Office québécois de la langue française (OQLF), illustrant une dynamique positive sur la « découvrabilité de la découvrabilité ». Ces termes sont sélectionnés, car « représentatifs d'événements et de tendances qui ont ponctué l'actualité de l'année qui se termine » (OQLF, 2023). Cette mise en avant du terme est toutefois sujette à un effet de mode qui pourrait en vider le sens, comme plusieurs travaux l'ont montré (voir par exemple Giroux, 2008).

On observe déjà une grande variabilité de significations dans ce terme : pour certains, la découvrabilité est avant tout objet de technique et de « plomberie ». Pour d'autres, de protection linguistique et culturelle. Pour d'autres encore, il s'agit de la colonne vertébrale de la stratégie numérique culturelle à mettre en place au niveau des organisations, du Québec, de la francophonie. Chose certaine, la diversité des considérations en matière de découvrabilité transforme le terme en

outil de managérialisation du secteur culturel - et plus, puisque le terme se diffuse au-delà de ce seul secteur.

Les travaux menés dans le cadre de la Chaire de recherche en économie créative et mieux-être visent à clarifier l'état des lieux et permettre aux acteur·rices de prendre de meilleures décisions. En ce sens, l'un des grands chantiers de la Chaire mis en place cette première année sera sans conteste l'École d'été *L'écosystème musical québécois/La découvrabilité culturelle* qui aura lieu à Québec du 26 au 30 août 2024 et permettra de mieux saisir les effets découlant de la découvrabilité, dans l'écosystème de la musique du Québec.

1.2 Objectifs et fonctionnement de l'axe

La CREAT, s'est engagée dans l'exploration et le développement de stratégies créatives visant à améliorer le bien-être individuel et collectif à travers le prisme de l'économie créative. Parmi les axes qui structurent ses recherches, celui de la découvrabilité, dirigé par Guillaume Blum, se révèle être un domaine de prédilection pour l'innovation et la réflexion critique. Les travaux menés dans cet axe prennent en considération les défis contemporains de la découvrabilité dans un monde numérique en constante évolution afin de contribuer à façonner une compréhension plus riche et nuancée de la manière dont les contenus culturels, francophones et québécois, notamment, peuvent être rendus plus accessibles au public.

L'axe Découvrabilité, tel que développé au sein de la chaire CREAT, s'inscrit dans un contexte culturel, économique et numérique où la visibilité et l'accessibilité des œuvres et des savoirs revêtent une importance majeure. À travers les pages qui suivent, seront données à découvrir les recherches et les activités menées pendant cette première année dans le cadre de cet axe ainsi que de sa structure générale.

1.2.1 Focus sur la découvrabilité et contexte

On peut définir la découvrabilité comme la capacité d'un contenu, d'un·e créateur·rice ou d'une culture à être visible et découverte par certaines personnes, des segments d'usager·ères ou d'autres cultures notamment grâce aux technologies numériques et aux plateformes en ligne. La dernière décennie a vu l'émergence des enjeux liés à la découvrabilité, portés par l'ascension des plateformes culturelles et un glissement des pratiques de consommation de la logique de stock à la logique de flux. Cette mutation a introduit de nouveaux comportements, tels que les listes d'écoute musicales (*playlists)*, la recommandation algorithmique, et le visionnage en rafale (*binge-watching*). La disponibilité constante de vastes catalogues en ligne a déclenché une désynchronisation de la consommation culturelle, individualisant l'expérience et réduisant les interactions sociales autour des contenus.

Dans ce grand marché qu'est celui de la culture, les créateur·rices locaux·les, doivent affronter une concurrence toujours plus mondialisée. Avec des budgets marketing, souvent dérisoires comparés à ceux des géants de la diffusion, il·elles peinent à rivaliser, ce qui soulève des interrogations sur l'avenir des manifestations culturelles locales face à la standardisation des contenus et à la prédominance de l'anglophone. Les plateformes, toujours en quête de croissance, exacerbent la pression sur les acteur·rices culturel·les locaux·les et leurs modèles d'affaires.

1.2.2 Objectif global

L'objectif de l'axe consiste à accroître la visibilité de la culture et des « produits » issus de l'économie créative au niveau individuel, collectif et sociétal, en particulier, mais pas uniquement sur les plateformes numériques. Les stratégies adoptées tendent vers l'optimisation technique et organisationnelle. La stratégie de la Mission franco-québécoise sur la découvrabilité des contenus culturels francophones, à laquelle contribuent activement plusieurs cochercheur·ses, s'articule autour de 12 objectifs principaux. Ces objectifs englobent la disponibilité en ligne, l'usage efficace des métadonnées, le positionnement sur les marchés locaux, la mise en place de stratégies de marketing ciblées, l'exploitation des mégadonnées, la formation aux nouvelles pratiques, la synergie culturelle, la sensibilisation à l'impact des algorithmes, la veille numérique, la compréhension de la découverte en ligne, le développement d'outils pour la gestion des droits d'auteur·rice et la modernisation du cadre réglementaire tout en préservant la diversité culturelle. Cet axe vise à poursuivre et à approfondir ces objectifs, notamment dans leur application concrète et leur adaptation aux dynamiques actuelles du numérique. En outre, l'axe Découvrabilité a à cœur de contribuer à la formation des milieux académiques, de l'entreprise et du grand public à toutes les thématiques évoquées afin d'améliorer le rapport de tous·tes à la découvrabilité.

1.2.3 Méthodologie

Afin d'atteindre les objectifs de l'axe, trois pôles de réflexion complémentaires sont envisagés et présentés dans leurs grandes lignes ci-dessous :

- Individuel : Explorer des stratégies personnalisées pour les créateur·rices et professionnel·les de divers secteurs pour améliorer leur découvrabilité, en s'interrogeant sur les transferts de compétences entre disciplines, par exemple du cinéma à la musique et l'impact sur le processus et le produit de création. Examiner la liaison entre le digital et le physique, tels les spectacles et leur extension numérique.
- Collectif : Identifier des objets ou pratiques transitionnels pour signaler la présence d'objets culturels dans les espaces publics et privés, envisager des catégories et modèles d'affaires nouveaux pour la découvrabilité, des interfaces matérialisées pour la consommation culturelle, et des types innovants de biens communs culturels. Évaluer comment la découvrabilité numérique peut se transférer aux espaces culturels pour diversifier l'accès, tels que concerts, films,

galeries d'art, examiner dans quelle mesure les réseaux sociaux, ou d'autres espaces inusités peuvent être vecteurs de découvrabilité.
- Sociétal : Revisiter les politiques et stratégies prédécouvrabilité, comme les quotas de musique francophone, pour en déduire des leçons applicables aujourd'hui. Examiner l'impact de la désintermédiation sur la visibilité culturelle et comment protéger le contenu culturel et éducatif. Explorer l'adoption de pratiques innovantes d'autres domaines ou pays et les appliquer à des organismes culturels. Élargir la découvrabilité à l'éducation supérieure, à la diffusion d'idées novatrices pour le mieux-être, et à des méthodes de design pour envisager de nouveaux possibles.

1.2.4 Fonctionnement de l'axe

En accord avec la proposition de gouvernance, l'axe Découvrabilité a procédé au recrutement de cochercheur·ses afin de siéger sur différents comités :

- Le comité d'axe est constitué de Guillaume Blum (titulaire), Sacha Siary (coordonnateur) et Romuald Jamet (cochercheur de l'axe)
- L'axe découvrabilité, a recruté pour siéger au comité scientifique, Laurent Simon (cochercheur)

Romuald Jamet est professeur agrégé en sociologie de la culture à l'INRS. Auparavant, il était professeur substitut à l'Université du Québec à Chicoutimi suite à un stage postdoctoral mené à l'INRS sous la direction de Jonathan Roberge (cochercheur de l'axe). Ses recherches actuelles portent sur les rapports entre culture, politique et numérique, principalement sur les musiques et les cultures populaires et l'épistémologie des sciences sociales.

Laurent Simon est professeur titulaire et directeur du Département d'entrepreneuriat et innovation à HEC Montréal. Il a fondé et enseigne le cours de management de l'innovation à la Maîtrise ès sciences. Il a obtenu en 2005 le Prix d'excellence en pédagogie. Ses recherches portent principalement sur l'étude des projets innovants, sur la gestion des connaissances et sur le management de la création dans différents milieux. Il est cofondateur et directeur à HEC Montréal de Mosaic, un groupe de recherche, transfert et valorisation sur le thème de la gestion de la création dans la société de l'innovation. Il intervient régulièrement sur ces thèmes auprès d'entreprises privées et d'organisations publiques et parapubliques.

L'axe découvrabilité prévoit d'organiser, pour chaque comité, au moins deux rencontres par an.

1.3 Cochercheur·ses et collaborateur·rices

L'axe découvrabilité peut se targuer d'un nombre déjà important de membres (40), dont 19 cochercheur·ses et 20 collaborateur·rices, et voué
à croître encore dans les années à venir. L'axe découvrabilité a la chance de travailler avec des membres expert·es dans des domaines variés favorisant ainsi

une approche synergique et pluridisciplinaire de la découvrabilité. Les membres sont issu·es d'une variété significative d'institutions et près d'un quart d'entre eux·elles exercent à l'international, notamment en France. Enfin, plus de la moitié des membres est également associée à au moins l'un des trois autres axes de la Chaire, favorisant ainsi l'émergence de projets interaxes.

2. Activités de recherche

L'axe Découvrabilité s'engage sur de nombreux projets de recherche qui ont pour ambition de couvrir au mieux les très vastes champs que recouvrent les notions de découvrabilité, d'économie créative et de mieux-être. Plusieurs subventions obtenues bénéficient de la dynamique créée par la Chaire. Afin de créer un effet de levier, une partie des fonds de la CREAT est dédiée à l'aide aux chercheur·ses en vue de réaliser des recherches liées aux thématiques traitées. Des subventions ou des contrats de recherche précédemment obtenus y ont été associés. D'autres demandes ont été déposées ou sont en cours de montage. L'axe Découvrabilité travaille en étroite collaboration avec des chercheur·ses du Québec et de l'international. Voici quelques réalisations marquantes en matière de recherche lors de cette première année d'existence de la Chaire :

2.1 Demandes de subvention obtenues, recherches en cours de réalisation

▷ 2021 - FRQSC Dialogue
Titre : La Musique québécoise : une histoire sociale, politique et technologique (1960's à nos jours)

Chercheur principal : Romuald Jamet (1)
Cochercheur principal : Guillaume Blum
Montant de la subvention : 39 611 $

▷2021 - CRSH Développement Savoir
Titre : L'écosystème musical québécois comme cycle de désintermédiation au prisme du streaming et de la crise sanitaire COVID-19. Une approche par la sociologie et le design.

Chercheur principal : Romuald Jamet (1)
Cochercheur principal : Guillaume Blum
Montant de la subvention : 72 544 $

▷2022 - CRSH Engagement partenarial
Titre : Développement d'une boîte à outils de design fiction dans le secteur de la communication scientifique.

Chercheur principal : Guillaume Blum
Cochercheur : Stéphane Roche
Collaborateur : Romuald Jamet (1)
Montant de la subvention : 25 000 $

▷2023-2024 - FRQSC - Programme de recherche sur la désinformation au Québec
Titre : Noûs - l'intelligence collective au service de la pensée critique pour contrer la désinformation.

Chercheur principal : Alexandre Coutant (2)
Cochercheur·ses : Florence Millerand (1), Jean-François Dubé, Régis Barondeau, Mathieu Gagnon, Guillaume Blum
Collaborateur·rices : Marie-Ève Martel ; Philippe de Grosbois ; Andréanne Veillette
Montant de la subvention : 150 000 $

(1) Cochercheur·se
(2) Collaborateur·rice

2.2 Demandes en cours de construction ou d'évaluation
▷ 2024-2027
Une demande visant à examiner l'impact des biais des IA sur les industries culturelles.

Demande portée par 1 cochercheur et 1 collaboratrice
Autres personnes impliquées de la chaire CREAT : 2 titulaires, 3 cochercheur·ses, 1 collaborateur·rice
Cochercheur : Guillaume Blum
Annonce prévue des résultats : septembre 2024

▷2024-2027
Ce projet vise à examiner l'impact de l'IA générative en matière de découvrabilité et sur les carrières des designers.

Demande portée par 1 titulaire et 1 collaboratrice
Autres personnes impliquées de la chaire CREAT : 1 titulaire, 3 cochercheur·ses
Chercheur·ses principaux·les : Guillaume Blum, Bérangère Szostak
Annonce des résultats : septembre 2024

▷2024-2029 – FRQSC. Regroupement stratégique.
Projet de création d'un centre interuniversitaire sur la science et la technologie.

Cochercheur : Guillaume Blum
Autres personnes impliquées de la chaire CREAT : 3 cochercheur·ses
Annonce des résultats : avril 2024

▷2024-2027
Projet de collaboration citoyenne visant la création d'une cellule collaborative en contexte muséal au service de la justice sociale.

Chercheur principal : Guillaume Blum
Autres chercheur·ses de la Chaire impliqué·es : 1 titulaire ; 1 cochercheuse
Annonce des résultats : mai 2024

▷2024-2026
Ce projet de recherche porte sur l'analyse comparée des transformations des activités de création par les technologies d'intelligence artificielle.

Projet porté par 1 cochercheur de l'axe.
Autre chercheur de la chaire : 1 titulaire
Annonce des résultats : avril 2024

▷2024-2029
Projet de Chaire de recherche du Québec sur le développement de l'IA et du numérique en français au Québec.

Projet porté par 2 cochercheurs de l'axe.
Autres personnes impliquées de la chaire CREAT : 1 cochercheur·se et 1 collaborateur.
Cochercheur : Guillaume Blum

Par ailleurs, deux autres demandes ont été réalisées impliquant plusieurs membres de la chaire CREAT, mais non obtenues.

3. Formation et information

3.1 Bourses attribuées

Lors de la première année, un montant global de 12 300 $ de bourses et subventions pour des étudiant·es de 2e, 3e cycle et d'un stagiaire postdoctoral ont été offertes.

Etienne Capron, stagiaire postdoctoral dans le cadre d'une entente entre le pôle MOSAIC d'HEC Montréal et la Chaire de recherche en économie créative et mieux-être, a obtenu une subvention postdoctorale pour son travail sur les liens entre découvrabilité et financement dans le domaine du cinéma.

Nicolas Chartier-Edwards, candidat au doctorat, sous la direction de Jonathan Roberge (cochercheur de l'axe Découvrabilité), a obtenu une bourse pour ses recherches sur la gouvernance au Québec et au Canada des enjeux liés au numérique dans le secteur de la culture. Cette bourse a été obtenue dans le cadre du concours de bourses d'excellence organisé par l'axe Découvrabilité en mars 2024, visant à promouvoir la recherche dans les domaines de l'économie créative, du mieux-être et de la découvrabilité. Ce concours a été relayé par l'intermédiaire de l'infolettre du mois de mars de la CREAT ainsi que sur le site internet de la Chaire.

Ambre Fournier, candidate au doctorat en sociologie à l'UQAM a obtenu une bourse pour sa participation dans le cadre d'une journée d'étude organisée à l'École de design de l'Université Laval par Guillaume Blum, le 14 juin 2023.

Émilien Rodriguez, étudiant à la maîtrise à l'École de design de l'Université Laval, sous la direction de Louise Paradis, cochercheuse de l'axe Découvrabilité, a obtenu une bourse pour sa contribution graphique à la chaire CREAT.

3.2 Programme de bourses d'excellence étudiante

L'axe Découvrabilité, a lancé son programme de bourses destiné aux étudiant·es de cycles supérieurs et postdoctorant·es inscrit·es dans une université québécoise. Ce programme vise à soutenir la recherche axée sur la découvrabilité, l'économie créative, et le mieux-être. L'axe Découvrabilité a attribué une bourse pour un projet évalué selon sa pertinence, sa méthodologie proposée, sa contribution aux enjeux de découvrabilité, son impact sur l'économie créative et le mieux-être, ainsi que l'excellence académique du candidat.

Date de lancement du concours : 6 mars 2024
Date de dépôt des candidatures : 20 mars 2024
Annonce des résultats : 31 mars 2024

4. Transfert des connaissances

Cette section a pour objectif de mettre en lumière les activités de l'axe Découvrabilité en matière de transfert de connaissances. Parmi ces activités, on compte des présentations dans trois colloques scientifiques, l'organisation ou la coorganisation de huit événements dont l'École d'été sur la découvrabilité et l'écosystème musical québécois, trois publications académiques visant à diffuser les recherches ainsi que la diffusion de connaissances via divers médias (imprimé, radio, baladodiffusion). L'objectif est de promouvoir une compréhension approfondie des thématiques qui intéressent la chaire de recherche CREAT et l'axe Découvrabilité en engageant aussi bien la communauté scientifique que le grand public.

4.1 Présentations de chercheur·ses à des événements ou des colloques scientifiques

Les chercheur·ses associé·es à l'axe Découvrabilité ont pu partager leurs connaissances sur des thèmes variés tels que l'impact de la diffusion en continu (*streaming*) dans l'industrie musicale québécoise, l'excellence du design, et les défis de la découvrabilité des contenus culturels. Ces interventions, listées dans l'annexe 1 de la section *Activités interaxes*, effectuées au niveau national et international, témoignent de l'engagement de l'axe à promouvoir la recherche innovante et à enrichir le dialogue scientifique global dans le domaine de l'économie créative et du mieux-être.

4.2 Événement (co)organisés par l'axe Découvrabilité

L'axe Découvrabilité s'engage également dans la coorganisation d'initiatives visant à rassembler chercheur·ses, professionnel·les et toutes personnes qui s'intéressent aux problématiques liées à l'axe afin de favoriser des échanges et des rencontres visant à développer la chaire de recherche CREAT et ainsi élargir le champ de réflexion.

▷Cartographier, médier et favoriser l'activité créative au Québec pour le mieux-être citoyen (11-12 mai 2023), ACFAS.

Dans le cadre du 90e congrès annuel de l'ACFAS, ce colloque a pour vocation de questionner les changements sociétaux à l'origine de nouveaux défis sociaux, culturels et économiques. Le colloque propose d'explorer l'économie créative comme moyen de réenvisager les modes de fonctionnement et de renforcer le mieux-être citoyen en créant des liens entre différents domaines et disciplines pour identifier les pratiques favorisant le mieux-être au Québec.

▷Journée d'étude - Approches critiques et sociales en design, 24 mai 2023, École de design. https://www.design.ulaval.ca/agenda/seminaire-de-recherche-approches-critiques-et-sociales-en-design

Le séminaire de recherche *Approches critiques et sociales en design* a eu lieu à l'École de design de l'Université Laval, sous la direction de Guillaume Blum, titulaire de l'axe Découvrabilité de la chaire de recherche CREAT. Ce séminaire, centré sur l'impact social et critique du design dans la société contemporaine, a permis d'explorer différentes thématiques telles que la gouvernementalité algorithmique et ses liens avec la découvrabilité, l'intersection entre *futures studies* et design, l'éducation morale des designers et les bienfaits de la conversation critique avec les piliers de la pratique du design.

▷Colloque étudiant *Retour aux sources - à l'intersection du design d'expérience*, 31 mai-1er juin 2023.

Le colloque étudiant *Retour aux sources : à l'intersection du design d'expérience*, organisé dans le cadre du séminaire de recherche en design à l'Université Laval et dirigé par Guillaume Blum vise à engager une réflexion sur le design d'expérience (UX) et ses limites à travers divers domaines d'expertise : l'expérience sensorielle et émotionnelle, la muséologie, la scénographie, le commerce électronique, l'interactivité, l'algorithmie, le design social ainsi que la conception éthique et responsable dans des contextes éducatifs et de santé.

▷Demi-journée d'étude *Penser le design à travers l'humain : besoins, matérialité, collaboration*, 14 juin 2023, École de design.
https://www.design.ulaval.ca/agenda/demi-journee-detude-penser-le-design-a-travers-lhumain-besoins-materialite-collaboration

La demi-journée d'étude *Penser le design à travers l'humain : besoins, matérialité, collaboration* a permis de rassembler des experts pour discuter de la manière dont le design peut répondre aux besoins humains. Trois chercheurs ont partagé leurs réflexions sur des sujets clés : l'appréhension de la notion de « besoins », le rôle du design dans les interfaces tangibles et l'impact en matière de découvrabilité et l'importance des dynamiques de collaboration dans les pratiques de *design thinking*.

▷Journée d'étude - *Naviguer entre recherche création et perspectives critiques est-il possible ? Réflexions et discussion à partir du design numérique et d'interaction*, 4 avril 2024, École de design de l'Université Laval.

Cette journée d'étude a abordé la dimension éthique du design persuasif dans les jeux vidéo, les liens avec la découvrabilité algorithmique, les défis éthiques dans le design de jeux, et a présenté des exemples de recherche-création qui explorent des interactions critiques et alternatives avec nos données personnelles. Laureline Chiapello, titulaire de l'axe Créativité numérique, a participé à cette journée.

▷Demi-journée d'étude - *Comprendre les transformations sociales à l'ère du capitalisme algorithmique et de l'IA générative*, 10 avril 2024, Université Laval.

Cette demi-journée d'étude publique est coorganisée par Guillaume Blum. Celle-ci est présentée dans le cadre du séminaire de Recherche en design et du séminaire Société capitaliste et coopération visait à mieux comprendre les impacts des algorithmes et de l'intelligence artificielle sur les dynamiques sociales et les impacts en matière de découvrabilité.

▷Journée d'étude - *Le design au service de l'innovation sociale ?*, 17 avril 2024, École de design de l'Université Laval.

Les potentialités qu'offre le design pour l'innovation sociale semblent être multiples. Via ses processus et ses méthodes, le design social facilite l'intelligence collective afin de motiver l'innovation sociale. Il comprend également une dimension politique par sa capacité à impliquer les parties prenantes, les individus et les communautés, de manière constructive. Mais qu'en est-il réellement ? L'objectif de la journée d'étude est donc d'explorer les liens existants et potentiels entre ces champs design social et innovation sociale, notamment en matière de découvrabilité culturelle.

5. Diffusion de la recherche

▷Blum, G., Coulombe-Morency T. & Gauthier P. (Éds., 2023). Le design dans la démocratie. Éditions Design et société. ISBN 978-2-9817497-4-1. Disponible en ligne : https://doi.org/1866/31897

Cet ouvrage est un recueil des actes du 3e colloque *Intersections du design*, coorganisé par Guillaume Blum. Il explore la relation entre design et processus démocratiques et regroupe des contributions diverses sur l'éducation, la justice sociale, les méthodologies de collaboration, et l'impact culturel, mettant ainsi en évidence le rôle du design dans l'articulation des espaces démocratiques contemporains.

▷Gagnon C. et Blum G. (2023). Répondez à l'appel ! L'innovation par le design dans l'action publique. Synthèse du colloque tenu lors des Entretiens Jacques Cartier. 34 p. Disponible en ligne : https://designmontreal.com/rencontres/colloque-repondez-a-lappel-linnovation-par-le-design-dans-laction-publique

Cette synthèse s'inscrit dans le cadre des *Entretiens Jacques Cartier 2022* qui a réuni des experts pour discuter de l'intégration du design dans les politiques publiques afin de relever les défis de la transition socio-écologique.

▷Le Bœuf J., et al. (2023). Éditorial. Sciences du design, (16), pp. 6-8. [à titre de rédacteur] doi:10.3917/sdd.016.0006

Cet éditorial de la revue *Sciences du design*, offre un aperçu des articles variés reflétant la pluralité des recherches en design. Il aborde l'enseignement de la recherche en design, l'intégration des savoirs ancestraux dans la création contemporaine, et l'influence de l'imaginaire dans le codesign. L'éditorial souligne aussi l'importance du design dans le contexte de travail avec l'IA et propose une réflexion sur le rôle du design face aux défis du développement durable et du soin éthique.

5.1 Préparation d'une École d'été sur le thème de la découvrabilité

Depuis l'automne 2023, l'axe Découvrabilité se consacre à l'organisation d'une école d'été sur le thème de la découvrabilité culturelle et de l'écosystème musical québécois. Celle-ci se tiendra du 26 au 30 août 2024, sera coorganisée par R. Jamet et G. Blum, à l'INRS et l'Université Laval à Québec. Elle aura pour but de :

1. Former les jeunes chercheur·ses francophones dans les domaines de l'économie numérique culturelle et de la sociohistoire de la musique.
2. Créer une série de balados grand public explorant les transformations sociohistoriques du Québec à travers son écosystème musical.
3. Favoriser les échanges entre professionnel·les de la musique et chercheur·ses pour encourager des collaborations enrichissantes.

Au programme, des panels, des débats enregistrés, des concerts, et des visites d'expositions sont prévus, enrichissant l'expérience scientifique et culturelle des participant·es. L'événement aboutira à la publication d'un ouvrage collectif sur l'évolution de l'écosystème musical québécois et un numéro spécial de revue par thématique incluant les travaux des jeunes chercheur·ses.

L'axe participera à une part du financement de l'école d'été. Une demande de subvention CRSH Connexion est en cours afin d'assurer la part principale du financement. La Chaire permettrait ainsi de fournir toute l'impulsion nécessaire pour entamer le développement de cet événement qui contribuera à former professionnel·les, étudiant·es et chercheur·se s aux enjeux de la découvrabilité.

5.2 Participation à l'école d'été Mosaic-HEC Montréal

L'école d'été en management de la créativité et de l'innovation, est une initiative de Mosaic-HEC Montréal en partenariat avec l'Université de Barcelone qui existe depuis 2009. Adoptant une méthode pédagogique basée sur les principes d'interdisciplinarité, d'internationalité, d'interculturalité, et d'intergénérationnalité, l'école vise à mettre en synergie les domaines de la gestion, de la science, du design, de l'art, et de la culture. À ce jour, elle a accueilli plus de 1000 participant·es provenant de 48 différents pays, faisant d'elle une plateforme de référence mondiale pour les professionnel·les, les étudiant·es de cycles supérieurs, et les universitaires intéressé·es par les dynamiques de la créativité et de l'innovation.
Cette initiative est coorganisée par Patrick Cohendet et Laurent Simon, respectivement collaborateur et cochercheur de l'axe Découvrabilité. Deux titulaires de la chaire CREAT étaient présents lors de l'édition 2023 et une participation à l'édition 2024 est envisagée. La participation à cette école d'été comporte de multiples intérêts :

- possibilité d'assurer un transfert de connaissances ;
- mise à jour des connaissances dans le cadre de la formation de personnes hautement qualifiées ;
- extension du réseau de la Chaire ;
- renforcement des liens entre la Chaire et le groupe Mosaic d'HEC Montréal.

L'école d'été en management de la créativité et de l'innovation constitue donc une précieuse opportunité de développer à la fois les connaissances de la Chaire et son rayonnement. Afin d'approfondir la collaboration avec le groupe Mosaic d'HEC Montréal, l'axe Découvrabilité explore actuellement plusieurs options et avenues de partenariat.

5.3 Rayonnement auprès du grand public

Il est nécessaire, pour faire connaître ces notions relativement nouvelles que sont la découvrabilité et l'économie créative, de propager idées et réflexions au-delà du cadre strictement académique. La portée de ces activités, illustrées par des publications dans des revues spécialisées et des journaux à grand tirage, des panels ouverts au public, favorise une dynamique, ayant vocation à se métamorphoser en vecteur de changement social et culturel.

▷Entrevue avec Charles-Olivier Roy dans le cadre du balado Lac-à-l'Épaule, saison 2, épisode 2. Le design pour un monde meilleur avec Franck Barès et Guillaume Blum. Disponible sur les plateformes de streaming (Spotify, Apple, Google, Youtube, etc.). Mise en ligne en juillet 2023.

https://lacalepaule.quebec/design-holistique-franck-bares-guillaume-blum-integral/

▷Jamet R. et Blum G. (2023). Chronique d'un accident industriel annoncé en musique. Le Devoir, 31 octobre. Disponible en ligne : https://www.ledevoir.com/opinion/idees/800986/culture-chronique-accident-industriel-annonce-musique

▷Blum G. et al. (2023). découvrabilité des contenus musicaux (enregistrements sonores et spectacles) francophones (panel). Organisé par l'ADISQ, 2 novembre 2023.

▷Entrevue avec Alec Castonguay, pour l'émission Midi info « Les 40 ans du Mac : Entrevue avec Guillaume Blum », Radio Canada, le 24 janvier 2024.

6. Conclusion

Avec une approche qui marie la technologie, l'innovation, et les dynamiques culturelles, l'axe Découvrabilité a non seulement cherché à accroître la visibilité des productions culturelles québécoises, mais s'est également engagé dans un dialogue profond sur l'impact social et économique de ces initiatives. Bien qu'en démarrage, la Chaire et plus spécifiquement l'axe Découvrabilité a, lors de l'année écoulée, vu des avancées significatives, avec l'obtention de subventions, l'élaboration de projets de recherche ambitieux tels que ceux sur la désinformation au Québec, l'impact des biais des IA sur les industries culturelles et sur la carrière des designers, la création d'un centre interuniversitaire sur la science et la technologie et bien d'autres encore ; et la mise en place de programmes de formation et d'événements enrichissants tels que l'école d'été sur la découvrabilité et l'EMQ qui aura lieu en août 2024. Les collaborations, tant locales qu'internationales, notamment par l'intermédiaire des demandes de subvention ANR-FRQSC qui ont pour vocation d'étayer la coopération franco-québécoise ont enrichi l'axe, permettant une exploration multidisciplinaire et multiculturelle des enjeux de découvrabilité. Cette synergie a facilité des réflexions innovantes sur des thèmes variés, de la musique à l'impact des technologies d'intelligence artificielle, en passant par la conception de nouveaux modèles d'affaires pour la culture. Les initiatives comme l'école d'été sur la découvrabilité culturelle et l'écosystème musical québécois ont pour vocation de former la prochaine génération de chercheur·ses tout en engageant le public dans une réflexion sur le rôle de la culture dans le mieux-être social.

Ainsi, l'axe Découvrabilité de la chaire CREAT, avec ses projets de recherche, ses collaborations étendues, et son engagement envers la formation et le transfert de connaissances, s'affirme comme un élément actif dans le développement d'une économie créative dynamique. L'année à venir promet de continuer sur cette

lancée, avec l'ambition de décloisonner davantage les pratiques culturelles et de renforcer les liens entre la recherche académique et les communautés créatives, pour un impact sociétal durable et significatif. Dans cette optique, l'axe Découvrabilité se consacre déjà à l'élaboration de nouveaux projets qui viendront étoffer son offre d'activités.

Annexes

Annexe 1 – Liste des membres de l'axe découvrabilité de la chaire CREAT

* : membres du comité de direction
** : membres du comité scientifique
*** : personnes membres du comité d'axe

Tableau 16
Membres axe Découvrabilité

	Nom	Institution/Personne-ressource
Cochercheur·ses	Guillaume Blum	U. Laval
	Thierry B.-Gateau	UQAM
	Joëlle Bissonnette	UQAM
	Maude Bouchard	U. Laval
	Mélanie Boucher	UQO
	Jessica Darveau	U. Laval
	François Dufaux	U. Laval
	Caroline Gagnon	U. Laval
	Philippe Gauthier	U. Montréal
	David Guimont	LLIO – Cégep de Rivière-du-Loup
	Romuald Jamet***	INRS
	Juan-Luis Klein	UQAM
	Florence Millerand	UQAM
	Jimmy Paquet-Cormier	LLIO – Cégep de Rivière-du-Loup
	Louise Paradis	U. Laval
	Jonathan Roberge	INRS
	Laurent Simon**	HEC Montréal
	Guillaume Sirois	U. Montréal
	Destiny Tchehouali	UQAM
	Michel Vallée	Culture pour tous !
Collaborateur·rices	Laurence Allard	U. Paris Sorbonne Nouvelle-IRCAV (France)
	Georges Azzaria	U. Laval
	Mathilde Barraband	UQTR
	Louis-Félix Binette	DG du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec
	Viêt Cao	Synapse C
	Samuel Coavoux	ENSAE (France)
	Patrick Cohendet	HEC Montréal
	Alexandre Coutant	UQAM
	Géraldine Dallaire	Pôle entrepreneuriat culturel et créatif
	Sophie Deneuve	CHU de Rouen (France)
	Juliette Denis	Synapse C

	Bertrand Derome	World Design Organization
	Raphaël Guyard	Maison de l'innovation sociale
	Marianne Lumeau	U. Rennes 1 (France)
	François Moreau	U. Paris-Nord (France)
	Sébastien Proulx	The Ohio State University (USA)
	Jacynthe Roberge	U. Laval
	Bérangère Lauren Szostak	U. de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (France)
	Raphaël Suire	U. Nantes (France)

Annexe 2 – Liste des productions scientifiques de l'axe découvrabilité

Publications scientifiques

1) **Blum, G**., Coulombe-Morency T. & Gauthier P. (Éds., 2023). Le design dans la démocratie. Éditions Design et société. ISBN 978-2-9817497-4-1. Disponible en ligne : https://doi.org/1866/31897

2) Gagnon C. et **Blum G**. (2023). Répondez à l'appel ! L'innovation par le design dans l'action publique. Synthèse du colloque tenu lors des Entretiens Jacques Cartier. 34 p. Disponible en ligne : https://designmontreal.com/rencontres/colloque-repondez-a-lappel-linnovation-par-le-design-dans-laction-publique

3) Le Bœuf J., et al. (2023). Éditorial. Sciences du design, (16), pp. 6-8. [à titre de rédacteur] doi:10.3917/sdd.016.0006

Communications orales

1) **Blum G**. et Jamet R. (2023). « Transformation of the Music Industry. Impact of streaming on the Quebec ecosystem ». Summer School on management of creativity in an innovation society. 24 June, Montréal.

2) Coulombe-Morency T., Gauthier P. et **Blum G**. (2023). Of design excellence. A MacIntyrean inquiry into the practice of design. 16th Annual Conference of the International Society for MacIntyrean Enquiry. The practice of governing institutions. University of Navarra (Pamplona, Spain) June 29 – July 1, 2023.

3) **Blum G**. et al. (2023). Découvrabilité des contenus culturels : défis et possibilités pour la francophonie (panel), 3e édition des Rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité des contenus culturels francophones. Organisé par le ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de MTL Connect, 12 octobre 2023. Disponible en ligne.

4) Capron E., **Blum G**. et Simon L. (2023). « L'envers du décor, ou comment financer l'innovation dans les industries créatives. Étude de la carrière de Denis Villeneuve ». Séminaire annuel de recherche 2023, MOSAIC. 15 décembre, Montréal.

Références

21, R. (2017). *PRÉSENTATION RIRRA 21*. Consulté en mai 2024 à https://rirra21.www.univ-montp3.fr/fr/lunité/présentation

Brinkmann, S. (2007). Culture as practices: A pragmatist conception. *Journal of Theoretical and Philosophical Psychology*, *27*(2-1), 192.

Carlier, L. (2013). Les ambivalences de la démocratie urbaine : Une lecture par John Dewey. *Politique et Sociétés*, *32*(1), 89-106.

Chiapello, L. (2019). *Le pragmatisme comme épistémologie pour le design de jeux Enquête sur la créativité et le processus de design* [Thèse de doctorat, Université de Montréal]. Montréal.

Culture Montréal. (2015). *La culture Mon Avenir*. Rapport de la commission permanente de la citoyenneté culturelle. http://culturemontreal.ca/uploads/2017/03/Rapport-CM-jeunefinalfinal.pdf

Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. Macmillan.

Dewey, J. (1967 [1938]). *Logique : la théorie de l'enquête*. Presses universitaires de France.

Dewey, J. (1980 [1934]). *Art as experience*. Perigee books.

Dewey, J. (2014 [1934]). *L'art comme expérience*. Gallimard.

Fonds de Recherche du Québec. (2022). *FRQSC - Chaire de recherche en économie créative et mieux-être (CREAT)*. Consulté en mai 2024 à https://frq.gouv.qc.ca/programme/frqsc-chaire-de-recherche-en-economie-creative-et-mieux-etre-creat/#demande

Giroux, H. (2008). Pourquoi suivons-nous les modes en gestion? *Gestion*, *32*(4).

Glăveanu, V. P. (2014). The psychology of creativity: A critical reading. *Creativity: Theories - Research - Applications*, *1*(1), 10-32.

Grenier, L. (1997). « Je me souviens »... en chansons : articulations de la citoyenneté culturelle et de l'identitaire dans le champ musical au Québec. *Sociologie et sociétés*, *29*(2), 31-47.

Indice canadien du mieux-être (2016). *Comment les canadiens se portent-ils véritablement,* Université Waterloo.

Joas, H. (1999 [1992]). *La créativité de l'agir*. Les Editions du Cerf.

Laurin, M.-F. (2013). Féminisme et pragmatisme : la question de l'expérience féminine à la lumière des apports du pragmatisme à la théorie féministe. *Ithaque : Revue de philosophie de l'Université de Montréal*, *13*, 199-226.

Lazar, N. et Chithra, K. (2022). Role of culture in sustainable development and sustainable built environment: A review. *Environment, Development and Sustainability*, *24*(5), 5991-6031.

Melles, G. (2008). An enlarged pragmatist inquiry paradigm for methodological pluralism in academic design research. *Artifact: Journal of Design Practice*, *2*(1), 3-13.

OQLF. (2023). *Les 12 termes de l'année 2023 de l'Office québécois de la langue française : Les thèmes de l'économie et du travail encore prédominants*. https://www.oqlf.gouv.qc.ca/office/communiques/2023/20231129_12_termes_annee2023.aspx

Poirier, C. (2017). La citoyenneté culturelle. Considérations théoriques et empiriques. *Expériences critiques de la médiation culturelle*, 155-172.

Schön, D. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.

Thayer-Bacon, B. (2010). A pragmatist and feminist relational (e) pistemology. *European journal of pragmatism and american philosophy*, *2*(II-1).