Ainsi l'imminence caractérise, mieux que [...] en recherche création on fait un usage dans le projet de conjoindre la recherche à la création qui est toujours différé, toujours s'accomplissant sans jamais être totalement accompli. Et par là, cette relation demeure différenciée, polymorphe, ouverte. (Paquin et Béland 2015) Ace à l'instabilité de la notion de repré-Entre la recherche et la création il devrait y avoir fluidité, sentation, le champ de recherche artismais trop souvent il y a brèche, césure, lacune, creux, latence, blanc, abîme, pli, élision. Pour s'extraire tique a souvent usé de simulation. Dans son de ce dualisme apparent, nous emprunrapport au réel, l'artiste repose sans cesse les questions tons à Merleau-Ponty le concept de de mimétique, idole, icône, simulacre, etc. Dans la Chlasme qu'il utilise pour qualifier la relation du recherche artistique contemporaine, les moyens offerts voyant au visible, pour penser la conjonction de ces pra- par la simulation scientifique sont fréquemment utilisés tiques, habituellement tenues pour séparés sinon radica- comme un moyen technique d'expérimentation, mais lement opposés en raison de leur environnement cultuégalement comme structure matérielle de l'œuvre. rel d'origine. Plus de séparation objective anxiogène, (Verga 2011, p. 57) mais un mode de relation où se dessinent de nombreuses articulations du sensible et de l'intelligible, de [Cela remet en cause] la «métaposition» du langage **la poïesis et du logos.** (Paquin et Béland 2015 scientifique et son monopole dans la production du savoir. Des modes d'expression de natures différentes nécessitent des organisations différentes [...]. En d'autres L'art participe ainsi à l'exercice ontologique, non pas seutermes, [...] la description verbale d'une relement parce qu'il donne lieu à une réflexion sur l'objet erche non verbale est un processus [...], mais parce qu'il fournit des objets dont le régime ropriation qui soustrait l'objet décri d'être est singulier, et qui fonctionnent ici véritablement à son champ d'origine et le transplante dans une comme des modèles. (Maniglier 2010, p. 771 perspective nouvelle. (Dombois 2009, p. 193) Longtemps vues de l'extérieur comme un handicap, l'impossibilité de les classer [les pratiques en arts médiatiques] dans les catégories traditionnelles de l'Art et du savoir n'est plus vue comme un manque de clarté ou de L'expérience scientifique et l'expérience détermination, mais comme l'amorce de nouvelles facons de faire dont le regroupement, précisément basé L'expérience scientifique vise à vérifier la validité d'une sur une volonté délibérément transdomahypothèse ou l'opérabilité d'un concept. L'artiste crée des possibilité même de la recherche-création. (Reeves 2011, expériences sensibles dans un dialogue avec autrui. (Chambefort 2016, p. 5) (Inter)(Trans)(Post)Disciplinarité(s) Ce qui semblait être au départ une perspective d'adapta prendre nécessairement le nom, est très souvent plébis- tion à la recherche qualitative s'est avéré une quête citée, bien que les arguments invoqués en sa faveur d'identification territoriale, voire de souveraineté intelsoient pauvres et peu convaincants. Ils se résument trop lectuelle, quant au caractère particulier de la création souvent en l'affirmation que les pratiques [...]. Tout en adhérant au périmètre de la créatives sont tellement étrangères à la recherche qualitative, on ne l'occupe pas culture scientifique que même les épisté- de la même façon. (Bruneau et Burns, p. 9) mologues les plus conciliants ne sauraient les comprendre. (Findeli et Coste 2007, [...] la recherche artistique ne devra pas se borner à transposer ou à reproduire les acquis de la recherche scientifique, cela [...] l'alchimie est fragile [lors de la venue d'artistes dans serait purement redondant. Tout l'enieu consistera, au des laboratoires de recherche] : le dépassement des dis- contraire, à rendre par une formulation propre à l'art en ciplines (censé engendrer ruptures scientifiques, tech- question ce qui ne peut être adéquatement appréhendé niques et esthétiques) **Présuppose que l'art ne** par les autres disciplines. (Dombois 2009, p. 196) soit pas au service de la science et VICE-VESSA. Des projets hybrides, dont le statut épistémologique reste à définir, apparaissent. (Bouchardon et al. 2015, p. 187) où l'option recherche création est disponible, mais un doute subsiste quant à la pertinence de ce volet de recherche, car, pour les chercheurs plus «classigues », ce n'est pas vraiment de la recherche et, pour les praticiens, ce n'est pas vraiment de la «création» (Bruneau et Villeneuve 2007, p. 2)

L'ambiguïté autour de la recherche création constitue teurs. (La Noüe 1998, p. 105) un tacteur anxiogene [...] confronté à un travail intellectuel ardu et à une pratique artistique mise en déséquilibre. On ne peut lui imposer des positions contradictoires ou erronées à l'égard de la recherche systématique sans menacer la qualité de sa thèse et prolonger inutilement le temps de sa rédaction. L'université propose des programmes d'études avancées (Bruneau 2006, p. 50) Formation étudiante en R-Les premiers temps d'existence du doctorat [SACRe] s'ajoute également le risque de dédoublement des Science, Arts, Création et Recherche en France], des attentes en regard des connaissances produites par la thèse de recherche-création. [...] Au risque de s'y

«modèles» se sont affrontés parfois radicalement, entre les partisans d'une recherche-création » d'un côté (la forme suffisant à elle-même), et de l'autre ceux d'une «recherche et création» (la forme étant alors adossée à un travail connexe, mais intégré dans la recherche globale, c'est souvent le cas pour les thèses en «arts et sciences»). Ces postures se sont progressiveprobablement influé sur la venue, à la fin des années 90, ment hybridées sans pour autant se confondre. (Mahé 2015, p. 219) De ces forums de discussion, se sont dégagés de

première fois en 1997 par l'Université du Québec à réels malaises à l'égard des mémoires et Montréal [UQAM]) destiné notamment aux artistes. Ces des thèses création, notamment concernant le volet «création» qui semblait rester dans les limbes. (Bruneau et Burns, p. 12)

À propos...

Cartographie des enjeux reliés au mot-clé «recherche-création»

tive de l'acte de projet, ce qui a pour consé-

et autres termes apparentés à partir d'un corpus préliminaire de plus de 100 livres et articles, soit environ 3 500 pages. Cartographie (en cours) de la recherche-création : Louis-Claude Paquin, Cynthia Noury. Design graphique : Jean-François Renaud. Version : mai 2018 Détails du projet au : www.lcpaquin.com

modéré de la raison et que l'on se réfère pour le faire à une rationalité différente de celle qu'utilise le Par recherche-création, le Fonds désigne toutes les démarches et approches de recherch positiviste [...] qui s'inspire du sensible, le chercheur favorisant la création qui visent à pros'intéressant à une subjectivité qu'il tente de discipliner duire de nouveaux savoirs esthétiques, en traversant un processus de théorisation et de modélisation [...]. (Bruneau et Burns 2007, p. 82)

[...] un processus de recherche-création soucieux des

expériences vécues s'avère toujours très poreux, dans

gence radicale qui caractérise l'avènement du réel.

(Gendron-Blais 2016, p. 140)

son ouverture même, exposé aux variations de la contin-

L'entrée des artistes-professeurs à l'uni-

années 1960, suite à la restructuration de l'administra-

l'Éducation [...]. C'est dans ce contexte que les Écoles des

Université du Québec à Montréal, fondée en 1969. [...]

À l'UQAM, [...] la présence d'un groupe d'artistes-profes-

de professeurs. (Fournier et al. 1989, p. 65)

Le processus créateur permet de produire une œuvre,

Parallèlement [...] j'ai eu besoin de justifier mon projet

de recherche du point de vue épistémologique et métho-

dologique. Je me considérais comme un pro-

tane qui devait dans un premier temps, du fait de son

risée versus extériorisée) pour éviter de <u>sente de la recherche. [...] On peut donc affirmer</u>

implication dans la recherche, donner des gages d'objec-

tivité. (von Stebut 2015, p. 16)

perdre, il faut identifier clairement notre

du premier programme de doctorat en

études et pratiques des arts (offert pour la

mais également de contribuer à la formation de créa-

tion publique [...] [et à la création] du ministère de

Beaux-Arts de Québec et de Montréal furent affiliées

versité est récente. Elle survient à la fin des

théoriques, méthodologiques, épistémologiques ou techniques. Toutes ces démarches doivent comporter de façon variable (selon les pratiques et les temporalités propres à chaque projet) : 1) des acti vités artistiques ou créatrices (conception, expérimentation, production, etc.) ET 2) la problématisation de ces mêmes activités (saisie critique et théorique du processus, conceptualisation, etc.) [...]. (FRQSC, 2017)

tout d'être une pratique. [...] Pour Theodore

Schatzki (2001), les pratiques sont des assemblages

C'est une recherche qui se fait PAR la création.

Au début des années 90, on assiste, à l'université, à une

forme de reconnaissance du statut de la création consi-

dérée en tant qu'activité de recherche plus ou moins

[...] pour plusieurs artistes qui commencent le doctorat

après une maîtrise en art, [...] la nécessité de

qualifier sa création comme recherche

peut susciter des anxiétés. comprendre

programme. (Noury et al. 2018)

Une investigation systématique [...] des thèses produites

dans le cadre du programme de doctorat en études et

qu'il existe une certaine incompréhension, un malaise ou

encore un refus d'associer l'aspect méthodologique à la

recherche en création. (Laurier et Lavoie 2016, p. 301)

pratiques des arts [de l'UQAM] démontre que, dans

la majorité des thèses, la méthodolog

comment la création et la recherche vont s'informer et

enrichir la pratique peut s'étaler sur toute la durée du

(Dubois 2018, p. 1)

Le terme [recherche-création] est né des exigences de

recherche universitaire formulées à l'endroit de profes-

créatives. (Cucuzzella 2015, p. 12)

seurs dont le travail se trouvait fondé dans des pratiques

sociales qui intègrent une composante de création et de recherches dont le résultat est double : un artefact ou une performance artistique accompagnés d'une production discursive. (Paquin et Noury 2018, p. 3-4) Débattre de la question à savoir si la recherche-création est un champ ou une discipline nous informe sur le degré de pénétration de celle-ci à l'intérieur de l'académie, sans plus. [...] la nature de la

cessus fait œuvre quand cette collectivité devient la force faire, etc. [...]». (Entretien avec Michel Fleury en 2003 qui oriente la pratique 30. La recherche-création: cité dans Fourmentraux 2011, p. 194-5) tisées, organisées de manière centralisée autour d'une une collectivité émergente au cœur d'une compréhension partagée. (Paquin et Noury 2018, p. 5) pensée qui se meut (Manning 2018) [...] s'il y a aujourd'hui de la science et de la technologie dans la recherche-création, la recherche-création n'est ni science ni technologie, mais une forme de recherche à

> part entière. (Reeves 2011, p. 5-6) Dès la revue de la littérature, un premier constat s'impose : le terme « recherche-création n'a pas d'équivalent unique en langu **nglaise**, mais plutôt un foisonnement de termes apparentés. (Paquin et Noury 2018, p. 1)

d'interpeller le mode d'existence qu tion d'avoir toujours trois éléments imbriqués: 1) VIVIE maines, en leur laissant croire qu'en tant la création, la faire; 2) réfléchir, suivre la création, que créateurs ils étaient engagés dans exprime quand la pensée se meut v donc pouvoir l'analyser; et 3) la transmettre, ce qui une forme de recherche que les instances de nouveaux mondes [...] 17. Distinguer le monde et l'artiste fige le processus et dépotentialise la peut prendre la forme d'expositions, de spectacles, de publications.» (chercheur-créateur d'Hexagram cité dans recherche-création. Ces négligences pourraient au recherche-création [...] 24. La recherche-création n'est aucunement centrée sur l'humain, sur l'artiste comme porteur de nouveaux mondes 25. C'est la pratique «Lorsque nous avons fondé Hexagra elle-même qui porte le processus [...] 27. Le trait d'union nous avons adopté le vocable de d'une pensée qui se meut, le trait qui rejoint la "recherche-création" pour bien montrer que recherche et la création, est autant l'intervalle qui amène la coïncidence de la force et la forme que le même si c'était axé sur les arts, ce n'est pas la création rappel que ce qui se meut habite toujours un entre-deux artistique qui est financée, mais la recherche qui conduit «recherche-création» serait redondante, pur pléoà de la création, si l'on peut dire. Alors, c'est la recherche nasme... (Stévance et al. 2014, p. 24) entre-trois – une transindividualité collective 29. Un pro- des outils, des interfaces, des dispositifs, des facons de

La composante recherche de la re-

de la recherche pour la création er

CONTEXTE AFTISTIQUE en ce qu'elle vise à enrichir

nos connaissances et notre compréhension à travers une

pertinentes au contexte du monde de l'art et traitée par

Définition

enquête originale. Celle-ci est initiée par des questions

des méthodes appropriées à l'étude. (Paquin et Noury

La recherche-création se caractérise principalement par une pratique à travers une réflexion **Critique**, elle-même introduite dans le processus **créatif.** (Quéinnec 2011/2012, p. 205) Pour sa part, Borgdorff (2006) fait appel à une définition des œuvres bien étoffées sous diverses formes d'art. tripartite établissant une distinction entre la recherche

sur les arts, la recherche **pour** les arts et la recherche dans l'art. [...] Cette [dernière] conception est fondée sur traditionnels de développement technologique ou de la compréhension **qu'il n'existe pas de sépara-** travaux qui portent sur la conception d'un curriculum tion fondamentale entre la théorie et la [...]. (CRSH 2018) **pratique**, puisqu'[elle] vise à rendre visible une partie

de la théorie en l'incorporant autant au sein du proces sus de création que dans l'objet d'art devenu un des résultats de la recherche. (Laurier et Lavoie 2016,

distincte des sciences humaines ou sociales (De La Noue, respectivement à l'Université Laval et à la toute nouvelle 2000). En même temps, des programmes (bvention destinés aux chercheurscréateurs rattachés à des institutions postsecondaires voient le jour. ces programmes émanent de deux organismes [...] de la [...] j'ai constaté qu'il est fréquent que les plasticiens recherche québécoise [FRQSC] et canadienne [CRSH] écrivent; non pas sur le plus vif de leur création, mais sur la dépouille, la mue, qu'ils sont en train de quitter. Dès lors, pour eux, l'écriture assurerait une fonction Dans une perspective postmoderne, on assiste mnésique: ce qui a été écrit, après avoir été fait, restera pour toujours comme l'étape d'un parcours. Ecrire, en au développement de la pratique de l'art comprise en Contexte d'émergence ce cas, serait, en une seule opération, se tant que lieu de réflexion et de recherche. Les para-

mètres des champs universitaires sont poreux et

industriels. (Fourmentraux 2012a, p. 29-30)

s'ouvrent sur d'autres complexités. (Laurier et Lavoie 2007, p. 61) La recherche-création en art numérique se développe au Canada à l'intersection de trois principaux contextes institutionnels: les consortiums universitaires spécialisés, les centres d'art dédiés cipales données émanent de la compilation de leurs aux nouvelles technologies, les laboratoires de recherche conclure que la majorité des artistes s'appuie sur ses

(Laurier et Lavoie 2016, p. 310)

démarches, la part de l'expérience, ce **récit de créa-**TION, est souvent décriée et donc effectivement peu Les principales données de leur recherche ou prou accessible. [...] La raison de cette résisen création proviennent autant de leurs travaux tance provient sûrement du caractère subjectif, personen arts visuels que des lectures portant sur leurs nel ou expressif de ces connaissances. (Quéinnec intérêts de recherche. D'autres répondent que leurs prin- 2011/2012, p. 207) notes dans un journal de bord. Plusieurs répondent Les artistes se situent très souvent dans l'action et le par l'ensemble de ces choix de réponses. Ainsi, on peut faire, car ils vivent et pratiquent la création. Il apparaît

découvrir et recouvrir son œuvre. (Le Gouic Malgré l'évidence de la dimension réflexive de ces

L'Autre, c'est une sorte de lieu étrange où le sujet

humain s'en va puiser de quoi alimenter son désir, fût-il

S'intéresser à la pratique en art n'induit pas d'emblée

que notre quête s'assimile à une recherche création

[...] ce n'est pas le contexte qui détermine le type de

recherche (en l'occurrence, ici, la pratique d'art), mais

l'objet de recherche et la manière de l'interroger

[...] De cette réflexion émergent trois

grands profils de thèse ou de mémoire

recherche théorique, étude de pratique,

une recherche création concoit que l'essentiel de sa

Je continue de penser que la **poïétique** interpelle

directement ce type de recherche, mais elle n'en résu-

merait pas la spécificité. [...] Le terrain de la pra-

tique représente pour plusieurs artistes un lieu de

jourd'hui expliquer pourquoi certains musiciens intégrés

à l'université clament haut et fort, comme pour s'en

Or, si la démarche de création était équivalente à

la démarche de recherche scientifique, l'expression

Recherche-création: Approche de recherche

vation grâce à l'expression artistique

combinant des pratiques de création et

de recherche universitaires et favorisant

à l'analyse scientifique et à l'expérimer

tation. Le processus de création, qui fait partie inté-

La recherche-création ne peut pas se limiter à l'interpré-

tation ou à l'analyse du travail d'un créateur, de travaux

grante de l'activité de recherche, permet de réaliser

la production de connaissances et l'inno-

convaincre, que « La création c'est de la recherche! »

Ou pire encore: «Mais le sujet de recherche, c'est moi!»

réflexion où tous les sujets peuvent être objet de

pensée. (Gosselin 2006, p. 25-6)

2007, p. 161-3)

recherche création. [...] L'étudiant qui entreprend

recherche s'effectue dans sa pratique. (Bruneau et Burns

difficile pour eux de pouvoir rendre compte d'un processus de création alors que travaux de recherche menés dans le champ de la pratique artistique pour recueillir les données. celui-ci est vécu de manière implicite et en temps réel. (Bellin 2014, p. 216)

Il y a une très grande difficulté à mener une Dans une telle recherche, la part de l'autre se révèle recherche authentique, non pas dans le sens donc primordiale. [...] l'accès à l'objet d'études de chacun romantique ou idéaliste qu'on donne parfois à cet adjecse détermine dans le *détour par l'autre* : dans le détour tif, mais en son sens premier de ce qui n'existe que par par l'analyse précise de démarches toujours autres, à savoir celle des œuvres d'autrui, celles d'artistes distincts sa propre autorité, de ce qui est posé et qui retire son principe de cohérence et de cohésion de soi même. de soi [...] qui entrent en corrélation avec le champ d'investigation ouvert par chaque ligne de recherche particuet il importe de trouver, les discours qui permettent d'en lière. Le but secret d'une telle stratégie (sa botte secrète) rendre compte, quitte à parler parfois «autour», d'inven- serait le suivant : traiter soi-même comme un autre [...] [a]fin d'éviter les pièges de Narcisse, pièges toujours ter, à chaque fois la façon la plus appropriée pour parler de son œuvre. (Toulouse 2007, p. 41) trop prompts à se refermer sur tout chercheur et plus encore, je le crains, sur un chercheur en arts plastiques. [...] l'Autre, c'est toujours ce qui manque.

[...] la création s'inscrit dans une boucle de rétroaction avec la recherche. La démarche de recherche le désir de savoir, fût-il le désir de faire œuvre [...] **flexive**, la difficulté étant d'être capable de rendre (Lancri 2006, p. 11-2) compte de cet aller-retour entre action et métadiscours (Chambefort 2016, p. 3)

[...] profiter des différences de la recherche création pourrait être l'occasion de mettre en place d'autres supports de diffusion. La forme processuelle de la recherche création demande une attention particulière à l'**archivage**. Pour restituer ces résultats, le chercheur créateur préservera la spécificité de sa démarche si, pour appuyer ses écrits, il peut exposer des extraits audio et/ou visuels. (Quéinnec 2011/2012,

à tracer entre deux camps, elle est donc la pratique du design (ou de la création) Les deux activités sont parfaitement légitimes dans leur monde respectif et [...] elles doivent pouvoir dialoguer et s'enrichir. Mais les deux activités ne sont pas de même nature. [...] Apposer l'étiquette « recherche » à une activité de création, de design ou de médiation

En fait, ce problème de la recherche-pratique, dans votre domaine, celui de la recherche-création, ne s'est pas posé tant que le dualisme entre la pensée théorique et l'action se résolvait en distribuant le travail sur des personnages différents : d'un côté ceux qui faisaient les choses, les artisans et les artistes, et de l'autre ceux qui en parlaient, les savants

..] il ne faudrait pas croire que la contribution de artistes à la recherche-création remplace celle des istoriens, des critiques, des philosophes de art ou encore des musicologues — ou même que ces derniers aient constamment effectué leurs recherches sur l'art en l'absence du discours de l'artiste ou encore qu'aucun de ces chercheurs n'ait été praticien.

Cette confrontation du théorique et de la pratique stimule une polémique qui repose le plus souvent su des représentations fausses ou incomplètes de ce qu'est

(Van der Maren 2014, p. 1)

Creation » en s'interrogeant sur ce que l'on souhaite indiquer de particulier avec le trait d'union posé entre ces deux termes [...] ce trait souligne d'abord un intérêt marqué pour la transformation. Tout comme en recherche-intervention ou en recherch action, il ne s'agit pas tant d'y décrire le monde tel qu'il est, mais bien de le formuler tel qu'il pourrait ou devrait l'être. (Dubois 2018, p. 1)

une pratique de recherche. (Bruneau et Burns, p. 8-9)

Le mouvement qui s'opère entre la pratique de recherche et la pratique de création semble donc être unidirectionnel et comporterait deux options. Une première option est celle où un raccord s'effectue de la pratique vers la théorie lorsque «du sens émerge quand je suis dans la pratique et après je vais vers la théorie». Une autre voie serait celle où « on réfléchit à un contexte et on l'insère dans un laboratoire de recherche, d'expérimentation ». Pas de rencontre, sauf fugitive. (Bruneau et Burns, p. 15)

[...] la méthodologie de la recherche-création, qui reconnaît que l'œuvre de création artistique peut aussi produire du savoir par la voie de l'expérientiel. (Poitras 2015, p. 13)

détenteurs et producteurs d'un savoir discursif [...]. (Stévance et al. 2014, p. 80-1) [...] la tension entre les deux termes crée

> On a tendance à considérer que la recherche universi taire est une recherche théorique tandis que la recherche de l'artiste serait une recherche pratique, confortant ainsi une forme d'opposition entre théorie et pratique. [.. En tout état de cause, cette opposition tendrait à accrédi ter cette étrange idée qu'une conception

théorique de l'art ne marche pas dans la

l'une d'entre elles. (Lancri 2006, p. 10-1)

une possibilité de continuité et d'ambiva**ence** entre un processus intellectuel et une création qui permet d'innover notre approche théorique (voir politique) sur la vision dominante de la recherche.

(Quéinnec 2011/2012, p.207-8)

pratique! (Toulouse 2007, p. 37) Une thèse en arts plastiques a pour originalité [...] d'entrecroiser production plastique avec une production textuelle. Elle n'aboutit que dans la mesure où elle réus sit à les *entretoiser*. Est-ce à dire que chacune de ces contrefort de l'autre ? [...] dans leur étrange attelage, en toise de l'autre ; et c'est ainsi, dis-je, **qu'elles s'entretoisent**. Aussi est-ce toujours à l'aune de l'autre que l'on se doit, chaque fois, de juger

Au cours de ces débats [...] la création [était] sacralisée en quelque sorte et indépendante de «l'écrit» qui constituait le passage obligé à l'obtention du diplôme. recherche création, dans ce contexte n'était nullement considérée comme une pratique de recherche en soi, ni à développer, il va sans dire, mais comme deux entités séparées, indépendantes, sans **attinités.** (Bruneau et Burns, p. 8)

[...]. (Chambefort 2016, p. 5) À plusieurs reprises, on a exprimé une méfiance à

Le projet [de recherche-création] peut être collectif;

et créateurs, ou individuel, réalisé par un seul

recherche-création n'est pas un don

réservé aux seuls chercheurs-créat

Retenons de cette structure le dédoubleme.

l'artiste-chercheur en deux sujets distincts, le S

égocentrique et le sujet épistémolog

(Stévance et al. 2014, p. 47)

chercheur-créateur. Autrement dit, la

mobiliser les forces de chercheurs, chercheurs-créateurs

le changer? Si je m'adapte à un contexte de créa en art. (Bruneau et Burns, p. 16)

tion, qu'est-ce que je lui impose également ? (Bienai l'égard des praticiens qui viennent chercher un doctorat 2014, p. 5)

Même [si l'artiste-professeur] arrive à maintenir un

statut d'artiste professionnel, le rythme de sa production

le défavorisera par rapport à l'artiste qui

consacre tout son temps à la création. (La Noüe 1998,

p. 103-4)

phase a posteriori de la recherche. Elle devra être considérée, dans un contexte d recherche en art, comme un élément moteur de la recherche. (Mahé 2015, p. 221) comme une partie constitutive du champ de l'art — soulignons à ce sujet la présence d'un pavillon dédié à la recherche artistique dans le cadre de la

1 deuxième constat: UN CONCEST de MUSIQUE st pas une publication scientifique. Biennale de Venise 2015 — suscite une émulation et ...] Un récital ou un concert, grâce auguel l'œuvre est offre aux artistes intéressés la possibilité de s'inscrire diffusée, ne découle pas d'une démarche de recherche dans de nouveaux réseaux artistiques. (Greff et al. 2015, scientifique, mais d'une démarche de création. (Stévance et al. 2014, p. 37-8)

Le caractère transformateur de ce type de recherche,

fondé sur le processus créatif et entrepris par des cher-

cheurs-artistes, appelle-t-il à UN NOUVEAU MODE

L'œuvre d'art n'est plus tout à fait ici la

visée ultime: mise en suspens, l'idée de produire

trouve différée à un horizon plus lointain. L'engagement

technologiques sous-tend que cette mise à distance pro-

visoire ou durable de l'œuvre comme finalité (première)

du travail artistique soit véritablement souhaitée, qu'elle

L'incitation à la recherche artistique, qui d'un côté fait la

part belle à l'expérimentation ou à l'essai-erreur, en

dehors de tout impératif de résultat finalisé, vient

soit bien vécue ou non. (Fourmentraux 2011, p. 194)

l'information et de la communication, l'artiste se fait

entrepreneur de procédures pour coopérer avec l'indus-

l'objet. (Cucuzzella 2015, p. 12)

pensée ouvre de nouveaux modes d'existence 8. Ces

modes d'existence créent des mondes inattendus [...]

un faire-œuvre (Manning 2018)

[Avec la posture de l'artiste-chercheur] Soudain, Na

ce danseur, ce chorégraphe, cet acteur, cet humoriste, ce

d'élaborer une thèse-création à l'université, et de mener

une recherche création pour retrouver la parole et, faut-il

le préciser, un certain type de parole. (Burns 2006, p. 58)

Ainsi, UN artiste qui agit en tant que tel à l'université Tiraillé entre les exigences de l'université et celles du

moins par son seul statut d'appartenance institutionnelle position qu'il occupe. (Fournier et al. 1989, p. 66)

photographe, ce peintre, cet architecte — qui décide

Posture du chercheur-créateur

teur ». En tant que chercheur-créateur, il se qualifie

que par une démarche de recherche qui se concrétise

de deux façons: une production de nature scientifique

et une production de nature artistique. (Stévance 2012,

..] philosophiquement une question pourrait égale-

s'adapter à son milieu ou est-il fait pou

ment se poser : l'homme est-il fait pour

gitimée la parole du praticien — cet artiste,

Publication et dissémination

Par le lien qu'elle revendique entre la forme et le conte- Le rapport à l'écrit comme mode dominant, au sein du nu de la représentation, la publication ne se limite pas à milieu universitaire, de diffusion de la recherche, la justification a posteriori des résultats de la recherche impose en effet à l'artiste-professeur de sous une forme différente, elle représente à la procéder à une analyse intellectuelle de fois dans sa forme et dans son contenu le sa production artistique par opposition à résultat effectif de la recherche, c'est donc une pratique strictement artistique [...]. une partie intégrante de la recherche artistique et un (Fournier et al. 1989, p. 64) vecteur de connaissances. (Dombois 2009, p. 199)

[La recherche-création] se constitue d'œuvres exemplaires qui présentent des cas de figures soumises aux pairs, aux experts et qui devrait aussi et nécessairement

cet espace de recherche partagé où se retrouveraient artistes et théoriciens: « Comment se

technologie devra ainsi tavoriser l'émergenc d'une œuvre et en faire simultanément technologiques: l'œuvre peut y être multiple, intermédiaire et fragmentaire, la recherche qui y mène pourra également être valorisée (procédés, méthodes, connaissances) et parfois donner lieu à des productions autres que l'œuvre visée (outils logiciels, dispositifs scéniques, etc.). (Fourmentraux 2012, p. 35)

de diffusion et de médiation culturell prenant en compte l'engagement théoêtre mises à l'épreuve par le grand public. La rique souvent complexe de ces projets? recherche-création se doit donc d'être exposée, jouée, éditée... [...] il ne s'agit surtout pas de se Ceux-ci, qui peuvent être constitués de formes abstraites, conformer habilement à la norme ou d'espaces interactifs, d'expériences sonores, d'expériences de calcul, de réseaux distribués, de performances attentes figées. On doit plutôt escompter s'y artistiques en direct et même d'engagements sociaux, risquer, en débattre, se raviser. (Dubois 2018, p. 1) sont plus axés sur le processus et la théorie que sur

Des années 1950 à nos jours, les collaborations artistes-ingénieurs-chercheurs ne proposent pas un modèle univoque. La question de la production semblait des œuvres d'art reste néanmoins importante, mais se un objectif essentiel dans les débuts [...]. Pourtant, d'entrée de jeu [...] l'importance du processus est souli- artistique au cœur des récentes dynamiques d'innovation sont orientées vers une mise en valeur des vertus du processus par rapport au

Sans en être toujours conscients, ou du moins sans faire

création (artistique), entre création (scientifique) et

Nous sommes ici loin de l'idée d'étudier simplement une forme de conscient ou d'inconscient de la création. L'œuvre est une figure en étoile, figure qui se 6. Créer est excéder la pensée 7. Excéder la transforme tandis que nous l'appréhendons. (Toma

11. Le faire-œuvre est au cœur de toutes les pratiques [...] 13. Cette orientation vers la pratique est une intelligence matérielle et relationnelle 14. Faire-œuvre est une **DDelle Création** », on y ajoute une réserve à savoir que «toutes les créations artistiques ne sont pas sensibilité qui permet l'ouverture d'une éthique émerde la recherche»; mais alors, que seraient la recherche e gente qui trouble la fixité des formes 15. Le monde est le statut de la création? (Bruneau et Burns, p. 14)

L'artiste tout d'abord, peut être considéré sinon comme

un chercheur au sens où l'entendent les scientifiques, du

moins, comme un inconditionnel de la trouvaille [...] qu

pourrait résumer la formule suivante plus appropriée à

sa pratique: «Je trouve d'abord, je cherche

La valorisation est souvent considérée comme une

ensuite ». (Danétis 2007b, p.15)

développer un rapport ambivalent face à la nouvelle

tions et normes de ces différents réseaux [associés à

la recherche], mais aussi avoir la capacité à **ne pas**

perdre de vue sa propre ligne artistique, ne pas

diluer son sujet de recherche. (Mahé 2015, p. 224)

...] il faut non seulement connaître les codes, conven-

tique » selon lequel la pratique artistique reste essentiellement intuitive et subjective, au bénéfice d'une approche plus pragmatique et décomplexée des rela tions entre pratique et théorie, penser et faire. (Greff et al. 2015, p. 79)

> des canaux de diffusion savants et ainsi contribuer au développement des connaissances. (Stévance 2012, p. 6) 1. Toute forme de création provoque L'analyse de contenu des entrevues souligne aussi le fait dans le processus de création même, un que l'on garde une représentation naïve de La recherche la pensée ne se limite pas aux mots - il est aussi texture, [...] La recherche, la théorie, l'université sont diabolisées, car elles éloignent mouvement. [...] 4. Développer une sensibilité pour une l'artiste de son atelier, pour en faire un pensée qui se meut est au cœur de la différence entre intellectuel. La recherche brise le mystère de l'art l'élaboration d'un problème et d'un faux problème [...]. (Bruneau et Burns, p. 14)

Composante recherche de la R-C

Malgré le caractère foncièrement non discursif de la pra- Ainsi, recherche et création ne sont pas situées sur le même plan dans cette démarche. Clairement, l'activité de recherche englobe tout le prode plus en plus recours aux théories soit pour inspirer et alimenter leur propos, soit pour expliciter et légitimer leur conduite créatrice. Il n'est pas rare que ces théories proviennent d'autres disciplines, Ce qui les place bien souvent dans une position inconfortable: ils doivent s'approprier constamment des objets et des structures de pensées élaborées à partir de problématiques de recherche et comprenant des objectifs de contribution à l'avancement des connaissances différents des leurs. (Laurier et Lavoie

...] une chose est sûre: la recherche-création n'est cer

tainement pas qu'autopoïétique: en aucun cas elle

ne concerne uniquement celui qui crée. (Stévance et al.

Si l'on ne peut nier le phénomène d'une académisation

du champ de l'art et du design, **on peut aussi y**

voir le lent déclin du « mythe roman-

Cessus. (Chambefort 2016, p. 5) La recherche [impliquée dans chaque démarche artistique], qu'elle porte sur les matériaux, les techniques et les savoir faire, ou sur les thèmes et les idées cristallisés dans l'œuvre, impose aussi ses contraintes et procédures qui s'ajoutent et orientent le déroulement de la création. Et si cette dernière a toujours impliqué une part de recherche, ce n'est que tout récemment que l'on accepte

Le travail théorique qui accompagne celui de création

lors d'un projet de recherche-création ne doit pas se

du musicien: il doit reposer sur un cadre

théorique documenté scientifiquement

et être argumenté à partir d'un savoir

partagé par la communauté savante

limiter à une description informelle du processus créatif

Plus encore, la portion recherche effectuée doit prendre

appui sur une méthode scientifique rigoureuse afin que

les résultats qui en émanent puissent être diffusés dans

de les considérer conjointement, dans un mouvement d'interpénétration continu se servant l'une et l'autre de levain. Recherche et création se nourrissent tour à tour. (Poissant 2015, p. 1)

Ceci nous amène à parler de méthodologie dans le sens [...] trois éléments de méthodologie [d'un laboratoire de où Morin (1977) l'utilise, c'est-à-dire de «cheminement». [...] En fait, dans sa pratique artiscréation technologique] accueillant l'artiste, apparaissent tique, l'artiste-chercheur ne sait pas ce au centre du travail et constituent des constantes, ce qu'il trouvera. [...] Toutefois, il sent ou il pressent sont : [1] L'aller-retour réflexif entre l'équipe de création et l'équipe scientifique technologique ; ce qu'il cherche. Il est engagé dans un mouvement, une direction qui le mènera très certainement quelque part. [2] La **rétroaction** (*feedback*) présente dans les ap proches ; [3] L'**organisation non linéaire** d'un (Laurier et Gosselin 2004, p. 28-9)

projet scénique intégrant les phases de la recherche [...] la démarche de l'artiste s'apparente à technologique. (Pluta 2015, p. 52) Plusieurs artistes-chercheurs **se sentent mal à** l'aise avec l'idée de réfléchir préalable-

l'ensemble des méthodes, des pratiques, des théories et des discours liés à sa recherche. Telle que je la percois porelle et englobe autant ses expérimentations passées **que futures.** (De Pauw 2004, p. 154)

ment sur la méthode qu'il convient de mettre au la démarche d'un artiste se développe sur une base tempoint afin d'effectuer la recherche qui accompagne leur pratique artistique. (Laurier et Gosselin 2004, p. 24-5) Les voies méthodologiques ne sont donc pas des **auto**-

> **FOUTES** que l'on emprunte sans pouvoir en sortir. Elles offrent des chemins de traverse, non perceptibles au départ, que l'on peut emprunter et qui peuvent nous conduire à des forêts denses et riches. (Bruneau et Burns 2007, p. 88)

En fait, une démarche méthodologique On parle aussi de sérendipité pour désigner les décousitue dans le champ de la recherche en vertes liées au hasard. C'est pour cette raison que plucréation lorsqu'on lie art de penser et art sieurs artistes tendent à Intégrer volontairement des aspects hasardeux dans leurs d'agir [...]. Ainsi, le «comment» de l'œuvre devient la méthodes de création afin d'obtenir des résultats manière particulière de raisonner, de procéder et d'agir pour énoncer la manière dont on va s'y prendre pour inusités sinon inespérés. (Poissant 2015, p. 2) répondre à l'objectif de recherche. (Laurier et Lavoie

On assiste à l'émergence de toute une série d'études documentant diverses ap oches méthodologiques pratiquées par ce positionnement correspond à une stratégie méthodoes artistes en cours de création: systémique logique que nous appelons *le geste méthodolo* (Van der Maren, 1996), constructivisme, autopoïésis (Lambert, 2012), enaction (Varela), arbre de connaissance (Levy, 1999), heuristique (Moustakas, 1990; Tyson, instants et un véritable paradigme, puisqu'il s'agit là 1995), carte cognitive (Goldstein, 2011), détournement, d'un modèle cohérent de vision du monde qui repose bidouillage, bricolage intellectuel, essai/erreur, pratique sur l'art comme principe agissant, comme principe de de l'écart, expérimentation (During, et al 2009), imita- connaissance, comme principe revendiquant un espace tion, remédiation (Bolter et Grushin, 2000), modélisa- de liberté. (Laurier et Lavoie 2016, p. 313-4) tion, démarche processuelle, schématisation, simulation, visualisation, ne sont que quelques approches [...] que les artistes et les théoriciens tentent de décrire pour

la création artistique. (Poissant 2015, p. 2)

QIQUE. [...] La méthodologie les amène à concevoir la recherche en création comme un geste de tous les

C'est de la rencontre de cette pratique scientifique, ayant une nature plutôt pédagogique, et des impératifs spécimieux cerner la part de découverte et d'innovation dans fiques aux arts qu'a progressivement émergé de la demo, qui conjugue en un temps uniqu résentation artistiques à des auditoires

[...] le principe des communautés de pairs est central, car il permet de partager, discuter, valider ou invalider hypothèses et résultats selon des protocoles qui leur sont spécifiques. (Mahé 2015, p. 223)

.... la création ne saurait faire l'objet L'« art comme recherche » devra s'accompagner d'un d'une évaluation indépendante, voire complément d'information exposant les critères de quaétablie à partir de critères esthétisants traditionnels. En lité qui lui sont propres. Avant de passer à l'évaluation, il conviendra donc de s'accorder sur la définition de ces critères. (Dombois 2009, p. 200)

un terrain de recherche, elle est parfois même un prétexte pour la recherche. (Stévance et al. 2014, p. 176) Le discours et l'œuvre doivent entrer en cohérence, c'est-à-dire que le chercheur-créateur, le chercheur ou l'équipe menant un projet de recherche-création, doit démontrer la relation étroite des pratique artistique et la recherche scientifique forment un tout. (Stévance et al. 2014,

recherche-création, l'œuvre doit être considérée comme éléments constitutifs du projet dont la 1998, p. 98)

double carrière de chercheur et de

Créateur. [...] Il semble que, dans la plupart des cas, l'Université s'attend à ce que les activités de création [...] s'inscrivent dans une démarche pédagogique. (La Noüe

nouveaux chercheurs, désormais détenteurs d'un doctorat, sont de plus en plus engagés par les universités, qui valorisent fortement la conduite d'activités de recherche. (Laurier et Lavoie 2016, p. 296)

Nous ne croyons pas souhaitable de restreindre la recherche dans les disciplines du projet à la recherche-création. Ce que nous lui reprochons, [c'est] plutôt sa tendance à réduire l'acte de projet à la dimension et à la phase créa-

> recherche trop exclusivement sur le monde intérieur du chercheur. (Findeli et Coste 2007, p. 152) En quoi la recherche-création pose-t-elle **Drobleme :** Il faut remarquer ici que les critiques contre cette forme de recherche tendent à abuser de la rhétorique de la pente fatale. À les en croire, si la discipline du design laisse une pratique plus artistique et moins scientifique se développer en recherche, alors sous peu nos travées de doctorants et nos chapelles de

quence de tourner la partie réflexive du projet de

manquant de sérieux. (Léchot Hirt 2015, p. 40-41) 2015, p. 67)

Dans le cadre de son article, [Léchot Hirt] OPPOS ainsi ce qu'elle conçoit comme deux modalités de la recherche en design: la

[...] les pratiques émergentes dites de «recherche-

création en design » (Léchot Hirt, 2010) [...] doivent être

peinent toujours à se réconcilier : la tradition des arts décoratifs qui s'est développée sous l'autorité des beaux-arts et la tradition du design industriel dans chercheurs académiques seront envahies de guignols laquelle le marketing a joué un rôle majeur. (Gauthier

considérées avec la plus grande prudence. [...] CONCE voir et produire un artefact est un acte de design, et ne peut être confondu avec un acte de recherche. (Vial 2013, p. 29-30)

R-C en design

.] j'aimerais proposer que **s'il y a une frontière**

sociale ne suffit pas à en changer la nature. Seul l'effort ON d'un côté et la recherche scien- d'élucidation épistémologique peut y parvenir. Cette tiste à laquelle elle associe la **recherche-projet**, de irréductibilité de la pratique du design, d'un côté, et de l'autre. [...] Dans le champ du design, ce débat se double la pratique de la recherche de l'autre, explique d'ailleurs de la concurrence entre deux traditions de pratique qui pourquoi un chercheur en design peut être un bien mauvais designer: il ne s'agit pas du même travail! (Gauthier 2015, p. 69-70)

La recherche scientifique part généralement d'une

Recherche-création

question énoncée sous la forme d'une hypothèse qui sera vérifiée ou invalidée dans le cadre d'un projet de recherche. Cette démarche présente des difficultés dans le domaine des arts, car ceux-ci apportent rarement un réponse univoque et la formulation d'une hypothèse a recherche est en quelque sorte une systématisation de départ est, la plupart du temps, un obstacle insurde la curiosité. [...] Le désir de savoir est montable pour la recherche artistique. Peut-être peut-être même l'unique critère qui perdevrait-on, dans le cas des arts, inverser mette de faire la différence entre les arts en général et l'« art comme recherche » le processus et commencer par une réponse, par l'esquisse d'un champ thé-[...]. Si c'est l'intérêt pour la connaissance qui commande une production artistique, [...] il est logique d'en attendre une formulation explicite. (Dombois 2009,

de la question ne venant alors qu'en **CONCLUSION.** (Dombois 2009, p. 201-2) Seul un savoir objectivé constitue une **CONNAISSANCE** [...]. Pour les artistes et les designers,

cela signifie rien moins que changer de but — et donc changer de désir: il leur faut passer de l'amour de l'art à l'amour du savoir (philo-sophia). Une telle conversion ne va pas de soi et n'est pas adaptée à tous. Elle peut et doit s'apprendre. C'est d'ailleurs tout l'objet d'une forma tion doctorale en design. (Vial 2013, p. 30-1)

À ce stade de la réflexion, on peut dire qu'un des aspects qui caractérisent la recherche en pratique artistique serait le fait qu'elle est réalisée par des personnes qui sont engagées aussi dans une pratique. En cela, la de théorisation en action [...] où l'on prend conscience (Maniglier 2010, p. 761) sur la pratique et de théories émergeant dans la pratique. (Gosselin 2006, p. 24)

Dans le domaine de la recherche, rien n'est créé ex nihilo. [...] I'«art comme recherche» suppose que soit connu l'état de l'art. C'est à cette condition seulement que la connaissance pourra se développer. (Dombois 2009, p. 200-1)

La nature paradoxale de cette relation [entre recherche et création] **DOSE DIODIÈME** dans un milieu où les critères de recherche sont basés sur les principes propres à la pensée classique occidentale, porteuse de l'idée que plutôt du côté de l'insu puisque la créala valeur de la recherche, qu'elle soit scientifique ou universitaire, dépend de l'Objectivité du sujet par rapport à son objet et que toute approche qui ne répond ment vers l'inconnu et non comme un acheminement pas à ces critères ne peut avoir de valeur pour l'avancement des connaissances. (Laflamme 2006, p. 65)

dans ou avec l'art contemporain?» ou Connaissance encore, en accentuant le caractère problématique de

cherche-t-on?». (Maniglier 2010, p. 758) Nous avons donc cherché à nous installer en des points [...] nous observons une mutation de la pensée non seude la culture où les arts et les discours théoriques ont pu lement pour « **expliquer le monde** », mais aussi communiquer non pas en se signifiant l'un l'autre, mais pour en comprendre les conditions de sa « transtc plutôt en important des procédés relatifs à un problème **mation** » [...]. Ce qui nous a permis de mettre en «commun». Un mot d'ordre nous a quidés: valeur d'autres formes de connaissance, en rendant disl'art non pas comme obiet de pensée. cutable la séparation entre le savoir et le savoir-faire, entre ceux qui pensent et ceux qui agissent. Les gestes posés en situation de conception d'une œuvre ne sont

Il faut donc demander : « Comment cherche-t-on

non pas comme réservoir d'intentions, mais occasion pour des expérimentations artistiques. Occasion non pas plus vus par leur résultat, mais aussi sous leur aspect « **Procédural** ». [...] Produire des connaissances dans de penser l'art, ni même à partir de lui, mais de penser le domaine de la création signifie alors faire appel à des avec l'art, de créer avec la recherche théorique. concepts, théories, méthodes, outils, souvent différents et contradictoires jusqu'à situer le concepteur dans des paradigmes différents selon l'état d'évolution de son de nouvelles formes de savoir est néces
œuvre. Ce sont ces contradictions, entre contrôle et incerdirement politique 21. Le politique n'est ici aucu- titude, qui définissent le travail du créateur : un travail nement orienté vers le contenu de la pratique 22. Le d'interprétation, de traduction, d'union. (De Paoli 2006,

politique est l'orientation même d'un processus qui p.122-3) active de nouveaux modes d'existence 23. Ces modes d'existence doivent excéder l'humain (Manning 2018) Ainsi. la recherche-création renverse le

rapport du projet au savoir, celui-ci serait tion vise le surgissement de l'inattendu. Si la recherche-création se conçoit comme un cheminevers le savoir, elle s'évalue donc en fonction de la déclosion qu'elle provoque, de l'apparaître. Il s'agit en fait d'un double apparaître, de ce qui est rendu manifeste en

dissimulant d'une part et du processus même d'autre

part. (Paquin et Béland 2015)

La valorisation d'une recherche-création en art et un «milieu» producteur d'innovations

confirme les logiques d'usage en les esthétisant ou les ludifiant. (Saemmer 2015, p. 200-1) Il existe un moyen terme entre le processus et la production: le **prototype**. [...] [II] serait alors l'objet (à la fois objectif, méthodologie et production) commun aux artistes, aux chercheurs et aux ingénieurs, le lieu pos sible de la rencontre entre recherche (scientifique) et

résultat [...]. (Bouchardon et al. 2015, p. 191)

Par la définition d'une recherche artistique exprès, beaucoup d'artistes du numérique se soumettent aux lois d'un marché qui ajustée au marché des technologies de réclame du ludique, du divertissant, de l'a-temporel et de l'a-politique. Au nom d'une démarche de recherche-création qui lie art et sciences, l'artiste se trie. La compréhension des mutations du travail et de transforme en VRP de l'innovation technologique,

recherche (artistique). (Bouchardon et al. 2015, p. 191-2)

l'identité artistique professionnelle devra désormais tenir compte de cette polyvalence des logiques de valorisation — artistiques, scientifiques et marchandes. (Fourmentraux 2012a, p. 37)

Évaluation

Dans le cas d'une démarche artistique, le terme

tions. La première, que l'on pourrait appeler « la

méthode peut renvoyer à deux concep

grande méthode », indique une structure générale,

un liant qui permet d'organiser les différentes compo-

santes de la recherche. La seconde, « la petite mé-

thode », désignerait plusieurs facons de faire, se mani-

festant à travers les gestes d'artiste poses au quotidien

de manière plus ou moins organisée. (De Pauw 2004,

Les ruses méthodologiques que j'ai déployées sont à

comprendre comme des **SCENACIOS METHODOIO**:

giques de type heuristique qui m'ont permis

de mener une autopoïétique. Ces ruses qui ont opéré

dans mon activité de recherche présentent d'ailleurs de

grandes similitudes avec celles qui opèrent dans mon

activité de création. Dans les deux types de processus,

méthodologiques. (Le Coquiec 2007, p. 327)

la notion de glanage, d'errance caractérisent les modes

contraster avec l'insistance, également très vive, d'une valorisation, en termes économiques, de la recherche-création ajustée aux marchés industriels. (Fourmentraux 2012a, p. 32-3) Les critères d'évaluation des professeurs que sont la sub-

vention de recherche et la publication dans des revues de problèmes et suscite des malentendus.

scientifiques avec comité de lecture tendent à se généraliser à l'ensemble de la communauté universitaire de telle sorte que plus une discipline, une spécialité ou un professeur, s'éloigne de ce modèle, plus l'évaluation des dossiers de promotion soulève (Fournier et al. 1989, p. 63)

élargis. (Reeves 2011, p. 5)