Cartographier la diversité des pratiques de RC : un pari ambitieux

Louis-Claude Paquin professeur à l'École des médias, UQÀM

Cynthia Noury doctorante en communication, UQM

Commande initiale Initial request

Définir la recherche-création.

R-C

Defining research-creation.

Un premier constat A first observation

- Le terme « recherche-création » (R-C) n'a pas d'équivalent strict en langue anglaise. The term "recherche-création" (RC) doesn't have a strict equivalent in English.
- Il y a un foisonnement de termes pas tout à fait équivalents en anglais.
 There is a profusion of terms in English that is not quite equivalent.

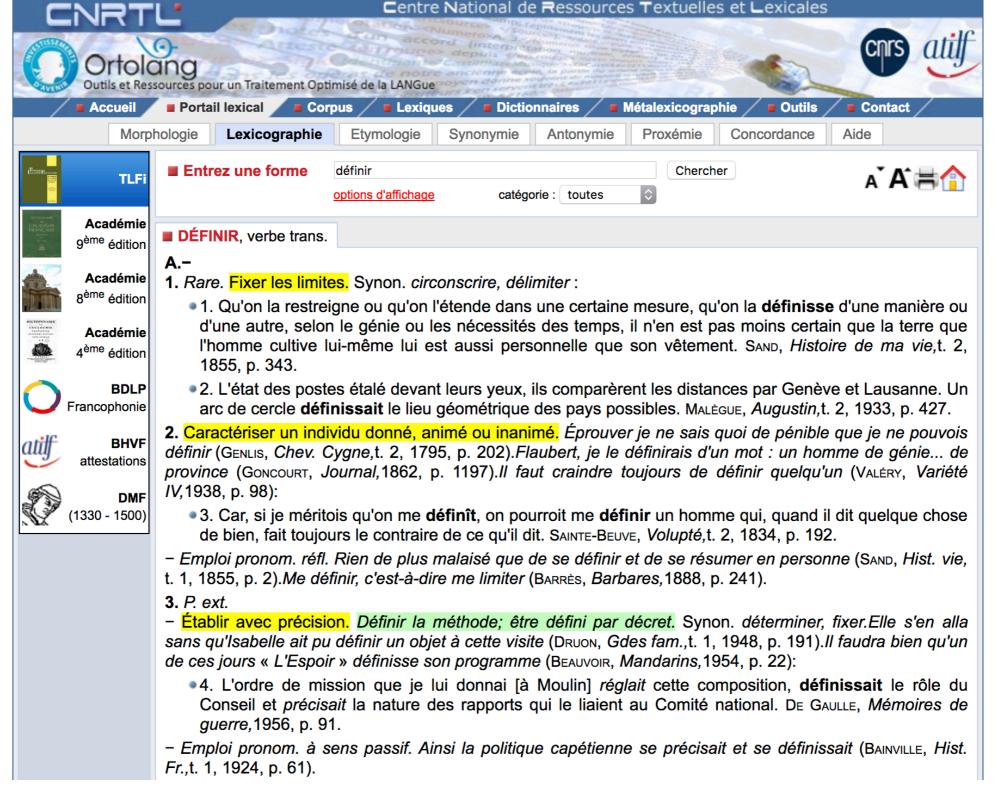
practice-led research
practice-based research in the arts
artistic research
studio-based research
creative practice
creative research
art and design research
arts based Research
creative arts practice as research
creative arts research
practice as research

creative arts enquiry
creative practice research
arts-based educational research
practice as research
performative research
creative practitioner's research
art-informed research
practice through research
practice-oriented research in the arts
research through creative practice
research-through-practice
artistic research

Il y a plusieurs acceptions pour le même terme français.

There are several meanings for the same French term

Qu'est-ce que définir ? What is defining?

Définir le verbe définir Defining the verb define

- Définir, c'est répondre à la question « qu'est-ce que ? ».
- Définir, c'est séparer, distinguer, délimiter, fermer, clôturer (Aristote).
- Définir, c'est regrouper des choses, des phénomènes qui apparaissent hétérogènes dans le monde sensible en des existants qui ont un lien de parenté antérieur à leurs différences accidentelles (Platon).
- Définir, c'est mettre à jour l'essence, la nature ou l'en-soi de la chose ou du phénomène.
- Définir, c'est instituer un statut théorique à une chose ou un phénomène.
- Définir, c'est gommer le contexte et la matérialité de cette chose ou de ce phénomène,
- Définir, c'est abstraire, c'est réduire.
 - Defining is to abstract and reduce.

La composante recherche (R) The research component (R)

Distinguer entre la recherche inhérente à la démarche artistique et la recherche-création en milieu académique.

Distinguish between the research inherent to the artistic process and research-creation in the academia.

« La recherche, 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. »

Poissant, L. (2015), Méthodologies de la recherche-création. Archée

"[...] the instrumental perspective [...] involves research into a specific use of materials in visual arts, dramaturgic research into a theatrical text, or even the current fad of applying information technology in artistic practice. In all such cases, theory or theoretical research, just like the body of technical knowledge, is used in the service of artistic practice."

Borgdorff, H. (2012), The conflict of the faculties: perspectives on artistic research and academia, p. 36

La recherche pour la création artistique Research for artistic creation

Conseil et des lettres du Québec

RECHERCHE ET CRÉATION

Date limite d'inscription : En tout temps

Aide à la recherche, à l'écriture, à la création d'œuvres et à la réalisation de projets favorisant l'évolution de la démarche artistique ou littéraire.

La recherche pour la création artistique Research for artistic creation

FINANCEMENT INITIATIVES ENGAGEMENTS PLEINS FEUX RECHERCHE À PROPOS

Financement / Subventions / Explorer et créer / Recherche et création

Recherche et création

Explorer et créer

La composante Recherche et création du programme Explorer et créer soutient les premières étapes du processus de création. Les artistes, les groupes et les organismes artistiques du Canada peuvent présenter une demande afin de développer et de créer des œuvres. Les subventions apportent un soutien à la recherche, à la création et au développement de projet.

La composante recherche (R) The research component (R)

Distinguer entre la recherche inhérente à la démarche artistique et la recherche-création en milieu académique.

Distinguish between the research inherent to the artistic process and **research-creation in the academia**.

« Le travail théorique qui accompagne celui de création lors d'un projet de recherche-création [...] doit reposer sur un cadre théorique documenté scientifiquement et être argumenté à partir d'un savoir partagé par la communauté savante. [...] doit prendre appui sur une méthode scientifique rigoureuse afin que les résultats qui en émanent puissent être diffusés dans des canaux de diffusion savants et ainsi contribuer au développement des connaissances. »

Stévance, S. (2012). À la recherche de la recherche-création : la création d'une interdiscipline universitaire. *Intersections : Canadian Journal of Music / Intersections : revue canadienne de musique*. 33(1), p. 6.

La composante recherche (R) The research component (R)

Distinguer entre la recherche inhérente à la démarche artistique et la recherche-création en milieu académique.

Distinguish between the research inherent to the artistic process and **research-creation in the academia**.

"Art practice qualifies as research when its purpose is to broaden our knowledge and understanding through an original investigation. It begins with questions that are pertinent to the research context and the art world, and employs methods that are appropriate to the study. The process and outcomes of the research are appropriately documented and disseminated to the research community and to the wider public."

Borgdorff, H. (2012), The conflict of the faculties: perspectives on artistic research and academia, p. 43

La recherche-création Research-creation

Recherche-création: Approche de recherche combinant des pratiques de création et de recherche universitaires et <u>favorisant la production de connaissances</u> et l'innovation grâce à l'expression artistique, à l'analyse scientifique et à l'expérimentation. Le processus de création, qui fait partie intégrante de l'activité de recherche, permet de réaliser des œuvres bien étoffées sous diverses formes d'art. La recherche-création ne peut pas se limiter à l'interprétation ou à l'analyse du travail d'un créateur, de travaux traditionnels de développement technologique ou de travaux qui portent sur la conception d'un curriculum. Le processus de recherche-création et les œuvres artistiques qui en découlent sont jugés en fonction des critères d'évaluation du mérite établis par le CRSH.

La recherche-création Research-creation

Nous joindre

Portail Québec

Mos recherches changent le monde

English

Bourses et subventions

La recherche

Partenariat

Le FRQSC

Par recherche-création, le Fonds désigne toutes les démarches et approches de recherche favorisant la création qui visent à <u>produire de nouveaux savoirs esthétiques</u>, <u>théoriques</u>, <u>méthodologiques</u>, <u>épistémologiques</u> ou techniques. Toutes ces démarches doivent comporter de façon variable (selon les pratiques et les temporalités propres à chaque projet):

1) des activités artistiques ou créatrices (conception, expérimentation, production, etc.)

ET

2) la problématisation de ces mêmes activités (saisie critique et théorique du processus, conceptualisation, etc.).

Considérant qu'il n'est pas de recherche-création sans allées et venues entre l'œuvre et le processus de création qui la rend possible et la fait exister, le Fonds pose comme principe que les activités artistiques ou créatrices et leur problématisation sont réalisées par une même personne (volet individuel) ou groupe de personnes (volet équipe).

Selon le Fonds, une démarche de recherche-création repose dès lors sur :

- l'exercice d'une pratique artistique ou créatrice soutenue;
- la problématisation de cette pratique créatrice ou artistique;
- la transmission, la présentation et la diffusion des expérimentations menées ou des résultats obtenus dans le cadre de projets de recherche-création, quelle qu'en soit la nature, auprès de la relève étudiante, des pairs et du grand public.

Distinguer entre la recherche-création artistique, médiatique ou littéraire et le recours à la création dans un contexte de recherche ou de recherche-intervention/action.

Distinguish between **artistic**, **media or literary research-creation** and the use of creation in a research or a research-intervention/action context.

« [...] la problématique de la recherche en pratique artistique est directement liée à la nature de cette même pratique qui va et vient continuellement entre, d'une part, le pôle d'une pensée expérientielle, subjective et sensible et, d'autre part, le pôle d'une pensée conceptuelle, objective et rationnelle. »

Gosselin, P. (2006). La recherche création pour une compréhension de la recherche en pratique artistique, p. 29.

Distinguer entre la recherche-création artistique, médiatique ou littéraire et le recours à la création dans un contexte de recherche ou de recherche-intervention/action.

Distinguish between **artistic**, **media or literary research-creation** and the use of creation in a research or a research-intervention/action context.

"[...] artistic practices and creative processes are themselves the most suitable instruments of artistic research. It also implies that the most effective way of articulating, documenting, communicating, and disseminating the research results is not the dominant discursive one, but the way that uses the medium itself as its mode of expression. One need not deny the inescapability of language to still give primacy to the art itself in the research process and as the research outcome. Discursive expressions may accompany the research, but they can never take the place of the artistic 'reasoning'. At best, they can 'imitate', suggest, or allude to what is being ventured in the artistic research, or can be employed in a post-hoc reconstruction of the research process."

Borgdorff, H. (2012), The conflict of the faculties: perspectives on artistic research and academia, p. 69

Distinguer entre la recherche-création artistique, médiatique ou littéraire et le recours à la création dans un contexte de recherche ou de recherche-intervention/action.

Distinguish between artistic, media or literary research-creation and the use of creation in a research or a research-intervention/action context.

« Plusieurs chercheurs (Eisner, 1998; Ellis et Bochner, 2000; Richardson, 2000a, 2000b) ont encouragé l'exploration de manières alternatives de conduire et de mettre en forme une recherche ethnographique et reconnaissent le riche éventail de présentation des résultats, lequel comprend le récit autoethnographique, la fiction ethnographique, le poème, le texte dramatique, les fragments mixtes, le récit encadré ou "pris en sandwich" par un argumentaire de forme traditionnelle, le récit stratifié alternant le fictionnel et le théorique, le texte polyvocal, le collage de courriels, le montage de conversations, l'échange épistolaire, la partition scénique, le scénario, la satire, le calligramme, et même les multiples narrations possibles d'une expérience partagée. [...] Sur le plan épistémologique, les pratiques analytiques créatives se rattachent au paradigme postpositiviste [...] »

Fortin, S. (2000). Danse et santé: Du corps intime au corps social, p. 226

Distinguer entre la recherche-création artistique, médiatique ou littéraire et le recours à la création dans un contexte de recherche ou de recherche-intervention/action.

Distinguish between artistic, media or literary research-creation and the use of creation in a research or a research-intervention/action context.

"Investigators are invited into considering the entire range of communicative expression in the arts and entertainment world—graphic arts, video, drama, dance, magic, multimedia, and so on as forms of research and presentation. Again in moving towards performance the investigator avoids the mystifying claims of truth and simultaneously expands the range of communities in which the work can stimulate dialogue."

Gergen, M. et Gergen, K., (2003) Qualitative Inquiry: Tensions and Transformations, p. 582.

"Accepting the concern of traditional qualitative researchers about the 'performance turn', it is possible to argue that a third methodological distinction is emerging: [performative research]"

Haseman, B. (2006). A Manifesto for Performative Research. Media International Australia incorporating Culture and Policy (118), 103.

Distinguer entre la recherche-création artistique, médiatique ou littéraire et le recours à la création dans un contexte de recherche ou de recherche-intervention/action.

Distinguish between artistic, media or literary research-creation and the use of creation in a research or a research-intervention/action context.

- Le tournant performatif en sciences humaines et sociales. The performative turn in social sciences.
 - Autoethnographie / Autoethnography
 - Écritures créatives / Creative writing
 - Pratiques analytiques créatives (PAC) / Creative Analytic Practices (CAP)
 - Diffusion créative / Creative dissemination

Distinguer entre la recherche-création artistique, médiatique ou littéraire et le recours à la création dans un contexte de recherche ou de recherche-intervention/action.

Distinguish between artistic, media or literary research-creation and the use of creation in a research or a research-intervention/action context.

Peter de Vries

Cultural Studies ↔ Critical Methodologies 2014, Vol. 14(6) 606-609 © 2014 SAGE Publications Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1532708614548132 csc.sagepub.com

\$SAGE

Conscience explores ethical issues surrounding the use of a research participant's words (transcribed from interview) that the researcher (me) has used to craft a previously published research poem. As a piece of critical arts-based research, these issues are explored through poetry.

Sleeping at night wasn't always difficult but now being a midcareer academic it's beyond difficult; it is plain illusive some nights and only caffeine and a brisk early morning walk can save new days.

Distinguer entre la recherche-création artistique, médiatique ou littéraire et le recours à la création dans un contexte de recherche ou de recherche-intervention/action.

Distinguish between artistic, media or literary research-creation and the use of creation in a research or a research-intervention/action context.

LE TEMPS D'UNE SOUPE

Jeudi 16 novembre de 17h à 21h Vendredi 17_Samedi 18 et Dimanche 19 de 15h à 21h

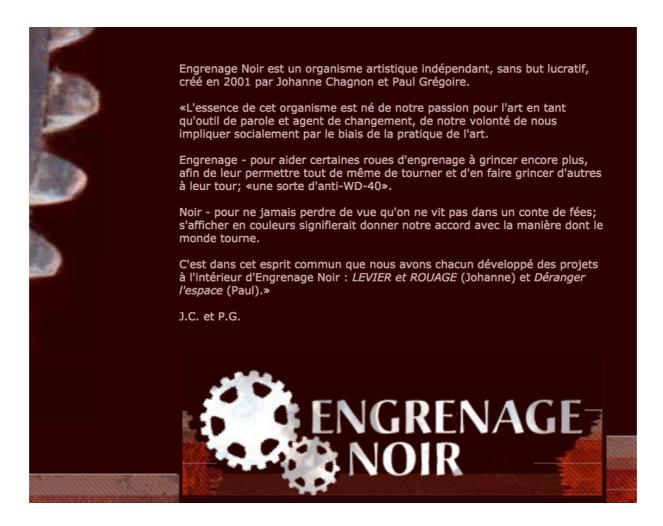
ATSA, Quand l'Art passe à l'Action présente une édition Paradis Fiscaux de sa mécanique relationnelle, invitant les passants à participer à des duos spontanés de conversations pour réfléchir à la manière dont ces derniers affectent notre vie en commun.

L'expérience, scellée par la création de portraits poétiques, prend son sens collectif par leur diffusion dans l'espace public. Chaque déploiement est unique car le menu de conversation offert est composé par les habitants du territoire. Pour Pas d'Radis Fiscaux, un menu spécial Inéquité fiscales et législation de complaisance vous sera offert!

Le Temps d'une Soupe a réalisé à ce jour 2033 portraits poétiques à Montréal, en France, en Autriche et en Angleterre.

Distinguer entre la recherche-création artistique, médiatique ou littéraire et le recours à la création dans un contexte de recherche ou de recherche-intervention/action.

Distinguish between artistic, media or literary research-creation and the use of creation in a research or a research-intervention/action context.

Distinguer entre la recherche-création artistique, médiatique ou littéraire et le recours à la création dans un contexte de recherche ou de recherche-intervention/action.

Distinguish between artistic, media or literary research-creation and the use of creation in a research or a research-intervention/action context.

"Art based research (ABR) is a rapidly growing methodological genre. ABR adapts the tenets of the creative arts in social research in order to make that research publicly accessible, evocative, and engaged."

Chilton, G. et Leavy, P. (2015). Arts-Based Research Practice: Merging Social Research and the Creative Arts. Dans Leavy, P. (dir.), *The Oxford handbook of qualitative research*, p. 403.

Distinguer entre la recherche-création artistique, médiatique ou littéraire et le recours à la création dans un contexte de recherche ou de recherche-intervention/action.

Distinguish between artistic, media or literary research-creation and the use of creation in a research or a research-intervention/action context.

- Education (Barone et Eisner 1997; Macleod et Holdridge 2006; Burge 2016)
- Creative arts therapies (Biggs 2012; Beer 2015)
- Music therapy (Aigen 2005)
- Nursing and other health sciences (Boydell 2012)
- War-affected children (Akesson 2014)
- Etc.

La R-C est un champ, un domaine.

RC is a field, a domain.

- fields of creative and design research (Allpress 2012, p. 5)
- emerging field of artistic research (Arlander 2010, p. 7)
- vibrant, active field of practice-as-research (Babbage 2016, p. 48)
- emergent field of artistic research (Borgdorff 2012, p. 6)
- in the field of research-creation (Chapman et Sawchuk 2012, p. 8)
- the field of practice-led research (Farber et Makela 2010, p. 9)
- the field of artistic research (Schwab 2012, p. 4; Frisk 2013, p. 51; Wesseling 2010, p.70)
- emerging field of practice-led research (Hamilton 2010, p. 39)
- The emergence of the field of practice-based research (Hughes 2006, p. 284)
- the field of practice-based research in the visual and performing arts (Paltridge 2011, p. 245)

La R-C est une discipline.

RC is a discipline.

- la recherche-création est une discipline à part entière (Baril-Tremblay 2013, p. 13)
- the value of discipline-specific creative practices as distinct and effective modes of knowledge production. (Allpress 2012, p. 2)
- creative and practice-led disciplines (Bacon 2015, p. 7)
- The emergence of the discipline of practice-led research (Barrett 2007, p. 1)
- the emerging discipline of artistic research (Bolt 2016, p. 130)
- practice-led research [...] within the low consensus disciplines of the arts faculty (Brook 2012, p. 1)
- [...] a range of disciplines in which practice-led research is deployed (Makelä et Farmer 2010, p. 3)
- the articulation of a discipline-specific practice as research approach (Nelson 2013, p. 183)
- in the context of creative and practice-led disciplines (Niedderer 2007, p. 1)
- research practices that are inherently discipline-centered in the arts and humanities whereby practice-led research in the arts is considered an area of inquiry that is important in its own right (Sullivan 2006, p. 47)

La R-C est une discipline.

RC is a discipline.

"The notion of 'discipline' has become contested not only in the case of artistic research but also in other areas of contemporary research. When you ask a question about 'disciplines', you are really enquiring about traditional disciplinary academic research, whereas a lot of advanced academic research nowadays challenges the notion of 'discipline' — it is postdisciplinary or transdisciplinary research. Artistic research is better understood as something that represents this kind of border violation, rather than being a new discipline alongside other art-related disciplines."

Borgdorff, H. (2012), The conflict of the faculties: perspectives on artistic research and academia, p. 177

La R-C est une pratique.

RC is a practice.

Le tournant de la pratique The practice turn

Une approche postmoderne, non représentationnelle et centrée sur la performativité.

A postmodern and non-representational approach, focused on performativity.

"The widespread 'turn to practice' in many disciplines in the late twentieth century was clear indication of a major shift away from logocentric and modernist paradigms."

Smith, H. et Dean, R.T. (2009). Practice-led research, research-led practice in the creative arts. p. 123.

"The 'practice turn' in the humanities and social sciences not only sheds light on the constitutive role of practices, actions, and interactions. Sometimes it even represents a shift from text-centred research to performance-centred research, whereby practices and products themselves become the material-symbolic forms of expression, as opposed to the numerical and verbal forms used by quantitative and qualitative research."

Borgdorff, H. (2012), *The conflict of the faculties: perspectives on artistic research and academia*, p. 155.

Qu'est-ce qu'une pratique ? What is a practice?

Une pratique est une activité incarnée et inscrite dans une configuration matérielle singulière.

A practice is an embodied activity inscribed in a singular material configuration.

"[...] practice theorists conceive of practices as embodied, materially mediated arrays of human activity centrally organized around shared practical understanding. The point of the qualifier 'embodied' is that, [...] the forms of human activity are entwined with the character of the human body. Practice theorists who highlight embodiment typically believe, further, that bodies and activities are 'constituted' within practices."

Schatzki, T.R. (2001). Practice theory. Dans Schatzki, T. R., K. Knorr-Cetina et E. v. Savigny (dir.), The practice turn in contemporary theory, p.11.

"Practice theory also joins a variety of 'materialist' approaches in highlighting how bundled activities interweave with ordered constellations of nonhuman entities. Indeed, because human activity is beholden to the milieus of nonhumans amid which it proceeds, understanding specific practices always involves apprehending material configurations."

Schatzki (2001), p.12.

Problématique Problématique

Si définir, c'est gommer la matérialité, la vitalité, la concrétude, la situation d'une chose ou d'un phénomène **ET** qu'une pratique est une activité incarnée et inscrite dans une configuration matérielle singulière.

Comment faire une sommation de la diversité d'une pluralité de pratiques singulières?

If to define is to erase the materiality, the vitality, the concreteness, the situation of a thing or a phenomenon **AND** a practice is an embodied activity and inscribed in a singular material configuration.

How can we sum up the diversity and plurality of singular practices?

- Notre réponse / Our answer
 - En les inscrivant dans un espace / By inscribing them into a space
 - En les cartographiant / Through a cartography

Considérations épistémologiques Epistemological concerns

« [le schème cartographique relève d'] une pensée "spatialisée" et "spatialisante" [...] une pensée des différences irréductibles plutôt que de l'unification sous des principes et des lois ; une pensée qui n'appréhende les phénomènes que par leurs manières multiples de se disperser dans des rapports extérieurs, et non en les rassemblant dans l'intériorité d'une essence ; une pensée qui affirme la répartition des distances et la coexistence des hétérogènes plutôt que leur subsomption sous des rapports d'identité. »

Sibertin-Blanc, G. (2010). Cartographie et territoires : La spatialité géographique comme analyseur des formes de subjectivité selon Gilles Deleuze. *L'Espace géographique*, 39(3), p. 225.

« Contre une conception essentialiste de l'identité logique et ontologique, Deleuze [et Guattari dans *Mille Plateaux* en 1980] construit un concept de cartographie qui articule une logique empiriste des "relations extérieures" et une pratique non représentationnelle du savoir. »

Sibertin-Blanc, G. (2010), p. 226.

Considérations épistémologiques Epistemological concerns

« Cartographier n'est pas seulement une technique savante de représentation graphique d'un espace préexistant au moyen d'un code de projection et de transcription symbolique. C'est d'abord une activité vitale, impliquée par tout processus pratique, naturel ou culturel, individuel ou collectif ; c'est ensuite une manière de concevoir un régime de savoir impliqué par ces processus. »

Sibertin-Blanc, G. (2010), p. 229.

« En somme, "tout entière tournée vers une expérimentation en prise sur le réel" (Deleuze, Guattari, 1980, p. 20), elle [la carte] livre une figure pragmatiste du savoir. Elle n'est pas un instrument de réflexion, mais de mobilisation; elle n'est pas un moyen de reproduire une réalité supposée préexistante, mais un opérateur d'exploration et de découverte créatrice de réalités nouvelles. »

Sibertin-Blanc, G. (2010), p. 229.

« [...] simultanément, vivre et penser en cartographe impose de renoncer aux catégories de l'essence, pour promouvoir une analyse sensible à la fois à l'immanence et à la contingence du réel. »

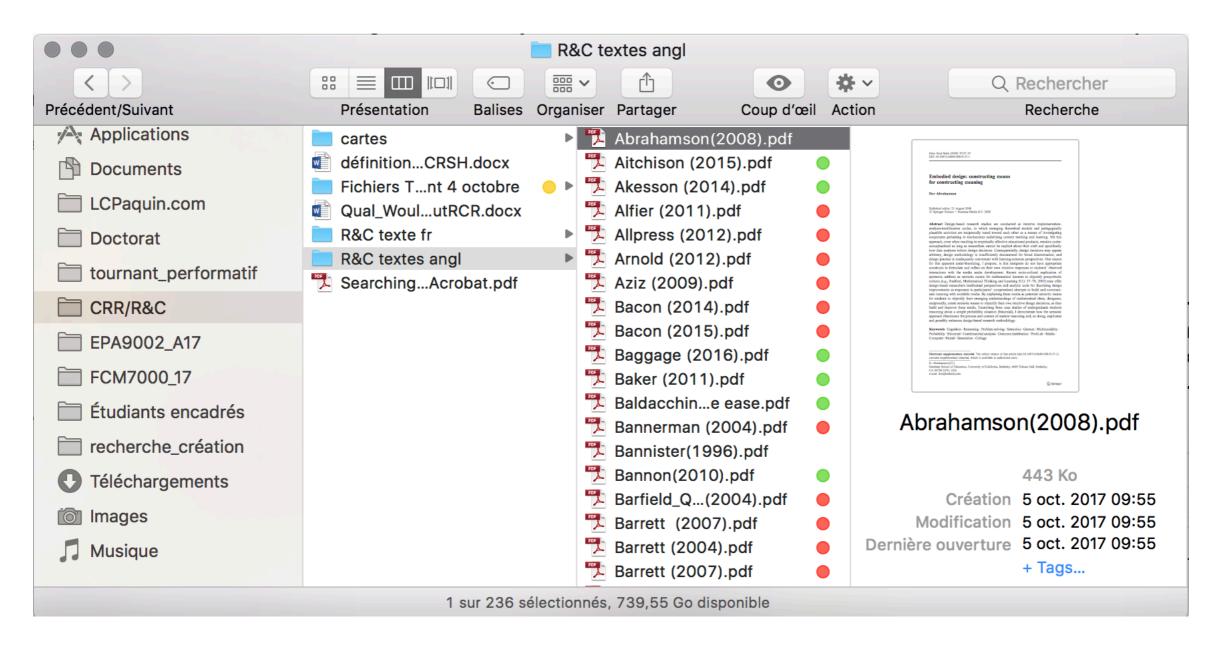
Sibertin-Blanc, G. (2010), p. 230.

Considérations méthodologiques Methodological concerns

- Cartographier la « littérature » sur la R-C.
 - A cartography of RC 'literature".
 - 1. Constitution d'un corpus de textes. / Creation of a corpus of texts.
 - 2. Référencement des items du corpus. / Referencing the items of the corpus.
 - 3. Forage à partir des expressions. / Drilling from the expressions.
 - Première sélection des résultats. / First selection of results.
 - 5. Accès au document d'origine. / Access to the original document.
 - 6. Identification d'un passage pertinent. / Identification of a relevant quote.
 - 7. Préparation de la citation. / Preparation of the quote.
 - 8. Insertion dans la carte. / Addition to the map.

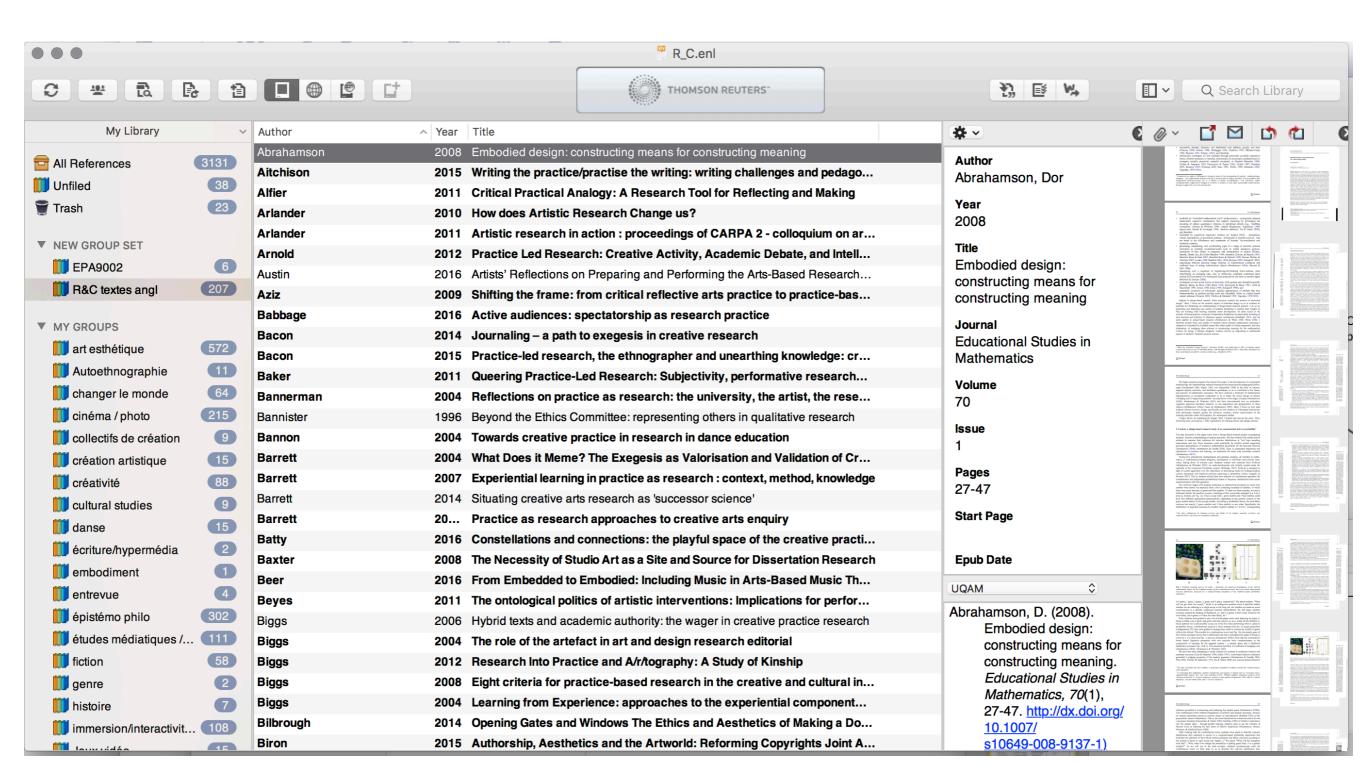
Constitution d'un corpus Creation of a corpus

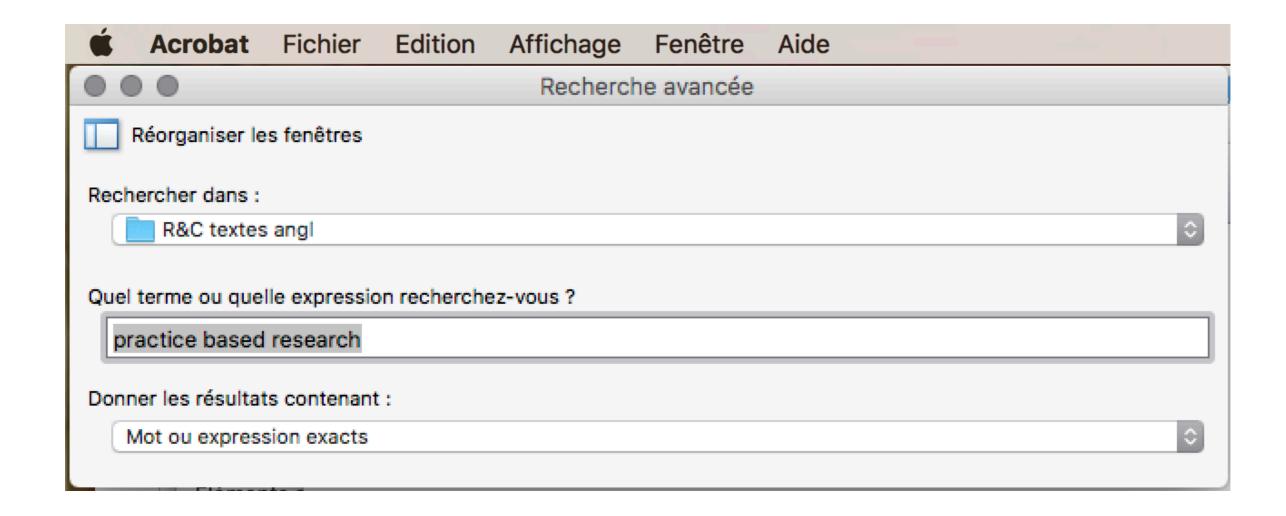
- Format des fichiers / File format: PDF
- Nomenclature des fichiers / Naming the files: Auteur (date)

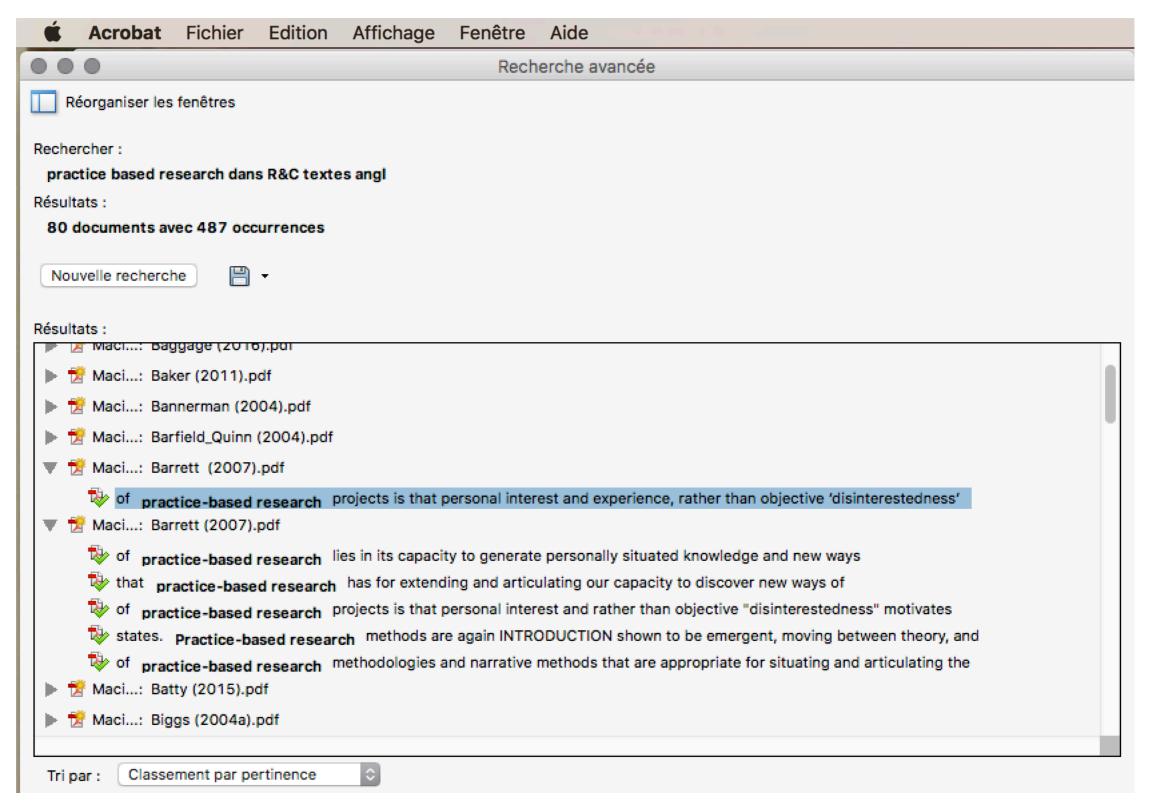
Référencement des items du corpus Referencing the items of the corpus

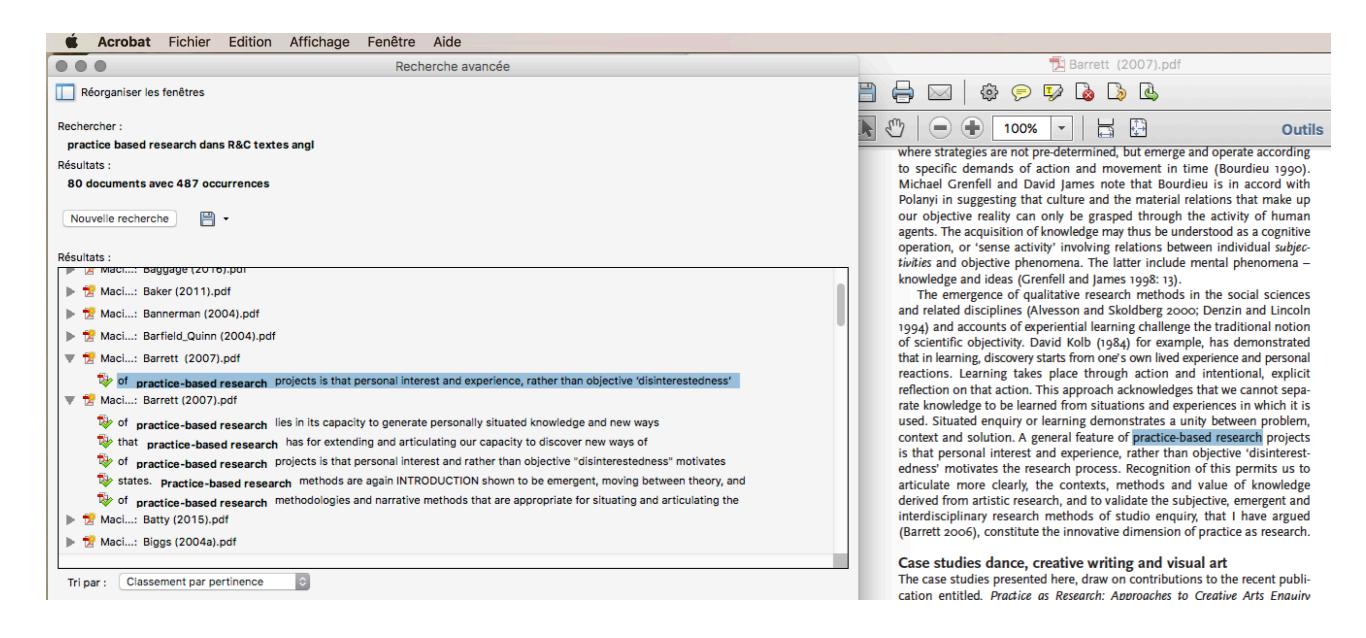
Forage à partir d'une expression Mining from the expressions

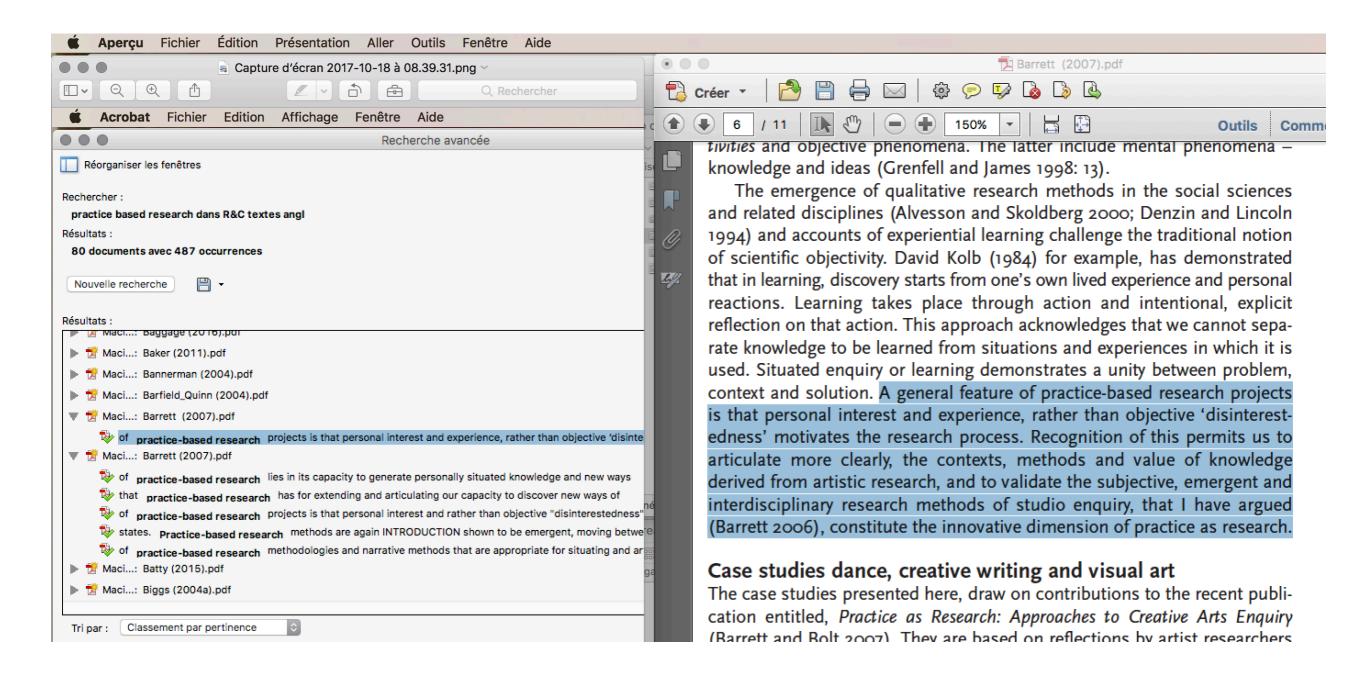
Première sélection des résultats First selection of results

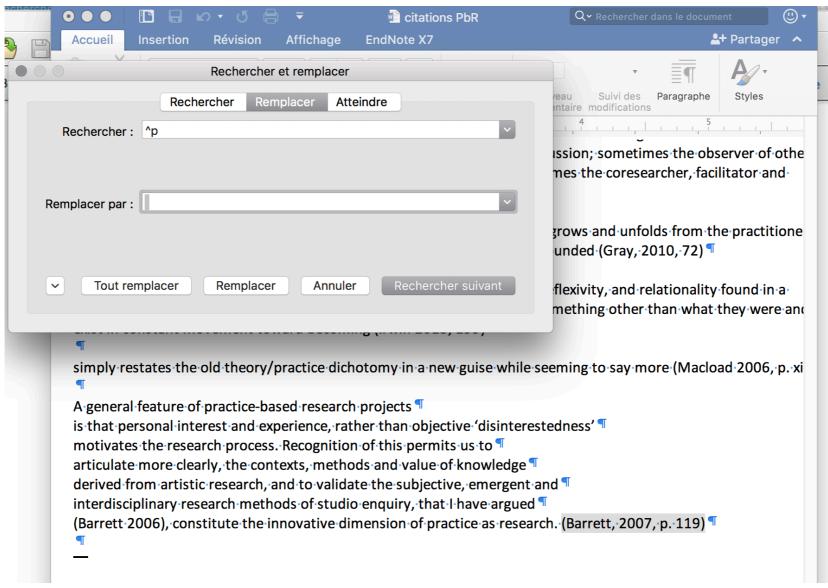
Accès au document d'origine Access to the original document

Identification d'un passage pertinent Identification of a relevant quote

Préparation de la citation Preparation of the quote

- Édition + analyse. / Edition + Analysis.
- Retrait des sauts de page. / Removing page breaks.
- Insertion de la référence. / Insert references.

Insertion dans la carte Adding to the map

The claim to creative production as a mode of knowledge acquisition can be made in two ways. First, it can be claimed that whilst this is the case, under normal circumstances the new knowledge acquired remains tacit. The job of research, we might argue, is to make this knowledge explicit. [...]. Second, [...] wish to claim that the works of creative production stand as both justication and communication of the knowledge acquired. Under this view, the goal of creative production and research are indistinguishable: creative production is research. (Nimkulrat, O'reiley 2009, p.78)

obliged to speak the new vocabulary of question, context and method (Barfield Quinn, 2004, 2)

identifying and delineating specific dimensions of the art making process that could be articulated as academic research (Aziz 2009, 70)

personal interest and experience, rather than objective 'disinterestedness' motivates the research process.

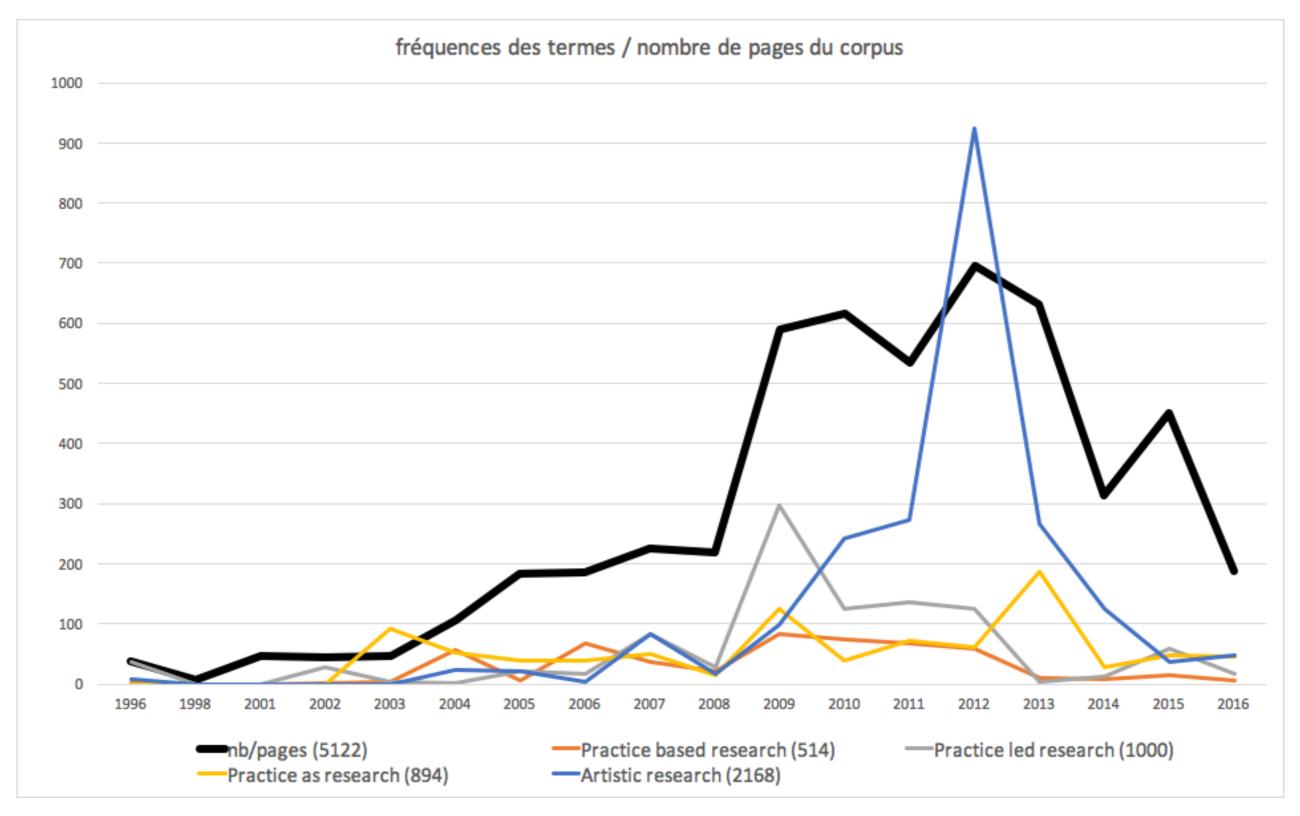
(Barrett 2007, 119)

liens avec l'académique

institutional integration of research into professional art schools (Borgdorff 2012, 34) narrative methods that are appropriate for situating and articulating the research process and its outcomes. (Barrett 2007b, 12)

Practice based Research PbR

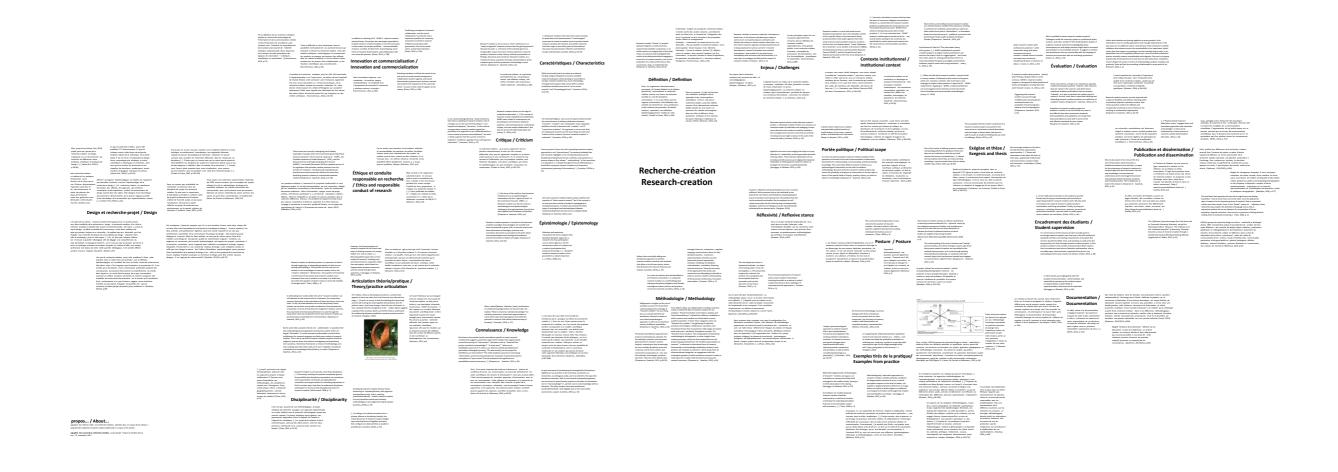
Cartographier les occurrences Occurrences cartography

Expérience de cartographie Experiencing cartography

Création d'une carte avec 31 articles portant sur la recherche-création.

Creating a map based on 31 articles on research-creation.

Termes reliés à la RC

RC related terms

Recherche-développement / Research-development

Recherche en arts numériques

Recherche technologique

Arts-based educational research

Collaboration-led research

Research-innovation

Recherche artistique

Arts-based research

Recherche-création en design

Artistic research

Recherche et création

Recherche-création /

Recherche-projet

Artist-research

Art research

Creative research

Creative practice

Research-creation

Creation-intervention

Thinkquiry

Critical making

Recherche-intervention /

Creative practice as research

Practice-based reseach

Recherche action/création

Recherche participative

Research-intervention

Recherche-action / Research-action

À propos... / About...

Cartograhie des termes reliés à la recherche-création à partir d'un corpus de 31 articles. / Mapping terms related to research-creation based on a corpus of 31 articles.

Cartographie (en cours) de la recherche-création, Louis-Claude Paquin et Cynthia Noury

Artistic research

Artistic Research Artefact / Artefact

propos... / About...

Cartographie des thèmes reliés au mot-dé-«Artistic Research» à partir d'un corpus de plus de 200 articles. / Mapping of themes related to the knyword "Artistic Research" from a body of more than

Cartographie (en cours) de la recherche-création, Louis-Claude Paquin et Cynthia Nour Version : 13 novembre 2017

Practice-as-research

Réflexivité / Reflexivity

Épistémologie /

Caractéristiques /

/ Knowledge

Methodology

Practice as Research

Enjeux /

Cartographie de la recherche création de Louis-Claude Paquin et Cynthia Noury est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons 4.0 : Attribution - Pas d'utilisation commerciale – Pas de modification.

Practice-based research (PbR)

Évaluation / **Evaluation**

ener 2000:10), a review of "the

Réflexivité / Reflexivity

arch question' (Milech 2006, 10). Each

Caractéristiques /

Critique / Criticism

Liens avec l'académique / Relation to the academic

L'artefact /

The artefact

Practice based Research PbR

Documentation / Documentation

Rapport à la théorie / Relation to theory

Enjeux /

Challenges

Connaissance / Knowledge

Relation to people

oritext, and gaining other perspectives oresearcher, facilitator and research m ollaborative project. (Gray, 2010, 71)

Rapport à la personne /

Rapport à la pratique artistique /

Relation to artistic practice

Méthodologie / Methodology

À propos... / About...

Exégèse / Exegesis

other. (Candy 2011, 4)

Cartographie de la recherche création de Louis-Claude Paquin et Cynthia Noury est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons 4.0 : Attribution - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification.

Practice-led research

Rapport avec l'académique / Relation with the academic

Rapport avec la personne /

Reflexivity

Practice led Research

Rapport théorie/pratique / Theory/practice relation

Cartographie de la recherche création de Louis-Claude Paquin et Cynthia Noury est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons 4.0 : Attribution - Pas d'utilisation commerciale – Pas de modification.

Commentaires sondage CRR/RC RCR/RC survey comments

most artists are not

Balancing scholarly and artistic qualifications and competence is an important consideration

There is also a general opinion that any artist can become a researcher-creator by simply writing a thesis on their artistic experiences, work and creation. I have grave doubts about how this upholds in a university situation.

Posture / Posture

[...] Les conditions pour être éligible au statut de chercheur-créateur sont actuellement basées sur le fait qu'un professeur enseignant l'art est engagé par une université. La question devrait être non pas «Qui est chercheur-créateur?», mais «Qu'estce qu'un projet de recherche-création?»

The primacy of the text continues to heavily influence the value attributed to research outcomes (publication) - while outcomes such as documentary film, performance, on-line archives etc which may be included significant original research and contribute to knowledge

À mon sens le principal problème avec les dossiers de recherche-création c'est qu'ils ne sont pas présentés avec le soin requis (ex: comparativement aux dossiers recherche), particulièrement en ce qui concerne la clarté et l'articulation des idées.

Évaluation / Evaluation

The artistic merit of a research creation project must be subject to the same criteria as an artistic project. To often research creation projects are lacking in their artistic merit

there is a tendency to devalue or ignore any arts-based creations as or from research

in more 'academic' fields.

and artistically evaluated in terms [of research question and contribution to knowledge].

critical, dramaturgical and or systematic exploration of a research question, so much so that they are well suited to the notion of research in terms of form, expertise of maker, quality of ideas and quality of realization of an art work

include categories for reporting creative outcomes and

À propos... / About...

Citations puisées des résultats qualitatifs du sondage international sur la conduite responsable en recherche-création réalisé à l'aide d'un formulaire web en mars et avril 2017 pour un total de 759 répondants. / Quotations from the qualitative results of the international survey on responsible conduct in research-creation conducted using a web form in March and April 2017 for a total of 759 respondants.

Cartographie (en cours) de la recherche-création, Louis-Claude Paquin et Cynthia Noury Version: 13 novembre 2017 diffractive practices (Haraway: Barad)

Caractéristiques / Characteristics

different modes can be undertaken in a university context (some of which might involve the act of performance in dance and theatre, and thus artistic interpretation, not the primary act of restition of posture of restition germane to the idea of a research question and contribution to knowledge the artistic creation should be on that shows this process as one internal to the

Conducting practice-led research in an academic context is different to working

as an artist outside that

Définition / Definition

Il s'agit d'un terrain difficile à définir et je ne suis pas sûr que ça s'applique réellement. C'est un emprunt aux sciences et on aurait intérêt à y réfléchir à partir de la recherche-création elle-même, plutôt

Question 106. Vous pouvez ici nous faire part d'autres réflexions ou commentaires concernant la conduite responsable en recherche-création. [Ouvert, facultative]

Question 106. Would you like to share any further reflections or comments about responsible conduct in research-creation? [Open, optional]

Les crises de consciences induites sont aiguës, il vaut mieux en être

Je ne comprends pas comment quelqu'un pourrait faire de la recherche-création «non» responsable...

Conduite responsable en recherche / Responsible conduct of research

Pour moi, la conduite responsable est avant tout une questior d'éthique personnelle, mais il existe des cas où je ne suis pas certaine des bonnes pratiques, en particulier ce qui concerne l'internet qui est à la fois un accès «libre», mais avec du contenu qui peut avoir une certaine «propriété». Les bonnes pratiques collectives sont aussi importantes, qu'elles soient culturelles, officielles, etc. Je crois aussi qu'il est devenu plus facile de voler et de tricher avec les nouveaux outils informatiques.

Le directeur de recherche a la responsabilité par sa pratique, son attachement à l'institution, ses enseignements et sa supervision de communiquer les valeurs propres à la recherchecréation. Je crois que vous faites une mauvaise distinction entre recherche et création dans plusieurs questions. La recherche-création doit être comprise comme une méthodologie où la recherche se fait PAR la création. Ce n'est nullement deux tâches distinctes qui forment un double engagement. Ce que vous nommez recherche suppose ou semble être un travail théorique ou analytique complémentaine et même distinct.

Rapport théorie/pratique / Theory/practice link

within creation there is always research, as there is

I reject polarities between academic and artistic, and also betwee creation and researchs

Maintenir des activités créatrices (sans

les étudiants d'un domaine créatif est

absolument nécessaire à l'exploration de

créative utilisée pour la recherche, mais

nécessaire au projet de recherche-création

aussi l'enseignement et le transfert de

doit pouvoir être contrebalancé par la

possibilité de produire exclusivement des

connaissances. Le niveau de rigueur

volet de recherche) pour les professeurs et

nouvelles idées et au maintien de l'intuition

Il faut voir la recherche-création comme une forme de «practice-based research» où la pratique met à l'épreuve les limites, les contradictions et les attentes théoriques. Elle produit des «cas» exemplaires sinon exceptionnels qui problématisent différemment ou lancent de nouvelles pistes. La recherche-création produit des connaissances à même ce qu'elle réalise concrètement, des œuvres. Ces œuvres sont des instruments cognitifs au même titre qu'un article, un concept ou une équation. Elles développent de nouvelles formes de cognitions qui échaponent aux méthodes scientifiques conventionnelles.

Connaissance / Knowledge

Research and discovery can come from examining the process, the creative output and/ or the impact of the creative output on others

La recherche-création n'est pas un synonyme de théorie-pratique. C'est une pratique qui se veut critique, réflexive, expérimentale, exploratoire, spéculative... Elle s'énonce par elle-même et pour elle-même en soulevant des enjeux pour le domaine. Cela dit, la plupart des chercheurs-créateurs sont aussi des analystes et théoriciens de l'art ou de la création. Plusieurs, cependant, ne produisent pas de métadiscours scientifique sur ce qu'ils créent. Ce qui n'enlève rien à la qualité des connaissances que contiennent leurs résultats de recherche empirique.

> La notion de conflit d'intérêts est liée à l'objectivité. La création n'a pas toujours à être phiertive

Conflits d'intérêt et d'engagement / Conflicts of interest and commitment

[...] Un professeur (peu importe son statut et sa discipline) pourrait utiliser les installations de l'université pour son enseignement, ou pour des projets (d'art ou de recherche ou de recherche-création) qu'il réalise à titre de professeur d'université et pour l'université. Si les projets sont réalisés à titre d'artiste indépendant, ou de consultant externe, cette personne ne devrait pas, à mon sens, utiliser les installations de l'université. Someone who is engaged with Research-Creation should be able to understand how to situate their work in a historical context and articulate the features of the post-qualitative paradigm

Paradigme / Paradigm

wide body of research into scientific research practices that have exposed performative, discursive, intuitive, subjective and in many cases outright aesthetic components to successful scientific research projects [...] it is research undoing its own -ontological, epistemological, methodological, practicing.

Research-creation is a necessary, rich, and complex form of practice that is often surprisingly welcome given how poorly understood it is within (my) academic contexts.

there is a deeper issue that is rooted in the academy still tending to favour 'research' over 'creation' - which might encourage r-c's to over-state the research component of their work.

Funding of research-creation work needs to more consistently address the practical costs of creative production Research-Creation is frequently a misused term that tends to be an expedient cover for masking traditional neoliberal artistic practice within research universities

Critiques / Criticism

the use of the arts in research is poorly understood by funding agencies and academic institutions. This presents a [...] an obstacle to knowledge development made possible through creative means and also to the development of new methodologies for researching the human condition and making that knowledge more widely accessible to diverse

Autorat / Autorship

Comment utiliser les apports des participants dans la création si je perçois des remarques ou des conseils de leur part pour mieux expérimenter? Est-ce du plagiat?

À mon sens, l'intensité créatrice prévaut sur l'éthique

Les principaux freins à la recherche ou à la création sont les manques de flexibilités de ces questionnaires. Le pense qu'ici, on est en terrain nouveau. Il faut une certaine flexibilité, une certaine adaptation. Un genre de «cas par cas». Éventuellement, la multiplicité des cas de RC permettra de clarifier les besoins, les limites, les normes, etc. D'ici là, les «cases» et les formulaires sont ce qui est limitant. En soit, le processus éthique peut être très stimulant tant en création qu'en recherche. Il faut seulement

Éthique / Ethics

Je ne pense pas que des règles édictées a priori puissent marcher. Chaque projet implique de repenser des enjeux éthiques spécifiques. La rédaction de règles générales peut même contribuer à nuire aux projets.

Cartographie de la recherche création de Louis-Claude Paquin et Cynthia Noury est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons 4.0 : Attribution - Pas d'utilisation commerciale – Pas de modification.

La suite... What's next...

- Compléter le corpus francophone. / Complete the French corpus.
- Installer les cartes déjà produites dans des événements de R-C. / Showcase the maps already produced in R-C events.
- Diffuser sur le WEB. / Make available online.
- Cartographier différentes pratiques de R-C. / Cartography of R-C practices.