

Méthodologie de la recherche-création

**Louis-Claude Paquin
École des médias
Faculté de communication
UQAM**

Méthodologie

- étymologie
 - dérivé (1537) de méthode (du bas latin *methodus*)
 - terme scientifique employé en médecine, en géométrie et en rhétorique
 - emprunté au grec ancien μέθοδος (*methodos*)
 - formé à partir de μετά, μέθ- (meta, meth-) « après, qui suit » et de οδός (odos) « chemin, voie, moyen », « direction qui mène au but »
 - signifie «cheminement, poursuite» ou «recherche d'une voie»
 - un passage s'est effectué
 - de l'acception constative (le chemin suivi)
 - à l'acception normative (le chemin à suivre)
 - de là découle les significations « recherche, traité, doctrine scientifique »
 - methodologia -> fabrication récente en latin scientifique
 - « science, discours (logos) de la méthode »
- apparaît en français en 1829, vraisemblablement emprunté de l'anglais *methodology*

définitions

- méthode

- manière de conduire sa pensée, de penser, de dire ou de faire quelque chose suivant certains principes et avec un certain ordre.
- terme de philosophie. Ensemble des procédés rationnels employés à la recherche de la vérité. Les questions de méthode priment toutes les autres.
- terme de médecine. « manière particulière d'appliquer un médicament » Méthode curative, médicament particulière, ou succession de médicaments que l'on emploie pour le traitement d'une maladie.
- au 17ème siècle, tant dans un contexte intellectuel que technique
- quasi synonyme de procédé, de moyen au sens de « manière de faire »

Par méthode j'entends des règles certaines et faciles, grâce auxquelles tous ceux qui les observent exactement, ne supposeront jamais vrai ce qui est faux et parviendront, sans se fatiguer à des efforts inutiles, à la connaissance vraie de ce qu'ils peuvent atteindre.

Descartes (*Regulae ad directionem ingenii* IV)

méthodologie

définitions

- méthodologie
 - ensemble de procédés raisonnés sur lesquels reposent l'enseignement, la pratique d'un art
 - « Terme de philosophie. Traité des méthodes ; art de diriger l'esprit humain dans la recherche de la vérité » *Le Littré* (1880)
 - ensemble de règles et de démarches adoptées pour conduire une recherche ce qui en garantit la faisabilité et la crédibilité *Le Dictionnaire historique de la langue française* (Rey, 2004)
- methodology
 1. a set or system of methods, principles, and rules for regulating a given discipline, as in the arts or sciences.
 2. Philosophy . a. the underlying principles and rules of organization of a philosophical system or inquiry procedure. b. the study of the principles underlying the organization of the various sciences and the conduct of scientific inquiry.
 3. Education . a branch of pedagogics dealing with analysis and evaluation of subjects to be taught and of the methods of teaching them.
 - Origin: 1790–1800; < NL methodologia. See method, -o-, -logy
 - methodology. (n.d.). Dictionary.com Unabridged. Retrieved January 28, 2011, from Dictionary.com website: <http://dictionary.reference.com/browse/methodology>

la recherche-création

- contexte historique :
 - intégration des Écoles des beaux-arts à l'université
 - développement de diplômes de cycles supérieurs
 - positivisme des méthodes, malgré le courant post positiviste
 - critique postmoderne des sciences humaines et sociales
 - logocentrisme dénoncé par Derrida
 - critique de la représentation des recherches post-qualitatives
- constats :
 - **spectre de la recherche scientifique hypothético-déductive**
 - **besoin de méthodologies**

la recherche-crédation

- contradiction entre
 - rigueur et cohérence de la recherche scientifique
 - processus systématique d'objectivation
 - précision, exactitude
 - minutie de la présentation
 - crédibilité de l'argumentation
 - production de savoir
 - avancement des connaissances
 - liberté et indépendance de la création
 - conduite expressive
 - conduite esthétique
 - conduite originale

méthodologie dans un contexte de recherche-crédation

retour sur l'étymologie

- libérer
 - la valeur métaphorique, voire programmatique du chemin, du voyage de la racine grecque οδός
 - de la contrainte du préfixe μετά qui signifie manière, but et qui donnera lieu à l'acception normative du chemin à suivre.
- Michel Serres dans *Les cinq sens* (1985)
 - établit un lien entre la méthode et la randonnée odysseenne :
« Ulysse navigant au bonheur la chance quitte les savoirs clos et les histoires corsetées de structure, il invente le savoir inventif et l'histoire ouverte, nouveau temps »
 - plus loin, il écrit :
« Une méthode dessine un parcours, un chemin, une voie. Où allons-nous, d'où partons-nous et par où passons-nous, questions à poser pour connaître et pour vivre, de théorie ou de pratique, de tribulations et d'amour »

méthodologie de la recherche création

vérité

- la recherche scientifique
 - une vérité scientifique est établie par un raisonnement causal rigoureux à partir de présuppositions communément admises et vérifiée par l'expérience; une fois établie elle est réutilisable pour construire d'autres propositions de ce type à partir d'elle.
- la recherche en sciences humaines et sociales
 - substitution de la compréhension à l'explication (Lincoln et Guba, 1985, p. 295)
 - la crédibilité plutôt que la vérité, « demande que les interprétations issues de la recherche correspondent aux données empiriques et soient significatives, c'est-à-dire jugées pertinentes pour les acteurs sociaux et les disciplines scientifiques » concernées (Barbier et LeGresley, 2011, p. 25)
- la recherche-création
 - s'inspirer de la réflexion de Heidegger sur l'œuvre d'art (1935/1986)
 - la vérité conçue comme alétheia, c'est-à-dire dévoilement, descellement, découverte.

méthodologie de la recherche création

aléthéia

- en grec ancien la vérité se dit « ἀλήθεια »
 - composé du a- privatif et de « Léthé », fille d'Éris, personnifiant la Discorde, qui est la personnification de l'Oubli
 - signifie littéralement « hors de la Léthé »
- pour Heidegger
 - expérience originaire de la vérité comme sortie de l'étant (dasein) hors du retrait
 - catastrophe depuis Platon les penseurs ne prennent plus en considération l'évènement de l'apparition pour ne plus voir que l'apparu, que l'objet la chose présente
 - redéfinit la vérité comme le dévoilement, la mise à découvert de l'étant recouvert par des strates, une série de représentations venues de la culture, de la science, etc.
 - ainsi une vérité jusque là voilée, non appréhendée, indice d'un impensé apparaît.
- la recherche-création
 - renversement du rapport au savoir du projet, le savoir serait plutôt du côté de l'insu
 - la création implique de ne pas savoir précisément ce que l'on cherche
 - ce manque permet le surgissement de l'inattendu, d'une surprise
 - se conçoit plutôt comme un cheminement vers l'inconnu que comme un acheminement vers le savoir

méthodologie de la recherche création

considérations

- pas (encore) de méthodologie(s) spécifique(s)
 - emprunt à des disciplines des sciences humaines et sociales
 - philosophie, histoire de l'art, sociologie, psychanalyse, etc.
- illusion de mimétisme nécessaire avec le processus de création
 - la théorisation doit passer par des processus semblables et inspirés par eux
- travailler les mêmes concepts, mais de façon différente
 - en création :
 - productions expressives, esthétiques, symboliques
 - usage tactique (Lancri)
 - finalité réflexive et spectaculaire
 - en recherche :
 - productions discursives et argumentatives
 - finalité explicitation, interprétation

méthodologie de la recherche création

considérations

- approches phénoménologiques et heuristiques
 - élaboration de nouveaux savoirs à partir de données d'expérience subjective
 - interdisciplinarité, transdisciplinarité
 - pluralisme méthodologique (bricolage)
- dans le domaine des arts (Passeron 1974)
 - esthétique : relation entre le public et l'oeuvre
 - poïétique ; relation entre l'artiste et l'oeuvre à faire
- théorisation dans l'action (Schön 1983)
 - importance de la réflexion sur le « faire »
 - développement de connaissances sur la pratique et de théories émergeant de la pratique
 - introspection, explicitation et récit de pratique
- dimension autocentrée
 - laisser une large part à l'expression et à la subjectivité

méthodologie de la recherche création

perspective constructiviste

- au lieu de recueillir des données, les soumettre à un protocole d'analyse pour générer un savoir
 - construction ou élaboration de représentations
- la création comme un lieu de
 - construction du savoir
 - développement d'idées
 - élargissement de la conscience
- le savoir des productions artistiques
 - de nature symbolique et donc polysémique
 - interprétations variées
 - approche systémique
 - représenter ou modéliser la complexité d'un phénomène (dont sa propre pratique)
 - production de discours mais aussi de métaphores ou de schématisations

méthodologie de la recherche création

lien théorie pratique

- pas deux entités distinctes : thèse et création
- projet de création
 - déploiement d'une pratique
 - recherche naturelle
 - intuitions, expérimentations, observations fortuites
- objet de la recherche pluriel (ce que je cherche à comprendre)
 - sa pratique
 - la forme et les matériaux de son oeuvre
 - la thématique de son oeuvre
 - la réception de son oeuvre
 - problématique : quelle(s) question(s) je pose à ces objets de recherche
 - choix méthodologiques et épistémologiques
- élaboration d'un savoir expérientiel et incarné par et à partir de sa pratique artistique

méthodologie de la recherche création

démarche réflexive

- introspection de sa pratique de création
 - mouvement de l'esprit revenant sur lui-même pour prendre conscience de soi
 - pas remémorer d'un passé réfléchi mais réfléchir un vécu passé qui a été vécu sur le mode de la conscience irréfléchie
- mode d'emploi
 - ramener le vécu passé dans le champ attentionnel pour le percevoir ou l'éprouver à nouveau (phénomène de présentification)
 - suspension des activités habituelles
 - un acte de rappel est nécessaire
 - une évocation, un choc associatif
 - déclencheurs du rappel
 - les oeuvres elles-mêmes,
 - les esquisses, les brouillons et autres traces des étapes préparatoires,
 - les carnets où ont été consignées les idées, intuitions et impressions avant et durant le faire de l'oeuvre,
 - la documentation produite après-coup autour de celles-ci,

méthodologie de la recherche création

démarche réflexive

- ex-plicitation
 - rendre intelligible à soi et aux autres
 - donner un statut de connaissance par l'énonciation du résultat d'une prise de conscience
- prendre une distance
 - dépasser le sens commun, l'intuition, les idées reçues ou toutes faites
- analyse pour repérer, identifier ou faire émerger entre les différentes descriptions
 - des cycles, - des répétitions,
 - des ruptures, - des correspondances non linéaires,
- situer sa pratique, l'inscrire dans un contexte plus large
 - conceptuel, théorique, culturel, social, artistique

méthodologie de la recherche création

processus itératif

- instaurer une dynamique
 - les questions émergent de la pratique
 - la réponse à ces questions vient nourrir la pratique
- nature heuristique du travail
 - va et vient continuel entre
 - exploration : pensée expérientielle, subjective et sensible -> imaginaire
 - compréhension : pensée conceptuelle et objectivante -> rationalité
 - démarche de recherche heuristique
 - forme de recherche à caractère phénoménologique
 - mise à profit de la subjectivité
- théorisation de sa pratique

méthodologie de la recherche création

typologie des objets de recherche

1. centré sur la pratique de création

- cinéma, photographie, interprétation, composition, écriture, peinture, installation, etc.
- documenter la dynamique de l'instauration de l'oeuvre
 - recueillir des données sur la démarche, le cheminement
 - retracer les composantes affectives, cognitives, émotionnelles ou psychiques
- sans la médiation d'un cadre théorique
 - introspection, explication
- utilisation de théorie sur la création artistique et sur le processus créateur
 - par exemple : Anzieu D. (1981) Les cinq étapes du processus créateur. dans Le corps de l'oeuvre : Essais Psychanalytiques Sur Le Travail Créateur p. 93-141. Paris : Gallimard.
 - analyser sa propre pratique comme un cas à partir d'un modèle
 - formuler sa propre compréhension du modèle utilisé
 - proposer des modifications du modèle utilisé
 - formuler son propre modèle du processus de création
- type d'étude : autoethnographie, poïétique

méthodologie de la recherche création

typologie des objets de recherche

2. centré sur l'oeuvre

- photographie, film, peinture, installation, vidéo, composition musicale, chorégraphie, etc.
- recueillir des données sur la genèse de l'oeuvre plutôt que la pratique en tant que telle
- l'oeuvre distincte de son auteur
- réfléchir structurellement l'objet :
 - observer, décrire
 - découper, analyser
 - comparer avec
 - des oeuvres passées et présentes
 - d'autres pratiques contemporaines
- situer par rapport
 - à sa pratique et à sa vie
 - au contexte social, politique ou culturel
- type d'étude : herméneutique, sémiotique, psychocritique, sociocritique, féministe, etc.

méthodologie de la recherche création

typologie des objets de recherche

3. les matériaux d'oeuvre

- la matière, un paramètre
 - la lumière, le son, la couleur, le mouvement, le corps, le texte, le rythme, la mélodie, le silence, la parole, etc.
- les outils de production
- on s'intéresse à :
 - décrire
 - leur nature, leurs composantes, les procédés
 - évaluer
 - l'efficacité, la puissance d'évocation
- type d'étude : sémiologique, systémique, etc.

méthodologie de la recherche création

typologie des objets de recherche

4. les lieux de diffusion

- musée, salle d'exposition, théâtre, sites, ateliers, salle de spectacle, ville, jardin, etc.
- on s'intéresse à :
 - le lieu comme structure de médiation
 - mise en perspective avec des valeurs artistiques, sociales, politiques, culturelles
 - lien des pratiques de médiation avec la nature du public
 - comprendre les composantes structurantes de ces lieux
 - évaluer leur impact sur le milieu de l'art
- données :
 - observation
 - entrevue
 - questionnaires
- type d'étude : ethnographique, systémique, intervention, etc.

méthodologie de la recherche création

typologie des objets de recherche

5. le public

- le récepteur de l'oeuvre, de la performance artistique
- types :
 - jeunes publics, néophytes, public averti, nouveau public, le public qui ne fréquente pas les lieux de l'art
- on s'intéresse à :
 - comprendre ce qui se passe lorsqu'on observe une oeuvre, assiste à un concert, à une pièce de théâtre ou à une chorégraphie
 - comprendre ce qui le motive à fréquenter ces lieux ou à les ignorer
 - tracer le profil d'un public
 - dynamique de passage de l'oeuvre qui se déploie devant le spectateur qui la reçoit
 - confronter leur approche de l'art à celle qui leur est proposée
 - représentations sociales
 - statut des artistes comme acteurs sociaux
 - compréhension du processus de médiation et de réception de l'oeuvre
- type d'étude : ethnographique, sociologique, sémiologique

méthodologie de la recherche création

typologie des objets de recherche

6. les thématiques abordées dans l'oeuvre

- ne relèvent pas de l'autopoïétique ou du domaine artistique proprement dit
- mais à partir du point de vue de la pratique artistique
- les théories qui stimulent le travail de création et la réflexion
 - les données sont constituées par les réflexions et pensées suite à ses lectures de tous horizons
 - forme un cadre à travers lequel la démarche ou ce qui en résulte peuvent être interprétés

méthodologie de la recherche création

bricolage

- sources

- Claude Lévi-Straus dans *La Pensée sauvage* (1962, pp. 26-33)
 - à propos de la fabrication des mythes par les populations dites primitives, à la fois par opposition à la sophistication de l'ingénierie et dans le sens d'un recyclage des matériaux, constamment réutilisés pour fabriquer de nouveaux mythes
- Michel de Certeau dans *L'invention du quotidien*. (1980)
 - « l'obscur entrelacs des conduites journalières » par l'homme ordinaire propose des catégories analytiques hors des dogmes de la tradition de la recherche parmi lesquelles on retrouve l'altération, le détournement, le bricolage, l'interstice pour se construire une méthode de recherche

méthodologie de la recherche création

bricolage

- assemblage pour s'adapter à une situation complexe (Denzin et Lincoln, 1994/2011, p. 4)
 - à partir de mode existants de recherches utilisés en art et par d'autres praticiens
 - en les adaptant des modes utilisés en art
 - en conjuguant plusieurs modes déjà existants dans d'autres domaines
 - en innovant
 - réversibilité des choix possible pour modifier le modèle en construction
 - suite à la découverte de contraintes ou de particularités imprévues
 - suite à une expérimentation

la recherche-création doctorale

étapes 1/2

- formuler des intentions premières
 - manque, désir
 - de savoir, de connaître
 - de faire, de créer
 - quoi (thème) ?
 - comment (forme) ?
 - utopie agissante
- délimiter le domaine
 - exploration par cercles concentriques successifs du plus large au plus ciblé
 - prendre connaissance
 - établir une cartographie
 - « la carte n'est pas le territoire » (Alfred Korybsky 1879 - 1950)
 - découper, spécifier
 - à partir des intentions

la recherche-création doctorale

étapes 2/2

- établir une problématique plurielle
 - thématique, faire de l'oeuvre, objet de recherche
- constituer un cadrage théorique
- constituer un cadrage pratique (corpus)
- déterminer un bricolage méthodologique
- [Expérimenter]
- examen de projet
- [faire l'oeuvre et la diffuser]
- recueillir et analyser des données (témoignages)
- produire une synthèse
- discussion

