

HAL
open science

Quand la recherche création se frotte aux méthodes créatives de recherche

Françoise Chambefort

► **To cite this version:**

Françoise Chambefort. Quand la recherche création se frotte aux méthodes créatives de recherche. Les méthodes créatives de recherche : enjeux et pratiques, MICA - Université de Bordeaux, Jun 2022, Bordeaux, France. hal-03816102

HAL Id: hal-03816102

<https://hal.science/hal-03816102>

Submitted on 15 Oct 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

COLLOQUE INTERNATIONAL
Les méthodes créatives de recherche
ENJEUX ET PRATIQUES
16-17 JUIN 2022

MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME
BORDEAUX
DOMAINE UNIVERSITAIRE
10, ESPLANADE DES ANTILLES
33607 PESSAC

<https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/events/colloque-international-methodes-creatives-de-recherche/>
<https://questyourdigital.com/wp-content/uploads/2022/05/Programme-du-colloque-2.pdf>

Texte de la communication présentée le jeudi 16 juin 2022.

Quand la recherche création se frotte aux méthodes créatives de recherche

Françoise CHAMBEFORT

Laboratoire ELLIADD
Université de Franche-Comté
francoise.chambefort@univ-fcomte.fr

Je suis chercheuse associée au laboratoire ELLIADD. J'ai soutenu ma thèse en 2020 après un doctorat en recherche création en SIC.

Ma pratique artistique, c'est celle de l'art numérique, une partie de mes créations se rattache à littérature numérique.

Pendant ma thèse, j'ai travaillé sur les potentialités narratives des flux de données. J'avais constaté que les œuvres d'art numérique qui s'appuient sur des données intègrent rarement des récits. Pourtant il me semblait que le rapport au réel et le rapport au temps qui s'y jouaient était propice à la narration. J'ai créé un dispositif numérique qui s'appuie sur un flux de données en temps réel et j'ai montré que le récit de fiction pouvait s'appuyer sur un tel dispositif. Dans une œuvre comme celle-ci, le support est le web, le matériau avec lequel je crée, ce sont les données. La forme que j'utilise, c'est la fiction littéraire.

Figure 1 - *Lucette, Gare de Clichy*, œuvre développée pendant mon doctorat

Cette approche a permis d'apporter un regard neuf sur la théorie narratologique. J'ai montré que le par un design du temps (avec une mise en tension du temps objectif et du temps subjectif), les dispositifs de ce type, que j'ai appelé « moulins à données », sont capables de représenter la contingence de la vie. En effet, l'enchaînement causal se trouve remplacé par la séquentialité d'événements réels. Dans le cas de Lucette, l'expérience est centrée sur une passivité empathique, loin de l'interactivité généralement de mise dans l'art numérique.

En 2020-2021, avec ma collègue Carolane Sanchez, nous avons organisé le séminaire doctoral "[Dialogues sur les enjeux de la recherche-crédation pour les sciences humaines](#)". Proposées comme des temps de dialogue, ces sessions de rencontre mensuelles (nous en avons organisé 7, toutes en visio à cause de la covid) nous ont permis d'appréhender le parcours recherche-crédation à l'aune d'une multiplicité de focales en faisant notamment varier les récits d'expérience qui s'ancrent dans cette pratique.

Aujourd'hui avec vous, mon questionnement est de comprendre ce que la recherche création (RC) et les méthodes de recherche créatives (MRC) ont à s'apporter mutuellement. Venant de la RC, c'est bien elle que je vais frotter aux MRC.

Dans un premier temps, nous verrons ce qui distingue la recherche création des méthodes de recherche créatives et dans quel cas elles peuvent se rejoindre.

Nous prendrons ensuite deux exemples de ce que ces démarches peuvent apporter l'une à l'autre.

1/ CE QUI DISTINGUE RC ET MRC

1.1 DEFINITIONS SIMPLES ET POINTS COMMUNS

La recherche création est la "recherche effectuée par l'artiste sur, ou à partir de, ses agirs créateurs" (Boutet, 2018).

Louis-Claude Paquin y voit deux objectifs : "la production d'un artefact ou événement original et inédit ainsi que la production de connaissances à propos de celui-ci." (Paquin, 2020). Pour Danielle Boutet, « trois caractéristiques apparaissent assurer sa rigueur et amplifier son potentiel instauratif » (2018, p.296) :

- Il s'agit d'une recherche en première personne, c'est-à-dire effectuée par l'artiste lui-même sur sa propre pratique,
- Le caractère heuristique de cette démarche (le chemin n'est pas déterminé à l'avance),
- Le regard phénoménologique porté sur soi (récit de vécu).

Les méthodes de recherche créatives sont des outils à disposition des chercheurs utilisant la créativité (Kara, 2020). Dans un cas, la pratique artistique est l'objet de la recherche, dans l'autre la création est un moyen pour parvenir à un objectif qui est tout autre.

Les méthodes créatives de recherche peuvent être utilisées à différentes étapes du cycle de la recherche : en phase de réflexion, de collecte de données, d'analyse de données, etc. (Kara, 2020), tandis que la recherche-crédation est centrée sur la pratique artistique elle-même dans toutes les phases du cycle.

L'usage de la créativité n'est pas l'unique point commun entre RC et MRC. Celui de la réflexivité en est un autre. La démarche de recherche création place le chercheur dans une position de constante

critique réflexive (Chambefort, 2016). Les méthodes créatives de recherche sollicitent la réflexivité du chercheur et du participant, quand il y en a un. Dans le cas des méthodes visuelles par exemple, où les participants doivent produire une image ou un film, l'analyse de leurs créations nécessite un engagement réflexif important (Catoir-Brisson, Jankeviciute, 2014, p. 121).

1.2 UN CHEMINEMENT INVERSE

Ces deux démarches opèrent un cheminement inverse. La recherche-crédation part de la pratique artistique et chemine vers la recherche tandis que les méthodes créatives de recherche partent de la recherche et vont vers les pratiques créatives.

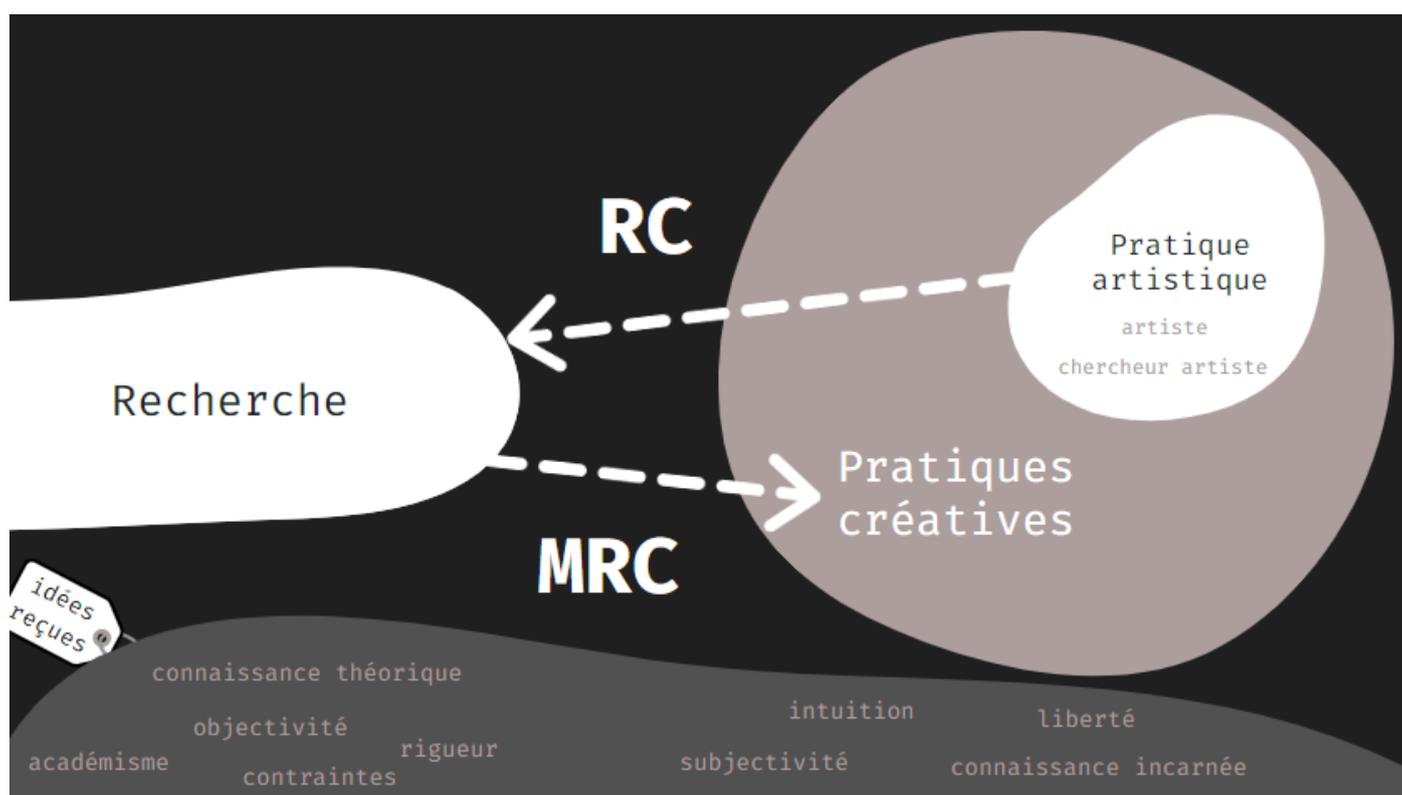

Figure 2 - Le cheminement inverse de la recherche création et des méthodes de recherche créatives

La recherche création est issue du mouvement d'intégration progressif des études d'art dans le domaine universitaire. Le cas le plus commun est celui d'un artiste qui s'engage dans la recherche. Mais la recherche création séduit aussi des chercheurs qui se tourne vers la pratique artistique (dans mon cas, cela a été simultané), ou qui prennent leur pratique préexistante comme objet. Cette bascule du chercheur vers l'art est plus fréquente dans des disciplines comme les sciences de l'information et de la communication ou la littérature. La manière d'appréhender la recherche est alors totalement différente. Pour ceux qui viennent de la pratique, recherche et création peuvent sembler antinomiques. Nombreux sont les doctorants qui ressentent l'exercice de la thèse comme un carcan rigide. Ils la considèrent comme un objet très normé et sont tiraillés entre le désir de s'y conformer et un sentiment de renoncement par rapport à la liberté dont ils jouissent dans leur pratique artistique. Ceux qui étaient déjà chercheurs ou pour qui la découverte de la recherche et celle de la pratique artistique sont concomitantes ont moins de difficultés à s'approprier la démarche.

Dans le séminaire que nous avons organisé l'année dernière avec Carolane Sanchez, la question de ce passage de la pratique à la théorie a été très débattu. L'articulation entre recherche et création amène à s'interroger sur la relation entre intuition (connaissance incarnée) et connaissance théorique, entre subjectivité et objectivité. Mireille Losco-Lena a défendu une position assez radicale (*Faire art au laboratoire : expérimentation et création*, <https://rc.hypotheses.org/15>) : pour elle, la recherche création est une démarche artistique, non scientifique. Cette position a suscité des réactions lors de la discussion. Chantal Lapeyre a fait valoir que le terme-clé de « théorie » intègre une dimension de spéculation et de contemplation, qui n'est pas coupé de la pratique et de l'expérience. Démarche artistique et démarche scientifique ne doivent pas être caricaturées, cantonnées l'une à une subjectivité foisonnante, l'autre à une objectivité froide.

À l'inverse, les chercheurs qui adoptent des méthodes créatives de recherche sont convaincus que la créativité fait et doit faire partie du processus de recherche. Je vous renvoie à l'introduction du livre d'Helen Kara (Kara, 2020), aux pages qu'elle consacre à la créativité de la recherche. Elle montre que la recherche a toujours été une activité hautement créative et que la créativité permet de gérer l'incertitude et la subjectivité.

Si RC et MRC cheminent en sens inverse sur un même parcours, elles se croisent forcément à un moment donné et leurs chemins parallèles peuvent se rejoindre.

1.2 QUAND LA RECHERCHE CRÉATION SE DECENTRE

Selon Gosselin et Laurier (2004), le chercheur artiste peut orienter sa recherche selon 5 modes différents en la centrant :

- sur une œuvre en particulier,
- sur des aspects de sa pratique,
- lui-même,
- sur l'art,
- « ou enfin en s'interrogeant, à travers son œuvre, sur une idée ou un sujet qui ne relève pas directement, ou pas exclusivement du domaine artistique, mais de son point de vue d'artiste. »

Dans ce dernier mode, l'objet de la recherche n'est pas la création, nous sommes donc plutôt dans une démarche de recherche créative.

De même, dans la définition de Danielle Boutet (2018), on peut distinguer la recherche de l'artiste « sur ses agirs créateurs » de celle réalisée « à partir de ses agirs créateurs ».

Si j'analyse ma production scientifique, je peux diviser mes productions en trois catégories, suivant qu'elles concernent :

- la méthodologie que j'utilise, qui est celle de la recherche création, (1 publication, 8 billets de blog)
- ma pratique, qu'il s'agisse de présentations d'œuvres ou d'analyses portant sur la forme de mes créations (c'est-à-dire la narration), (8 publications)
- mon matériau, les données. (1 publication).

Dans ce dernier cas, ma pratique artistique n'est plus l'objet de mes recherches mais un outil pour étudier mon matériau, c'est-à-dire les données. Examinons de plus près ce dernier cas.

Je travaille actuellement sur une œuvre numérique connectée avec les données ouvertes de lutte contre les rongeurs disponibles sur la plateforme NYC OpenData. Ces données constituent le matériau et le moteur de la création narrative.

En tant qu'analyse préparatoire à la création de cette œuvre, j'ai réalisé en 2021 une étude sur trois ensembles de champs de données relatifs à la lutte contre les rongeurs à New-York. Pour la première fois, ma recherche ne portait pas sur ma pratique ou sur la méthodologie de recherche création mais sur un objet autre : l'Open Data des données urbaines. Mon propos a été de montrer que l'approche narrative des données de ce qu'on appelle la ville intelligente révèle l'ambiguïté de la place du citoyen dans la stratégie de lutte contre les rats. Cette communication a eu lieu lors du 21e congrès de la SFSIC qui portait sur la thématique « Société et espaces en mouvement ». À cette occasion, j'ai pris conscience que l'approche narrative des données telle que je la pratique peut-être un outil, une méthode créative de recherche, pour étudier les écritures numériques liées aux données dans de multiples champs d'application.

Comment est-ce possible ? Comment ma pratique artistique peut-elle devenir un outil ? Je pense que deux facteurs facilitent cela : d'une part elle consiste à détourner des traces numériques (les données) et d'autre part j'appartiens à une discipline, les SIC, qui est par essence pluridisciplinaire. Ainsi je suis à même de produire des connaissances de mon point de vue d'artiste sur les données que j'ai détournées. Si la création est devenue un outil et non plus l'objet de ma recherche, c'est bien que j'ai fait un pas de côté, m'écartant pour un temps de ma démarche de recherche création, pour mobiliser une méthode de recherche créative.

2/ LES METHODES DE RECHERCHE CREATIVES PEUVENT APPORTER UNE CERTAINE INVENTIVITE DANS LES PROCESSUS ET LES FORMATS DE RESTITUTION DE LA RECHERCHE.

Lors de notre séminaire sur la recherche création plusieurs intervenants ont fait remarquer que les doctorants en recherche création pourraient être plus inventifs à plusieurs niveaux, Guy Freixe notamment :

« Il faut inventer au niveau de l'écrit, des corpus, des interactions, et la façon d'en rendre compte. » (*Du professeur-artiste à l'accompagnant en recherche-crédation*, <https://rc.hypotheses.org/9>)

Le passage par le discours peut s'avérer difficile pour les artistes. Je cite à nouveau Guy Freixe :

« Comment faire en sorte que ce qui a été exploré sur le plateau ne se couche pas en cendres une fois sur la page ? »

L'idée qu'il faut préférer les processus aux résultats est largement partagée en recherche création. Mais comment rendre compte de ces processus ?

L'approche de ce que l'on entend par académisme est également relative. Nous retrouvons cette zone grise des idées reçues représentée au bas de la figure 2.

Guy Freixe a cité le cas de l'un de ses doctorants qui, dans son oral de soutenance de thèse, a été invité à situer de façon subjective son propos. Un membre du jury a trouvé cela non-académique, car le doctorant s'est situé biographiquement dans son parcours : nous ne sommes donc pas tous d'accords sur ce qui est académique.

Dans les phases de restitution, en présence du chercheur, et dans les phases de diffusion, les artistes chercheurs ont beaucoup à apprendre des chercheurs qui utilisent les méthodes de recherche créative. Helen Kara souligne la difficulté d'utiliser des méthodes de présentation basées sur les arts car il est nécessaire d'avoir à la fois des compétences artistiques et des compétences de recherche :

« Les méthodes de présentation basées sur les arts et incarnées ont un grand potentiel pour engager le public et rendre mémorables les résultats de la recherche. Cependant, ces méthodes peuvent être exigeantes, car elles doivent non seulement reposer sur une recherche de qualité, mais aussi démontrer de bonnes qualités artistiques (Saldaña 2016 : 32). Cela signifie que les chercheurs doivent avoir soit les compétences nécessaires pour travailler avec ces méthodes, soit la capacité d'employer des personnes possédant ces compétences. » (Kara, 2020, nous traduisons)

Ces compétences sont justement celles des artistes engagés en recherche création.

J'ai participé la semaine dernière à une journée d'étude à Compiègne à l'UTC sur les [écritures numériques et leurs nouvelles gestualités](#). Pour [ma présentation](#), j'ai choisi de faire un récit de pratique en racontant pas à pas le processus de création de mon œuvre en cours. J'ai pu constater que ce format inhabituel avait été très apprécié. C'est sans doute grâce au colloque d'aujourd'hui et à la réflexion que sa préparation a suscitée en moi, que j'ai pu permettre un tel format.

3/ DE SON COTE LA RECHERCHE CREATION PEUT APPORTER UN DEGRE D'APPROFONDISSEMENT DE LA REFLEXIVITE AUX METHODES DE RECHERCHE CREATIVES

Je voudrais aborder ce dernier point plutôt comme une ouverture en conclusion pour amorcer un débat. Sans doute serez-vous mieux à même de répondre à cette question que moi. Pour ma part, il me semble qu'il y a quelque chose autour de la réflexivité qui pourrait être intéressant.

Dans leur article « Entretien et méthodes visuelles : une démarche de recherche créative en SIC », Marie-Julie Catoir-Brisson et Laura Jankeviciute notent comme piste de développement, la possibilité d'exploiter davantage les visuels produits au-delà des entretiens, en développant une analyse avec les outils de la sémiotique et de l'anthropologie visuelle (p.126). Je me demande s'il ne serait pas également intéressant de pousser plus loin le travail avec les participants sur le vécu de la création.

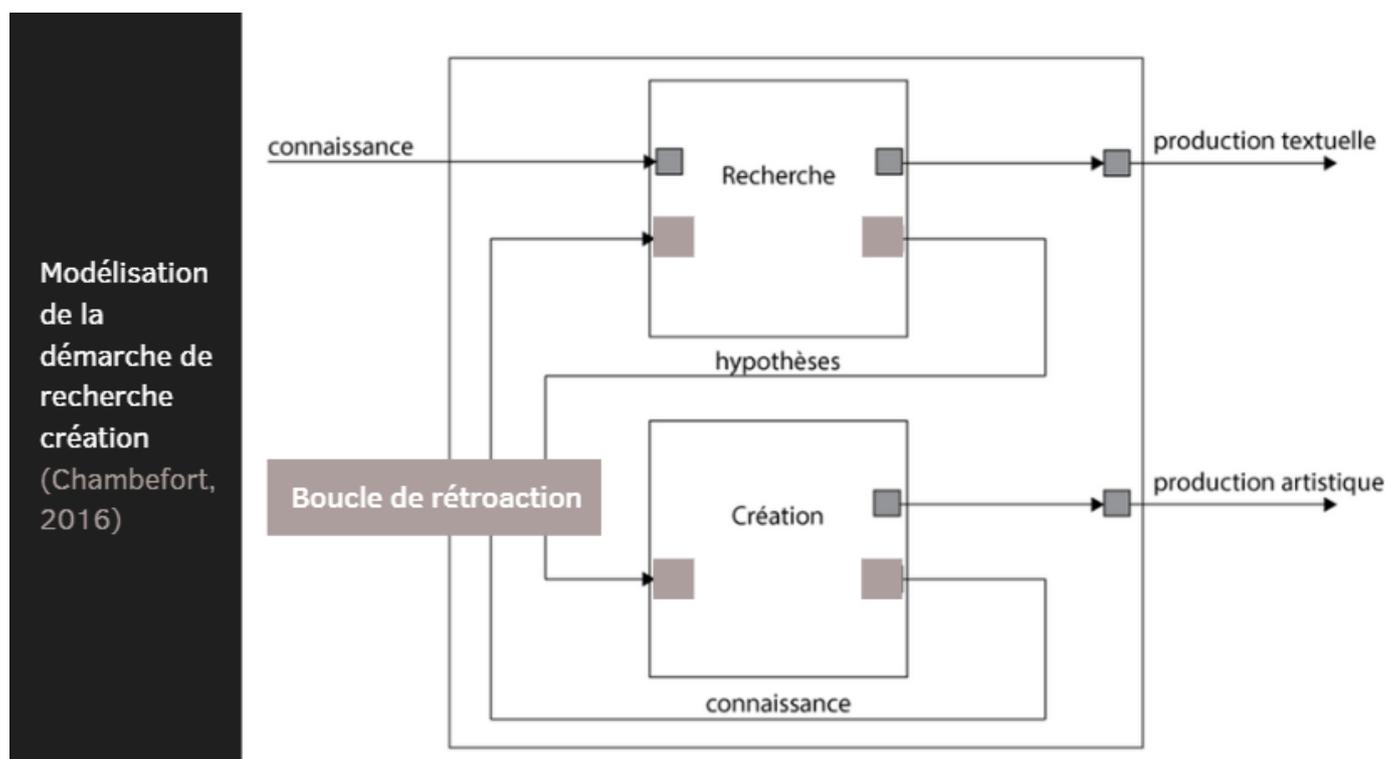

Figure 3 – Modélisation de la démarche de recherche création

En 2016, au début de mon doctorat, j'ai modélisé la démarche de recherche création sous la forme d'un système de production de connaissance, connaissance matérialisée par la production textuelle (thèse, articles scientifiques...) et dans lequel recherche et création sont reliés par une boucle de rétroaction, sur schéma en beige.

Serait-il possible de pousser les participants vers davantage de réflexivité ? Par exemple en leur demandant lors d'une entrevue ultérieure de faire le récit du moment de leur création ? Et pourquoi ne pas les amener à retravailler sur leur production ?

Bibliographie

Boutet, Danielle. « La création de soi par soi dans la recherche-création : comment la réflexivité augmente la conscience et l'expérience de soi. » *Approches inductives*, volume 5, numéro 1, hiver 2018, p. 289–310. <https://doi.org/10.7202/1045161ar>

Marie-Julie Catoir-Brisson et Laura Jankeviciute, « Entretien et méthodes visuelles : une démarche de recherche créative en sciences de l'information et de la communication », *Sciences de la société* [En ligne], 92 | 2014, mis en ligne le 01 décembre 2014, consulté le 14 octobre 2022. URL : <http://journals.openedition.org/sds/1130> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/sds.1130>

Françoise Chambefort. Mise en œuvre d'une démarche de recherche création dans un doctorat en SIC portant sur l'art numérique. *Semdoc 2016*, Jul 2016, Montbéliard, France. [hal-01962090](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01962090)

Françoise Chambefort. Mim sis du flux, exploration des potentialités narratives des flux de données. Sciences de l'information et de la communication. Université Bourgogne Franche-Comté, 2020. Français. (NNT : 2020UBFCC004). [tel-02991589](https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02991589)

Kara Helen et al. *Creative Research Methods : A Practical Guide*. 2nd. ed. Policy Press 2020.

Paquin, Louis-Claude. (2019). Recherche-création : l'articulation de la recherche et de la création. http://lcpaquin.com/Ecriture/Ecriture_articulation_RC.pdf