

HAL
open science

Pédagogie par la création (2022-2023)

David Galli, Gaëtan Rivière

► **To cite this version:**

David Galli, Gaëtan Rivière. Pédagogie par la création (2022-2023). Avignon Université. 2023, <https://recherche-creation.fr/>. hal-03958408

HAL Id: hal-03958408

<https://hal.science/hal-03958408>

Submitted on 26 Jan 2023

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

Pédagogie par la création 2022-2023

RÉFLEXION SUR L'APPROCHE PAR COMPÉTENCES

David Galli et Gaëtan Rivière

Une formation par la (recherche)-création

[EXTENSION DE LA PÉDAGOGIE PAR PROJET]

ENJEUX DISCIPLINAIRES

- La création en sciences de l'information et de la communication (enjeu depuis le Congrès de la SFSIC 2018)

ENJEUX PEDAGOGIQUES

- Apprentissage et recherche par la création
- La création comme médiation
- Comprendre les processus de la création afin de pouvoir concevoir des projets avec des artistes, des institutions culturelles
- Méthode d'analyse qualitative, de réflexion et de conception

ENJEUX SCIENTIFIQUES

- Initiation à la recherche par la création
- La méthode de la recherche-création
- Nouveau label « recherche-création » de l'Ecole Doctorale 537
- Médiation scientifique par la création

1. SAVOIRS

1 • Acquérir une culture de la création artistique

- Affirmer une curiosité pour les mondes des arts (disciplines, artistes, pratiques)
- Développer une culture générale historique et contemporaine de la création
- Mener une réflexion épistémologique sur la relation entre les arts et le vivant

2 • Comprendre le processus des formes de création

- Maîtriser les connaissances scientifiques et artistiques sur le processus de création
- Connaître les liens entre la création scientifique et la création artistique
- Savoir mobiliser les méthodes d'enquête de la création (recherche-crédation, sources documentaires, observations empiriques)

3 • Connaître les enjeux contemporains de la recherche-crédation

- Développer une culture générale des espaces de création (artistique et scientifique)
- Distinguer les contraintes industrielles (innovation) des contraintes organiques (création)
- Savoir élaborer une enquête anthropologique du créateur et des publics de la création
- Approfondir la réflexion sur l'usage des espaces numériques pour la création

4 • Saisir la pluralité et l'interdisciplinarité des méthodes créatives

- Concevoir des méthodes de recherche interdisciplinaires
- Apprendre à mobiliser des données diverses pour la fabrication de nouvelles écritures
- Maîtriser les enjeux actuels d'application : médiation, *reenactment*, réappropriation du patrimoine, arts du spectacle, écritures, ingénierie culturelle, politiques culturelles, etc.

5 • Connaître les liens conceptuels et appliqués entre la création et les SIC

- Maîtriser les enjeux disciplinaires entre création et communication
- Élaborer un état de l'art adapté au projet scientifique (auteurs, concepts, courants)
- Savoir s'insérer dans le champ de la recherche-crédation et des SIC
- Connaître les nouveaux enjeux technologiques de la création
- Interroger la médiation par la création

2. SAVOIR-FAIRE

1 • Pratiquer la recherche à partir de la création

- Savoir imaginer et concevoir un projet de recherche-création
- Concevoir un corpus documentaire à explorer dans le cadre d'un projet de création
- Mobiliser les matériaux de la création (scientifiques, artistiques, techniques)
- Interroger les enjeux contemporains, construire une problématique par le prisme de la recherche-création
- Imaginer de nouvelles méthodes créatives de la recherche
- Inventer à partir de sa singularité (corps, émotions, sensibilités et expériences)

2 • Savoir mener un projet de création individuel et collectif

- Faire preuve d'autonomie dans la conduite d'un projet de création individuel ou collectif
- Savoir mobiliser les savoirs et les pratiques scientifiques et créatives
- Coordonner un projet partenarial et engager une équipe diversifiée (chercheurs, artistes, professionnels de la culture, etc.)
- Animer des lieux de rencontre, de création, des espaces de collaboration
- Maîtriser l'écriture collective et ses enjeux contemporains en matière de production et de diffusion (sciences ouvertes et participatives)

3 • Maîtriser les outils de la création

- Réaliser des productions à partir de techniques numériques (logiciels, captations audiovisuelles, photographiques, web, etc.)
- Maîtriser les outils numériques du travail collaboratif
- Mobiliser les différentes pratiques artistiques adaptées au projet de recherche
- Développer des capacités rédactionnelles et transformer les écritures

4 • Pratiquer la médiation à partir de la création

- Produire un discours de recherche sur la création
- Savoir converser dans un contexte complexe (universitaire, artistique, institutionnel)
- Performer les savoirs et transmettre un questionnement scientifique
- Connaître et interroger les publics
- Composer un discours de médiation adapté aux différents publics

5 • Entreprendre une démarche réflexive

- Formaliser un projet à partir d'un récit de son expérience de recherche
- Analyser le processus de création engendré au sein du projet scientifique
- Élaborer une réflexion sur son projet de création (intentionnalité, cadre, problématique)
- Expérimenter l'écriture et les résultats (traces documentaires, processus d'écriture, formalisations finales, carnet de recherche)
- Penser son rapport à la recherche-création, aux auteurs et aux concepts

3. SAVOIR-ÊTRE

1 • Être avec les autres

- Avoir une posture professionnelle dans un projet avec les autres
- Développer ses capacités d'écoute
- Mobiliser l'empathie dans le rapport à l'autre
- Savoir prendre en compte les conseils et les critiques de l'autre
- Produire de manière constructive et professionnelle des conseils à destination de l'autre

2 • Développer sa capacité à communiquer avec l'autre

- Maîtriser les codes de la communication en milieu professionnel
- Savoir mener une conversation sur le processus de création
- Animer une conversation collective
- Prendre en compte la parole de l'autre (bifurcations, surgissements, etc.)

3 • Acquérir une autonomie dans la recherche-crédation

- Organiser et gérer son temps et celui des autres
- Prendre des décisions pour soi-même et le collectif
- Savoir s'adapter aux contraintes de la création
- Développer les prises d'initiatives

4 • Approfondir sa curiosité pour la création

- Être ouvert aux différentes formes de création
- Développer un goût pour le dialogue entre les disciplines
- Être à l'écoute de l'actualité dans les mondes de la création
- Approfondir ses lectures sur la production scientifique autour de la création

5 • Développer et valoriser ses capacités créatives

- Affirmer une identité créative et de recherche
- Réaliser un portfolio et un curriculum vitae à partir de ses créations
- Concevoir un portefeuille de compétences original
- Organiser un parcours individuel de création

Identification de formations de Master liées à la création en France

(liste non exhaustive)

Lettres et création littéraire

- Université Clermont Auvergne

Arts, technologies, création

- Université Paris 8
- Université Paris Nanterre

Création numérique

- Aix-Marseille Université
- Université de Toulon
- Université Paris 8
- Université Paul Valéry - Montpellier 3
- Université Polytechnique Hauts-de-France / Université Catholique de Lille
- Université Rennes 2
- Université Paris 13

Création littéraire

- Université Toulouse II Jean Jaurès
- Université du Havre
- Université Paris 8

Création artistique

- U Paris Cité
- Université de Bretagne Occidentale
- Université Grenoble Alpes
- Université Toulouse II Jean Jaurès

Bibliographie recherche-création (sélective)

Adams T. E., Jones, S. H., Ellis, C. (2019). *Handbook of Autoethnography*. Routledge.

Allegue, L., Magrin-Chagnolleau, I. (2014). "L'artiste chercheur". *p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e*, n° 1(1).

Allegue, L. et al. (2009). *Practice-as-Research: In Performance and Screen*. Palgrave Macmillan.

Andrieu, B. (2011). *Les Corps du chercheur. Une méthodologie immersive*. Presses universitaires de Nann, L'Harmattan.

Ansermet, F., Magistretti, P. (2010). *Les énigmes du plaisir*. Odile Jacob.

Arlander, A., Barton, B., Dreyer-Lude, M., Spatz, B. (2017). *Performance as Research : Knowledge, Methods, Impact*. Routledge.

Athanassopoulos, V. (2018). *Quand le discours se fait geste : regards croisés sur la conférence performance*. Les presses du réel.

Athanassopoulos, V., Jimenez, M. (2016). *La Pensée comme expérience. Esthétique et déconstruction*. Éditions de la Sorbonne.

- Barrett, E., Bolt, B. (ed) (2010). *Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry*. I. B. Tauris.
- Becker, H, Peretz, H. (2009). *Artistes, écrivains, chercheurs et représentations sociales*. La Découverte.
- Bergson, H. (2006). *L'évolution créatrice*. Presses universitaires de France [1907].
- Bernard, M. (2001). *De la création chorégraphique*. Centre national de la danse de Pantin.
- Bianchini, S. (dir.) (2009). *Recherche & création. Art, technologie, pédagogie, innovation*, éditions du Parc/Ensa Nancy/Burozoïque.
- Bident, C., Butel, Y. (2015). *Le Théâtre pense, certes - mais quoi, comment et où ? Incertains regards*. Presses universitaires de Provence.
- Biggs, M., Karlsson, H. (2010). *The Routledge Companion to Research in the Arts*. Routledge.
- Boisson, B., Corbel, L., Creissels, A., Noüs, C. (2020-2021). *La conférence comme performance : formes et actes du discours (XIXe-XXIe siècles), Déméter. théories et pratiques artistiques contemporaines*.
- Bollack J., Peyret, J.-F. (2000). *Le Théâtre et la Science*, Cahier de la Comédie française, n° 34.
- Bordeaux, M.-C. (2012). "Entre arts et sciences", *Culture et musées*, n° 19.
- Borgdorff, H. (2012). *The Conflict of the Faculties : Perspectives on Artistic Research and Academia*. Leiden University Press.
- Borgdorff, H. (2010). *The Production of Knowledge in Artistic Research*. Routledge.
- Borgdorff, H. (2006). *The Debate on the Research in the Arts, Sensuous Knowledge*, 2. Bergen National Academy of the Arts.
- Borggreen, G., Gade, R. (2013). *Performing Archives/Archives of Performance*. Museum Tusulanum Press.
- Boudier, M., Déchery, C. (2022). *Artistes-chercheuses, chercheuses-artistes. Performer les savoirs*. Les presses du réel.
- Boudier, M., Déchery, C. (2021). "Performer Les Savoirs, ou comment en finir avec le congrès", *Quel congrès voulons-nous ?* L'Harmattan.
- Boudier, M. (2017). "La dramaturgie comme recherche : écrire avec la scène (de l'Histoire), *Thaître* [en ligne]
- Brecht, B. (1970). *Écrits sur la littérature et l'art*. L'Arche.
- Bruneau, M., Villeneuve, A. (2008). *Traiter de la Recherche Création en art*. Presses de l'Université de Québec.
- Bunker, J., Pakes, A., Rowell, B. (2003). *Thinking through Dance : The Philosophy of Dance Performance and Practices*, Dance Books Ltd.
- Busch, K., Lesage, D. (2007). *a Portrait of the Artist as Researcher : the Academy and the Bologna Process*. MUHKA.
- Canguilhem, G. (1965). *La connaissance de la vie*. VRIN.
- Carter, P. (2004). *Material Thinking : the theory and practice of creative research*. Melbourne University Publishing.
- Catellin, S., Loty, L. (2013). « Sérendipité et indiscipline », *Hermès, La Revue, CNRS Éditions*, 72, p. 32-40.
- Citton, Y. (2012). *Gestes d'humanité, anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques*. Armand Colin.

- Cittonn, Y. (2018). "Post-scriptum sur les sociétés de recherche-création", *Pensée en acte, vingt propositions pour la recherche-création*. Les Presses du réel, EUR arTeC.
- Collectif (2012). *Chercher sa recherche, les pratiques et perspectives de la recherche en école supérieure d'art*. Presses universitaires de Nancy.
- Coessens, K., Crispin, D. Douglas, A. (2009). *The artistic Turn. A Manifesto* Orpheus Instituut, Leuven University Press.
- Cormann, E. (2012). *Ce que seul le théâtre peut dire, considérations poétiques*. Les Solitaires intempestifs.
- Cull, L., Lagaay, A. (2014). *Encounters in Performance Philosophy*. Palgrave Macmillan.
- Cull, L. (2012). "Performance as Philosophy : Responding to the Problem of 'Application'", *Theatre Research International*, 1, Cambridge University Press.
- Cvejić, B. (2015). *Choreographing Problems : Expressive Concepts in European Contemporary Dance and Performance*. Palgrave Macmillan.
- Damasio, A. (2017). *L'Ordre étrange des choses : La vie, les sentiments et la fabrique de la culture*. Odile Jacob.
- Damasio, A. (2021). *Sentir et savoir. Une nouvelle théorie de la conscience*. Odile Jacob.
- Danetis, D. (2007). *Pratiques artistiques et pratiques de recherche*. L'Harmattan.
- Dautrey, J. (2010). *La recherche en art(s)*. Éditions MF.
- Déchery, C. (2017). "Performance re-enactement : enquêter, re-faire, réparer ?", *La guerre en performance dans la création littéraire*. Éditions du Centre.
- Delacourt, S. (2019). *L'Artiste-chercheur : un rêve américain au prisme de Donald Judd*. Éditions B42.
- Delacourt, S. et al. (2016). *Le chercheur et ses doubles*. Éditions B42.
- De Montaigne, M. (1965/1581). *Essais*. Presses universitaires de France.
- Depraz, N. (1999). *Écrire en phénoménologie*. Éditions encre marine.
- Dessaux, C., Zillhardt, S. (2009), "recherche, créativité, innovation", *Culture et recherche*, n° 121.
- Dewey, K. (2008). *L'Art comme expérience*. Gallimard, [1934].
- Dieuzayde, L. (2007). *Le langage s'entend mais la pensée se voit*. Presses universitaires de Provence.
- Dombois, F., Bauer, U. M., Mareis, C., Schwab, M. (2012). *Intellectual Birdhouse : Artistic Practice as Research*. Koenig
- During, E., Jeanpierre, L., Kihm, C., Zabunyan, D. (ed) (2009). *In actu : De l'expérimental dans l'art*. Les presses du réel.
- Elgin, C. Z., Goodman, N. (2001). *Esthétique et connaissance (pour changer de sujet)*. Éditions de l'éclat.
- Elkins, J. (2009). *Artists with PhDs. On the New Doctoral degree in Studio Art*. New Academia Publishing.
- Fleck, L. (2005/1934). *Genèse et développement d'un fait scientifique*. Les Belles Lettres.
- Galli, D. (2021). « L'impératif de recherche », *Hermès, La Revue*, 87, p. 248-250.
- Gosselin, P., Le Coguiec, E. (2006). *La recherche création. Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique*. Presses universitaires du Québec.
- Gusdorf, G. (1991). *Lignes de vie. Auto-bio-graphie*. Odile Jacob.

- Fisher, T. (2015). "Thinking without Authority : performance philosophy as the democracy of thought", *Performance philosophy*. [En ligne].
- Formis, B. (2009). *Penser en corps, soma-esthétique, art et philosophie*. L'Harmattan.
- Foster, H. (1996). "L'Artiste comme ethnographe, ou la "fin de l'Histoire" signifie-t-elle le retour à l'anthropologie ?", *Face à l'histoire, L'artiste moderne devant l'événement historique*. Flammarion/Centre Georges-Pompidou.
- Fourmentraux, J.P. (2013). *Artistes de laboratoire. Recherche et création à l'ère numérique*. Hermann.
- Freeman, J; (2010). *Blood, Sweat and theory. Research through Practice in performance*. Libri Publishing.
- Gell. A. (2009). *L'Art et ses agents, une théorie anthropologique*. Les presses du réel.
- Gosselin, P., Laurier, D. (2004). *Tactiques insolites : vers une méthodologie de recherche en pratique artistique*. Guérin éditeur.
- Gosselin, P. (2006). *La recherche-crédation : pour une compréhension de la recherche en pratique artistique*. Presses de l'université du Québec.
- Guisgand, P., Schiller, G. (2017). "La place des pratiques dans la recherche en danse", *Recherches en danse*, 6.
- Graeme, S. (2010). *Art practice as Research*. Sage.
- Hannula, M., Kaila, J., Palmer, R., Sarje, K. (2013). *Artists as researchers - A New Paradigm for Art Education in Europe*. Academy of Fine Arts, University of the Arts of Helsinki.
- Hannula, M., Suoranta, J. Vaden, T. (2005). *Artistic research - Theories, methods and practices*. Academy of Fine Arts of Finland, University of Gothenburg.
- Helbo, A. (2012). *Performance et savoirs*. De Boeck Supérieur.
- Hersant, I. (2005). "L'art comme savoir ?", *Marges*, n° 4.
- Hunter, L., Riley, S. R. (2009). *Mapping Landscape for Performance as Research*. Palgrave Macmillan.
- Husserl, E. (2009). *Phénoménologie de l'attention*. Vrin.
- Huygue, P.-D. (2017). "Quelques repères pour une recherche "en" arts", *Faire théâtre sous le signe de la recherche*. Presses universitaires de Rennes.
- Jaret, E. (2016). "L'artiste théoricien", *Marges*, n° 22.
- Kempf, L., Moguilevskaia, T. (2014). *Le "théâtre documentaire" résurgence ou réinvention ?* Presses universitaire de Nancy.
- Kershaw, B. (2008). "Performance as Research : Live events and documents". *The Cambridge Companion to Performance Studies*. Cambridge University Press.
- Knowles, G., Coles, A. (2008). *Handbook of the Arts in Qualitative Research*. Sage.
- Kosuth, J. (1976). "L'Artiste comme anthropologue", *Textes*, ICC.
- Landry, P.-L. (2017). "L'artiste universitaire, l'artiste théoricien : vers un paradigme intellectuel et artistique de recherche création". *Nouvelle revue Synergies*, n° 10.
- Laurier, D., Lavoie, N. (2013). "Le point de vue du chercheur-crédateur sur la question méthodologique : une démarche allant de l'énonciation de ses représentations à sa compréhension", *Recherches qualitatives*, 32(2).
- Le Coguiec, É. Gosselin, P. (2009). *La recherche Création : Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique*. Presses de l'université du Québec.

- Lemaire, V., Piemme, J.-M. (2011). "Usage du document". *Études théâtrales*, n° 50.
- Losco-Lena, M. (2017). *Faire théâtre sous le signe de la recherche*. Presses universitaires de Rennes.
- Losco-Lena, M., Pluta, I. (2015). "Pour une topographie de la recherche-création". *Ligeia*.
- Manning, E, Massumi, B. (2018). *Pensée en acte, vingt propositions pour la recherche-création*. Les Presses du réel, EUR arTeC.
- Manning, E. (2016). "Against Method", *The Minor Gesture*. Duke University Press
- Martin-Juchat, F. (2020). *L'aventure du corps. La communication corporelle, une voie vers l'émancipation*. Presses universitaires de Grenoble.
- Martinez, M., Naugrette, C. (2015). "Synthèse des travaux du Rescam", *Hermès*, n° 72.
- Martinez, M., Naugrette, C. (2020). *Le doctorat en recherche-création*. L'Harmattan.
- McLeod, K., Holdridge, L. (2006). *Thinking through Art : Reflections on art as research*. Routledge.
- Mc Niff, S. (1998). *Art-based Research*. Jessica Kingsley.
- Merleau-Ponty, M. (1967). *Phénoménologie de la perception*. Gallimard.
- Mnouchkine, A. (1984). "Savoir chercher", *Théâtre/Public*, "Théâtre universitaire : quels enjeux ?", n°5.
- Nelson, R. (2022). *Practice as Research in the Arts (and Beyond) : Principles, Processes, Contexts, Achievements*. Palgrave Macmillan.
- Nelson, R. (2013). *Practice as Research in the Arts : Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances*. Routledge.
- Nouri, C., Paquin, L. CL (2019). "Définir la recherche-création ou cartographier ses pratique", "recherche-création" [en ligne].
- Olivier de Sardan, J.-P. (2000). « Le "je" méthodologique. Implication et explicitation dans l'enquête de terrain », *Revue française de sociologie*, 41(3), p. 417-445.
- Paquin, L.-C., Noury, C. (2020). « Petit récit de l'émergence de la recherche-création médiatique à l'UQAM et quelques propositions pour en guider la pratique », *Communiquer*, La communication à l'UQAM, p. 103-136.
- Parviainen, J. (2003). "Bodily Knowledge, Epistemological Reflection on Dance", *Dance Research Journal*, n° 34 (1).
- Petit, E. (2021). *L'émotion est ce qui nous relie*. L'Harmattan.
- Piponnier, A., Segur, C. (2021). *Identités du chercheur et narrations en sciences sociales*, Nancy, Presses universitaires de Nancy/Éditions universitaires de Lorraine, coll. Questions de communication – Série actes, 43.
- Prévot, G., Rioual, Q. (2018). "Théâtre et recherche, Histoire et expérimentation", chantier 3, *Thaître*.
- Rancière, J. (2014). "Le Théâtre des pensées". *Le Fil perdu. Essai sur la fiction moderne*. La Fabrique éditions.
- Renucci, F., Réol, J.-M. (2015). *L'Artiste, un chercheur pas comme les autres*, *Hermès, la Revue*, n° 72.
- Renucci, F, Galli, D (2022). « L'essai, une recherche-création pour les sciences de la communication », *Communication*, vol. 39/1.
- Roques, S., Strakier, I. (2021). *Recherche-création théâtre : savoir ou savoir-faire ?*. Éditions l'Entretemps.

- Saemmer, A. (2015). « Réflexions sur les possibilités d'une "recherche-création" désinstrumentalisée », *Hermès*, CNRS Éditions, 72, p. 198-205.
- Schino, M. (2009). *Alchemist of the Stage. Theatre Laboratories in Europe*. Routledge.
- Schön, A.D. (1994). *Le praticien réflexif : à la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel*. Les éditions logiques.
- Sheppard-Barr K. E. (2020). *The Cambridge Companion to Theatre and Science*. Cambridge University Press.
- Shusterman, R. (2012). *Thinking through the Body : Essays in Somaesthetics*. Cambridge University Press.
- Sicard, M. (1995). *Chercheurs ou artistes ? Entre art et science, ils rêvent le monde*. Autrement.
- Talon-Hugon, C. (2021). *L'Artiste en habits de chercheur*. Presses universitaires de France.
- Théâtre, sciences, imagination*. (1994). *Théâtre/Public*, n° 120.
- Théâtre, sciences, imagination*. (1995). *Théâtre/Public*, n° 126.
- Thompson, P. (2003). "Practice as research", *Studies in Theatre and Performance*, n° 22(3).
- Thornton, A. (2013). *Artist, Researcher, Teacher*. University Chicago Press Books.
- Valéro, J. (2015). "Le théâtre : "cuisine nocturne" de la science ?", *Les Enjeux de l'Information et de la Communication*, n° 16/3.
- Valmer, M. (2005). *Le Théâtre de sciences*. CNRS Éditions.
- Walter, B. (2003). "L'auteur comme producteur", *Essais sur Brecht*. La Fabrique Éditions [1966].
- Warnet, J.-M. (2014). *Les laboratoires, une autre histoire du théâtre*. L'Entretemps.
- Waquet, F. (2019). *Une histoire émotionnelle du savoir. XVIIe-XXIe siècle*. CNRS Éditions.
- Wesseling, J. (2011). *See it Again, Say it Again. The Artist as Researcher*. Valiz.