

SÉMINAIRE-COURS

RECHERCHE : INITIATION ET MÉTHODOLOGIE

SECTEURS : obligatoire pour les étudiants de Pré-Doc d'EnsadLab, de 5ème année Cinéma d'animation et Design graphique, et ouvert (facultatif) pour tous les autres étudiants d'EnsadLab et de 5ème année des autres secteurs.

ANNÉE : 2019-20

SEMESTRE : 1

ENSEIGNANT : Samuel Bianchini

COORDONNATEUR : Emmanuel Mahé

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

TITRE DU COURS : Recherche : initiation et méthodologie

CONTENUS : Ce cours vise à introduire des propositions méthodologiques pour la recherche basée sur la pratique en art et / ou design, ou autrement dit, la "recherche-création". Après avoir rapidement dressé le paysage de la recherche telle qu'elle se pratique dans les autres disciplines (de la recherche fondamentale, expérimentale, à la recherche appliquée en passant par la recherche-action) au sein de laboratoires de différentes natures (universitaires, centres de recherche publics ou privés), c'est un ensemble de méthodes - basées sur de nombreux exemples - pour la recherche-création qui est proposé au sein de ce cours. Ce domaine de recherche est assez récent et sa pratique s'est particulièrement intensifiée ces dernières années à l'échelle internationale. À l'instar de SACRe, mis en place dans le cadre de l'Université Paris Sciences et Lettres, de nombreux doctorats basés sur la pratique, en art et / ou en design, ont vu le jour, tout comme des laboratoires - à l'exemple d'EnsadLab - auxquels ces programmes sont adossés. Pour autant, développer de telles pratiques de recherche artistique n'est pas aisé tant les références méthodologiques sont peu nombreuses et peu éprouvées. C'est donc à cet endroit que ce nouveau cours portera, en s'appuyant sur un champ de références spécifiques et sur une expérience de près de deux décennies dont celle d'EnsadLab. Si le cours peut permettre une bonne introduction pour les étudiants désireux d'entreprendre un troisième cycle en la matière, il s'adresse de façon plus générale aux étudiants de master qui doivent désormais avoir connaissance de cette dynamique internationale dont les approches méthodologiques peuvent informer leur travail dès maintenant, en particulier pour leur projet de diplôme. Seront ainsi abordées des questions relatives à l'articulation "pratique / théorie" (réflexivité dans l'action, abduction, ...), au travail singulier en situation collective, au partage d'expériences par le développement instrumental, à l'approche pluridisciplinaire avec les sciences (sciences de la nature, sciences de l'ingénieur comme sciences humaines et sociales) pour faire face à des problèmes complexes (en particulier environnementaux), aux relations fondamentales à la technique, aux modalités d'évaluation et de valorisation de ces recherches et aux nouvelles stratégies de publications (modes de rendu public : "publicisation") pour la constitution et l'implication de publics. Ce cours est un cours magistral avec une petite session d'échanges (questions-réponses, commentaires) en fin de chacune des séances.

OBJECTIFS :

Acquérir des référents méthodologiques permettant de poser et développer un projet de recherche basé sur la pratique en art et / ou design et enrichir la démarche de création de l'étudiant. Avoir connaissance de la dynamique de développement international de la recherche-crédation.

Compétences acquises:

Outre l'acquisition des connaissances mentionnées ci-dessus, en termes méthodologiques, on retiendra brièvement (dans un ordre qui ne doit pas être envisagé que de façon linéaire car les méthodes sont itératives) :

- 1- savoir poser une problématique et une hypothèse ;
- 2- dresser un état de l'existant pour s'y mesurer et se positionner ;
- 3- identifier des verrous ;
- 4- élaborer une méthodologie spécifique et un plan de travail ;
- 5- savoir poser des conditions d'expérimentation, d'observation et de documentation et accomplir ces expériences tout en restant ouvert à l'inattendu ;
- 6- recueillir, organiser et analyser des données ;
- 7- en tirer des conclusions (résultats) et / ou de nouveaux problèmes et / ou de nouvelles conditions d'expérimentation ;
- 8- concevoir un plan de rédaction (dans le cas d'un livrable écrit) ;
- 9- élaborer une stratégie de valorisation / "publicisation".

Cet ensemble de compétences doit permettre pour les étudiants de master de consolider leur projet de diplôme et, pour ceux qui le souhaitent, de monter un dossier pour une entrée en doctorat.

Attitude / comportement de l'étudiant :

Présence, écoute, questionnement, participation aux discussions, appropriation du cours.

TRAVAUX DEMANDÉS :

Outre la participation attentive au cours, un devoir écrit très synthétique (une page, selon un plan très resserré et défini) est demandé en fin de semestre avec un accompagnement tout au long du semestre pour améliorer la proposition.

SPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours semestriel

Nombre d'ECTS : 2

Nombre d'ÉLÈVES : environ 30

Mode d'évaluation* : Contrôle final

LIEU, JOURS ET HORAIRES

Ce cours a lieu en salle 308 sur 8 séances du premier semestre 2019-2020 de 10h30 à 12h30, les jeudis 17 octobre, 24 octobre, 07 novembre, 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

ARTICLES

- ARCHER Bruce, "Design as a discipline", *Design Studies*, n°1, juillet 1979, pp.17-20.
- ARCHER Bruce, "The Nature of Research", *Co-design, interdisciplinary journal of design*, janvier 1995, pp.6-13.
- BAYAZIT Nigan, "Investigating Design: A Review of Forty Years of Design Research", *Design Issues*, Éd. MIT, vol. 20 n°1, hiver 2004, pp.16-29.
- BIANCHINI Samuel, FOURMENTRAUX Jean-Paul, MAHÉ Emmanuel, "Création et « Recherche & Développement »", Raphaële Jeune (dir.), *Valeurs croisées*, Catalogue *Les Ateliers de Rennes - Biennale d'art contemporain #1*, Dijon, Éd. Les presses du réel, février 2009, pp. 136-145 (v.f.), pp. 180-189 (v. eng.).
- BIANCHINI Samuel, "Towards Organogenesis: For an Instrumental Approach in Research in Art", in Media-N, Research-Creation: Explorations, Owen Chapman, Louis-Claude Paquin, Louise Poissant, Kim Sawchuk (sous la dir.), *Journal of the New Media Caucus*, vol.11 n°3, hiver 2015. [<http://median.newmediacaucus.org/research-creation-explorations/towards-organogenesis-for-an-instrumental-approach-in-research-in-art>]
- BIANCHINI Samuel, "From Instrumental Research in Art to its Sharing: Producing a Commons, Respecting the Singular", in Hans Dieleman, Basarab Nicolescu, Atila Ertas, Editors, *Transdisciplinary & Interdisciplinary Education and Research*, TheATLAS, Lubbock, Texas, États-Unis, décembre 2017, pp. 251-268.
- BIANCHINI Samuel, "Art & Design : poser des conditions d'expérimentation en commun", in David Bihanic, *Design en regards*, Art Book Magazine, Paris, 2019.
- CONTE Richard, "Création et recherche", Actes du XIVe Congrès international d'esthétique, *L'esthétique comme philosophie*, Ljubljana, Slovénie, Vol.II, 1998, p. 303-317.
- CROSS Nigel, "Designerly Ways of Knowing: Design Discipline Versus Design Science", *Design Issues*, Éd. MIT, vol. 17 n°3, été 2001, pp.49-55.
- CROSS Nigel, "Forty years of design research", *Design Studies*, Éd. Elsevier, vol. 28 n°1, janvier 2007, pp.1-4.
- CROSS Nigel, "From a Design Science to a Design Discipline: Understanding Designerly Ways of Knowing and Thinking", Michel Ralf (dir.), *Design Research Now*, Berlin, Éd. Birkhäuser, 2007, pp.41-54.
- DA SILVA Jean, "La recherche en arts plastiques, entre réflexion critique et réflexion du créateur", *Plastik "Œuvres à plusieurs"*, Paris, Éd. Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, CERAP, n°4, pp.204-213, automne 2004.
- FALLMAN Daniel, "The Interaction Design Research Triangle of Design Practice, Design Studies, and Design Exploration", *Design Issues*, Éd. MIT, vol. 24, n°3, été 2008.
- FINDELI Alain, "La recherche-projet: une méthode pour la recherche en design", *Swiss Design Network Symposium*, 13-14 mai 2004, publié version allemande dans R. Michel, (dir.), *Erstes Designforschungssymposium*, Zurich, SwissDesignNetwork, 2005, pp.40-51.
- FINDELI Alain, "Searching For Design Research Questions: Some Conceptual Clarifications", Rosan Chow, Wolfgang Jonas, Gesche Joost (dir.), *Questions, Hypotheses & Conjectures, discussions on projects by early stage and senior design researchers*, Blomington, Éd. iUniverse, 2010, pp.286-303.
- FINDELI Alain, "Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological and Ethical Discussion", *Design Issues*, vol.17, n°1, hiver 2001, pp.5-17.
- FINDELI Alain, BOUSBACI Rabah, "The Eclipse of the Object in Design Project Theories", *The Design Journal*, vol. 8, n°3, 2005, pp.35-48.
- FINDELI Alain, BROUILLET Denis, MARTIN Sophie, MOINEAU Christophe, TARRAGO Richard, "Research Through Design and Transdisciplinarity- A Tentative Contribution to the Methodology of Design Research", *Focused, Current Design Research Projects and Methods*, Swiss Design Network Symposium, Bern, 30-31 mai 2008, pp.67-91.
- FINDELI Alain, COSTE Anne, "De la recherche-création à la recherche-projet : un cadre théorique et méthodologique pour la recherche architecturale", *Lieux communs*, n°10, 2007, pp.139-161.
- FRAYLING Christopher, "Research in Art and Design", *Royal College of Art Papers*, vol.1, n°1, 1994.
- GAVER William, "What should we expect from research through design?", actes du colloque *CHI-12 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, New York, Éd. ACM, 2012, pp.937-946.
- LANCRI Jean, "Modestes propositions sur les conditions d'une recherche en Arts Plastiques à l'Université", *Plastik* n°1, Paris, Éd. Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, CERAP, été 2001, pp.107-116.
- LÉCHOT HIRT Lysianne, GERBER Magdalena, MARGUERAT Florence, MELLO Manon, SOLDINI Laurent, "CreaSearch: Methodologies and Models for Creation-based Research Projects in Design", *Focused, Current Design Research Projects and Methods*, Swiss Design Network Symposium, Bern, 30-31 mai 2008, pp.149-163.

MAHÉ Emmanuel, "Les nouveaux écosystèmes de recherche en art & design. Le rôle des instruments institutionnels", *Culture & Recherche* n° 147, 2018

MAHÉ Emmanuel, "Pour une recherche combinatoire. Enjeux de la recherche en art : le doctorat SACRe comme cas d'étude", *Hermès, La Revue* 2015/2 (n° 72), 2015, p. 217-225.

MAHÉ Emmanuel, "Le designer, l'artiste et le chercheur. Fables contemporaines pour une météorologie coopérative", in : *Les Ateliers de la Recherche en Design*, actes du colloque, Nantes, 2008, 23 p.

SCRIVENER Stephen A.R., "The rôles of art and design proces and object in research", Nithikul Nimkulrat et Tim O'Riley (dir.), *Reflections and connections: On the Relationship between creative production and academic research*, Helsinki, Éd. University of Art and Design Helsinki, 2009.

SEVALDSON Birger, "Discussions & Movements in Design Research", *FORMakademisk journal*, vol. 3, n°1, 2010, pp.8-35.

VIAL Stéphane, "Design et épistémè : de la légitimité culturelle à la légitimité épistémologique", *Revue du Design*, 5 juin 2013.

OUVRAGES

BAYLE Laurent (dir.), *Recherche et création, vers de nouveaux territoires*, Paris, Éd. IRCAM / Centre Georges-Pompidou, 1992.

BIANCHINI Samuel (dir.), *Recherche & Création. Art, technologie, pédagogie, innovation*, Éd. Burozoïque et École nationale supérieure d'art de Nancy, Montrouge, 2009, 264 p. ; repris en format électronique en janvier 2012, par Art Book Magazine [www.artbookmagazine.com]

BRUNEAU Monik, VILLENEUVE André (dir.), *Traiter de recherche création en art, entre la quête d'un territoire et la singularité des parcours*, Québec, Éd. Presses de l'Université du Québec, 2007.

GOSSELIN Pierre, LE COGUIEC Éric (dir.), *La recherche création, pour une compréhension de la recherche en pratique artistique*, Québec, Éd. Presses de l'Université du Québec, 2006.

HUYGHE Pierre-Damien, *Contre-temps, de la recherche et de ses enjeux / arts, architecture, design*, Ed. B42, Paris, 2017.

LÉCHOT HIRT Lysianne (dir.), *Modèles pour une pratique expérimentale, Recherche-Création en Design*, Genève, Éd. MétisPresses, Coll. "vuesDensemble", 2010.

Chercher sa recherche, acte du colloque international, Nancy, 12 et 13 décembre 2005, Nancy, Éd. Presses Universitaires de Nancy, 2011.

REVUES

La recherche dans les écoles supérieures d'art, *Culture et Recherche* n°130, hiver 2014-2015.

Revue de recherche en design. Un panorama, *Azimuts* n°40-41, Saint-Étienne, Éd. École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, 2014.

Media-N, *Research-Creation: Explorations*, Owen Chapman, Louis-Claude Paquin, Louise Poissant, Kim Sawchuk (sous la dir.), *Journal of the New Media Caucus*, vol.11 n°3, hiver 2015.