

Re : cerca
Re :search
Re : recherche
Re : cherche
Ri : cerca
Re : chercheur

PROJET DE RECHERCHE ELIA – LIGUE EUROPEENNE DES INSTITUTS ARTISTIQUES **Synopsis de « La recherche dans et à travers les arts en France »**

www.research.elia-artschools.org

1 - Etymologie et usage du terme « recherche » dans la langue française.

Le terme « recherche » recouvre, dans la langue française, de multiples réalités. La définition la plus communément admise rapproche ce nom commun de l'action de chercher, de l'effort entrepris pour trouver quelque chose ou quelqu'un. Les dictionnaires évoquent aussi, à propos de ce terme, l'ensemble des travaux qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles, associant par-là même « recherche » et « recherche scientifique ». La *Grande Encyclopédie* nous apprend que le terme « recherche » est souvent utilisé comme synonyme direct de « recherche scientifique » (exemple : « *travailler dans la recherche* » pour « *travailler dans les métiers de la recherche scientifique* »). On fait alors référence à la recherche théorique, expérimentale, fondamentale, appliquée ou de développement.

La recherche scientifique est un « *effort systématique de compréhension, provoqué par un besoin ou une difficulté dont on a pris conscience, s'attachant à l'étude d'un phénomène complexe, dont l'intérêt dépasse les préoccupations personnelles et immédiates, le problème étant posé sous forme d'hypothèse* » (A.S. Barr). Cette définition permet de distinguer nettement l'investigation menée par le chercheur des tâtonnements et des essais circonstanciels du praticien.

Il est à noter que, dans nombre de définitions proposées, la *recherche dans les arts* n'apparaît pas. Le terme Recherche compte en langue française quantité de synonymes qui se rattachent tous à des contextes particuliers. Ce même mot va ainsi être utilisé pour parler d'examen, d'étude, de prospection, de sondage, d'enquête, de quête, d'observation, de tâtonnement, de fouille, etc...

2 - La recherche comme pratique artistique - Situation actuelle de la recherche dans l'enseignement artistique supérieur.

« La pratique de la recherche dans les écoles d'art est récente. Elle n'est pas installée comme elle l'est dans les écoles d'architecture depuis une trentaine d'année. Il y a là une réflexion à conduire. Ces projets dans les écoles d'art n'ont pas à ressembler forcément à des projets de recherche universitaire. A une pratique pédagogique différente devrait correspondre un travail de recherche différent, dont il faudrait défendre la spécificité. Cependant, pour que ces projets soient crédibles, ils doivent d'abord répondre à un certain nombre de critères classiques, c'est-à-dire de nature universitaire :

- Définition précise du champ à explorer ou du corpus à viser ;
- Choix d'un champ suffisamment restreint pour que la recherche puisse aboutir, dans un temps limité, à un certain nombre de conclusions ;
- Préparation par des explorations préalables, avec la recherche documentaire et le recensement des travaux déjà effectués sur le champ ;
- Capacité à se situer dans ce champ en mettant en évidence l'originalité du projet proposé et la façon dont il s'organise par rapport aux travaux pré-existants ;
- Définition rigoureuse des concepts et terminologies utilisés ;
- Nécessité de se situer préalablement soit dans un champ disciplinaire précis de type académique (histoire de l'art, philosophie, sociologie, etc...), soit au croisement de divers champs disciplinaires théoriques ou au croisement de ces champs théoriques et d'une expérience de création ;
- La recherche en art est caractérisée par une très grande mobilité et potentialité. L'expérimentation, qui est le critère fondateur de la recherche, permet de créer un espace d'observation qui n'a pas été exploré et qu'il convient de mettre en regard de son propre savoir. Elle est le lien démonstratif en théorie et pratique. »

(extrait de l'intervention de Jacques Imbert, Chef MIPEA, octobre 2001 DAP Ministère de la Culture)

Parmi les 56 écoles d'art françaises sous tutelle pédagogique du Ministère de la Culture, quelques écoles d'art ont mis en place, depuis plusieurs années, des post-diplômes dont la vocation est de permettre à des étudiants, des artistes et des professionnels déjà engagés dans leur carrière, de réaliser un projet en s'appuyant sur les ressources de l'école et de son environnement artistique et culturel (logistique de production, possibilité d'exposition dans des conditions professionnelles).

Liste des post-diplômes dans les écoles d'arts et musique en France

Lyon : Ecole Nationale des Beaux-Arts
Post-diplôme Art pour jeunes artistes
Nancy : Ecole Nationale Supérieure d'Art
Atelier de recherche Typographique
Nancy : Ecole Nationale Supérieure d'Art + Ecole des Mines + Institut Commercial + Ecole de Management
ARTEM (Art Recherche Technologie Management)
Nantes : Ecole Régionale des Beaux-Arts
Groupe de Recherche International
Paris : Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle
Mastère spécialisé : Conception en Nouveaux Médias
Paris : Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts
La Seine (création et activités culturelles – Programme de recherche)
Paris : Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
Post-diplôme AII (Ateliers d'Image et d'Informatique) Post-diplôme ARI (Ateliers de Recherches Interactives) Post-diplôme Edition Presse Post-diplôme Mobilier
Paris : Le Palais de Tokyo
Le Pavillon - unité pédagogique rattachée au Palais de Tokyo. Laboratoire création.
Paris : La Femis : Ecole Nationale Supérieure des métiers de l'Image et du Son
3 ^{ème} cycle
Saint-Etienne : Ecole Régionale des Beaux-Arts
Post-diplôme Design et Recherche créé en 1989
Saint-Etienne : Ecole Régionale des Beaux-Arts + Ecole Nationale d'Ingénieurs
DUAL Design Mastère spécialisé, créé en 2002
Saint-Etienne : Ecole Régionale des Beaux Arts + Université Jean Monnet + Ecole d'Architecture
Master Professionnel Espace Public : design, architecture, pratiques - créé en 2004
Tourcoing : Le Fresnoy
Studio National des arts Contemporains
Lyon : Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
Cycle de perfectionnement instrumental
Paris : Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
Musicologie et recherches en analyse, en culture musicale, en esthétique
Projets en cours
Aix-en-Provence : Ecole Supérieure d'Art
Post-Diplôme Locus Sonus autour de la création plastique sonore (en cours)
Angoulême : Ecole Supérieure de l'Image
DEA Arts Numériques
Marseille : Ecole Supérieure des Beaux-Arts
« Le collège invisible n'existe plus dans cet établissement depuis 2004. Réflexion en cours sur d'autres projets.
Nice : Villa Arson + Université Paris X
DESS Art de l'exposition
Rennes : Ecole des Beaux-Arts + Université Rennes 2
DESS Créateur de Produits Multimédias Artistiques et Culturels

Des projets de IIIème cycle (DESS, DEA) se mettent en place progressivement en relation avec les universités. C'est le cas du diplôme d'études approfondies (DEA) de l'Ecole Supérieure de l'Image (Poitiers-Angoulême) consacré aux arts numériques, en collaboration avec l'Université de Poitiers et d'autres partenaires. Un projet de Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) sur les arts de l'exposition se met en place entre l'Université de Paris X (Nanterre) et plusieurs écoles supérieures d'art, dont celles de Bourges, Cergy-Pontoise et Nice (Villa Arson). Le Mastère « Espaces Public : design, architecture, pratiques » co-piloté par l'Ecole Régionale des Beaux-Arts, l'Université Jean Monnet et l'Ecole d'Architecture de Saint-Etienne vient d'être mis en place en 2004. Ecole des Beaux-arts de la Réunion et Paris VIII : Recherche doctorale sur la question du paysage

Claude Allègre - alors Ministre de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie - soulignait le 31 mars 1998 dans la lettre de mission à Jean-Claude Risset (directeur de recherche au CNRS et compositeur) : « *Par tradition, les Arts n'ont pas en France la place qu'ils méritent dans les milieux de l'Université et de la Recherche* ». L'école d'art est avant tout un lieu de recherche et de création où la transmission des savoirs et pratiques s'opèrent selon des modes d'appropriations diversifiés.

Si les artistes et théoriciens, dans les écoles d'art, travaillent ensemble et qu'ils expérimentent un langage commun, notamment dans les ateliers de recherche et de création, il faut tout de même souligner que la frontière entre un travail de recherche et certains travaux de nature artistique n'est pas toujours facile à établir. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art en région ne se sont vus reconnaître des missions de recherche et des modalités d'évaluation proches de celles des enseignements universitaires qu'à partir de 2002. Une concertation a été engagée avec le Ministre de l'Education Nationale afin de confronter la mise en place de IIIème cycles communs entre universités et écoles d'art nationales ou territoriales. L'ensemble des conservatoires nationaux de région et des établissements nationaux de musique, de danse et d'art dramatique sont placés sous la tutelle pédagogique de la Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et du Spectacle, qui assure une tutelle administrative sur quatre établissements publics d'enseignement supérieur :

- Art dramatique : Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (CNSA) pour les comédiens. Ecole Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (ESAD) pour les comédiens, régisseurs et scénographes.
- Les Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique, Danse de Paris et Lyon (CNSMD) pour l'enseignement musical, vocal, chorégraphique hautement spécialisé.

Le recrutement se fait par concours sous exigence de diplôme. Les études durent trois ans à l'issue desquels un diplôme est délivré (diplôme qui n'est pas homologué).

3 - Le contexte de la recherche des diplômés en Art

Comme nous l'évoquions dans la première partie de ce synopsis, « recherche » et « art » sonnent souvent comme deux termes semblant appartenir à des champs lexicaux bien distincts. Ainsi, et alors que nombre d'artistes-créateurs effectuent un travail, que l'on pourrait qualifier de *recherche*, en théâtre, danse, musique ou arts plastiques, rares sont les filières et cursus scolaires dédiés à la recherche ***dans et à travers les Arts***. Les diplômés en Art qui, au-delà de la validation constituée par l'obtention de leur diplôme de fin d'études, souhaitent développer leurs recherches, ne rencontrent encore que trop rarement les structures et infrastructures susceptibles de les accompagner, sur le long terme, dans leurs démarches.

Sans entrer ici dans une *guerre étymologique* sans fin, mais non sans intérêt, il s'agit tout de même de préciser que le cadre de la *recherche en art* ne se superpose pas exactement à celui de la recherche scientifique. S'il existe en effet une « *poétique scientifique* », laquelle permet à la recherche scientifique de jouer parfois avec l'intuition, l'improbable, les échecs ou le hasard, il n'en reste pas moins qu'elle se doit de proposer des résultats nouveaux possédant un caractère d'universalité, nés de processus vérifiables, reproductibles.

La recherche en art joue, quant à elle, sur le sensible, l'humain, l'approche singulière et totalement subjective portée par l'artiste sur le monde et sur lui-même : notions qui rendent unique le résultat de ces recherches. Difficile alors de rendre générales et applicables les résultats de telles recherches. On est loin du caractère universel revendiqué par la recherche scientifique.

En France, c'est traditionnellement l'Université qui forme et accueille les chercheurs et celle-ci n'a pas pour vocation première de former des artistes et des créateurs. Si elle initie volontiers à l'étude des Arts et des Lettres, l'Université se montre souvent frileuse lorsqu'il s'agit d'accueillir en son sein la subjectivité nécessaire à la pratique créative. Si l'on se montrait caricaturaux, l'on pourrait dire que création se fait en dehors de l'Université et que celle-ci se penche ensuite sur les fruits de cette création.

Ainsi, l'Université permet plus souvent l'étude des arts plastiques que de véritables recherches dans la pratique des arts plastiques.

Le contexte de la recherche des diplômés en Art porte les stigmates de cette situation paradoxale. Si le fait de *chercher* semble irrémédiablement et indéniablement lié aux problématiques de la création artistique, la volonté de mêler plus intimement Art et Recherche impose aux écoles d'art, la nécessité d'inventer de nouveaux modèles.

Décembre 2004
Dossier réalisé par
L'Ecole Regionale des Beaux Arts de Saint-Etienne
15 rue Henri Gonnard
42048 St-Etienne CEDEX 1 France

Contacts :
Josyane FRANC, Responsable des Relations Internationales
Tel : 04 77 47 88 03
Fax : 04 77 47 88 01
E-mail : rel-int-press@artschool-st-etienne.com
Rassoul SEYDI : e-mail : m_rassoul@hotmail.com
Ghyslain BERTHOLON : e-mail : ghyslain@fr.st