

Les cercles heuristiques

une méthode de recherche création

Louis-Claude Paquin
École des médias
Faculté de communication
UQAM

le problème

- pour les étudiantEs engagéEs dans une thèse doctorale de création
- 2 étapes souvent pénibles voire anxiogènes :
 - déterminer sa problématique
 - choisir sa méthodologie de recherche-crédation

le défi

- la conciliation entre la recherche et la création
- la pire stratégie : des problématiques et des méthodologies différentes pour chacun des aspects
- idéal de l'entretroisement (Lancri 2006 p.10)

l'entretroisement

1. Une thèse en arts plastiques a pour originalité (du moins en France, et plus précisément à Paris I) d'*entrecroiser* une production plastique avec une production textuelle. Elle n'aboutit que dans la mesure

où elle réussit à les *entretroiser*. Est-ce à dire que chacune de ces productions (la production plastique, d'une part, la production textuelle, d'autre part), ne se présente que comme *l'étai* ou le *contrefort* de l'autre? Il faut ici comprendre davantage et notamment ceci: dans leur étrange attelage, chacune de ces deux productions *s'érige en toise* de l'autre; et c'est ainsi, dis-je, qu'elles *s'entretroisent*. Aussi est-ce toujours à *l'aune* de l'autre que l'on se doit, chaque fois, de juger l'une d'entre elles.

question

Quelle méthodologie permet un « entretoisement »
entre la recherche et la création ?

emprunts possibles

- aux sciences humaines et sociales
 - ethnographique
 - herméneutique
 - phénoménologique
 - systémique
 - **heuristique**
 - etc.
- adaptation au contexte de la recherche création
- bricolage

modèle de la créativité

1. préparation

mobilisation de ses ressources intellectuelles sur le problème à résoudre, rassembler le matériel

2. incubation

internalisation du problème dans l'esprit inconscient, traitement du matériel

3. illumination

émergence à la conscience d'un nouvel agencement du matériel qui constitue la réponse créative

4. vérification

confrontation des réponses à la question posée face à des critères établis lors de la préparation

Wallas, G. (1926) *The Art of Thought*

modifications du modèle

- itérativité

Vinacke, E. (1952) *The psychology of thinking*

- pensée divergente au lieu de convergente

Guilford, J. P. (1959). *Traits of creativity*

- rendre l'insolite familier et le familier insolite

Gordon, William J. J. (1961). *Synectics, the development of creative capacity*

- bisociation d'éléments tirés de contextes incompatibles

Koestler, A. (1964). *The act of creation*

- la pensée latérale: sortir des schémas de pensée

De Bono, E. ([1971] 1973). *La pensée latérale : au service de la créativité dans l'entreprise*

- balayage (scanning) inconscient

Ehrenzweig, A. ([1967]1974). *L'ordre caché de l'art : essai sur la psychologie de l'imagination artistique*

recherche heuristique (1)

« Heuristic research is a search for the discovery of meaning and essence in significant human experience »

« From the beginning and throughout an investigation, heuristic research involves self-search, self-dialogue, and self-discovery. The research question and methodology flow out of inner awareness, meaning, and inspiration. »

- adaptation pour l'enquête phénoménologique
- phases :
 - engagement initial
 - immersion
 - incubation
 - illumination
 - explicitation
 - synthèse créative
 - validation

Moustakas, C. (1967; 1981;1990)

recherche heuristique (2)

- tout ce qui se présente à la conscience du chercheur participe au processus heuristique de la recherche, que ce soit de l'ordre :
 - de la perception
 - du sentiment
 - de l'intuition
 - de la connaissance
- le chercheur et son expérience sont la source de la méthode et de la connaissance
- permet de découvrir la nature et le sens d'une expérience humaine

Craig, P. (1978). *The Heart of the teacher : a heuristic study of the inner world of teaching*

recherche heuristique (2)

1. la question (engagement initial) qui demande au chercheur d'être conscient d'une question, d'un problème ou d'un intérêt ressenti de manière subjective
2. l'exploration (immersion + incubation), où le chercheur explore la question à travers l'expérience
3. la compréhension (illumination + explication), où le chercheur clarifie, intègre et conceptualise les découvertes faites lors de l'exploration
4. la communication (synthèse créative + validation), où il s'agit pour lui d'articuler ses découvertes afin de pouvoir les communiquer à d'autres

Peter Craig (1978). *The Heart of the teacher : a heuristic study of the inner world of teaching*

la figure du cercle

- l'herméneutique de Schleiermacher

« Il faut comprendre le tout à partir du particulier, et le particulier à partir du tout, dans un **mouvement circulaire**. »

Schleiermacher, F. ([1838] 1987) : *Herméneutique*.

- l'herméneutique de Gadamer

« le cercle herméneutique est un **cercle** riche en contenu **qui réunit l'interprète et son texte** dans une unité intérieure à une **totalité en mouvement**. »

Gadamer, H. G. ([1960] 1976). *Vérité et méthode*

- même racine grecque que « cycle » : κ υ ´ κ λ ο ς

- démarche itérative

- processus en boucle, répété

les phases du cycle

1. formulation d'une [ou plusieurs] question[s]
 - au lieu de la problématique et de la formulation d'hypothèses
2. exploration et production en atelier
 - pouvant donner lieu à une présentation publique
3. compréhension des découvertes
 - récit de pratique
 - cadrage par rapport à des textes (discours conceptuels ou écrits d'artistes) ainsi que des oeuvres apparentées pertinentes
4. écriture d'une synthèse
 - articulation des découvertes et leur compréhension au projet
 - formulation d'une question qui fera l'objet du prochain cycle

conclusion[s]

- la recherche création un processus
 - au lieu de formuler les questions, développer un cadre théorique, faire oeuvre et écrire un document
 - alterner plusieurs fois les cycles d'atelier et de réflexion
- le projet, le trajet et le dessaisissement

16 | LA RECHERCHE CRÉATION

C'est pour-
quoi, sauf à prendre en compte ce moment si déterminant du
dessaisissement (traduisons: ce moment du rejet du projet au
profit de ce qui n'advient que dans le trajet), il ne saurait y avoir
une véritable implication de l'art comme tel dans la recherche
universitaire en arts plastiques.

(Lancri, 2006 p.16)

exemple

programme :

Doctorat en études et pratiques des arts, UQAM

nom de l'étudiante :

Fanny Mesnard

titre du projet de thèse :

*Ce qui git dans l'image, ce qui jouit dans la peinture
de l'impulsion émergée d'une absence dans l'image déjà là,
du réenchantement opérant dans le geste de figurer*

codirecteurs de thèse

Louis-Claude Paquin, Mario Côté

1er cycle

1. questionnement :
 - changer la nature des sujets que je choisis de peindre
2. exploration en atelier :
 - travailler à partir de projections acétates de photographies isolées de séquences de cinéma
3. compréhension :
 - ma peinture tente de compléter quelque chose dans des images rendues inopérantes et fades par leur isolement (du contexte du film dans ce cas)
4. synthèse :
 - cadrage avec l'œuvre d'Edward Hopper et des courts métrages réalisés à partir de ses tableaux
 - de la peinture au cinéma, quelque chose se perd et inversement
 - retourner à la photographie en tant qu'objet *déjà là*

2e cycle

1. questionnement :

- qu'est-ce qui impulse chez moi le geste de représenter une image déjà là et comment l'œuvre qui en résulte se détache de cette source ?
- pourquoi partir d'une photographie pour créer?
- pourquoi figurer en peinture/sculpture aujourd'hui ?

2. exploration en atelier :

- utiliser Internet comme source documentaire et le projecteur numérique pour peindre

3. compréhension :

- compléter une photographie trouvée sur Internet par le geste de la représenter, c'est la sortir de son insignifiance afin d'opérer un « réenchancement »
- d'un jaillissement du gisant à la jouissive manipulation de la matière et des idées, j'utilise la figuration pour faire basculer le visible dans le vivant

2e cycle

4. synthèse :

- cadrage avec l'œuvre de Luc Tuymans, *Still Life* (2002)
- la nature morte ne se voue pas uniquement à être démonstrative de savoir-faire
- convoquer l'image de la mort ou la mort dans l'image stigmatise la préoccupation plus grande de la mort de l'image suite à la crise de la représentation engendrée par la dissolution de la croyance en un réalisme de représentation du médium photographique
- ma relation à l'image déjà là comme inspiration révélatrice d'empathie ou d'attirances esthétiques (ce qu'il me faut compléter ou imiter dans cette image) qui convoquent le désir de produire un tableau

3e cycle

1. questionnement :

- comment parfaire la teneur matérielle/organique de mon bestiaire et accroître la portée onirique de ma production

2. exploration en atelier :

- la sculpture pour la première fois dans ma démarche
- réalisation d'une série de céramiques figurant des créatures singulières (crocodiles miniaturisés, licornes excédées, couples de félins enchevêtrés au repos...)

3. compréhension :

- à venir

4. synthèse :

- à venir

à suivre...

- plusieurs autres étudiantEs que je dirige utilisent cette méthode
- autres expérimentations en cours
 - constituer un florilège de citations d'auteurs inspirants et en tapisser les murs de l'atelier
 - mesurer l'impact sur la création