

ART + UNIVERSITÉ + CULTURE

« Qu'est-ce que la recherche-création ? »

David GAUTHIER

Vice-président « Interdisciplinarités, enseignements artistiques et recherche en arts » du réseau national Art + Université + Culture
Responsable Recherche-création - ENS de Lyon

Webinaire A+U+C du 27 janvier 2026

Comment définir la recherche-création ?

- Définition générale donnée par le Conseil de recherche du Canada :

« La recherche-création est une tendance en émergence dans le milieu de la recherche universitaire qui lie les pratiques artistiques et les sciences de l'art aux sciences interprétatives et aux sciences pures, afin de générer de nouveaux savoirs à travers des pratiques sociales, matérielles et performatives. »

- Plusieurs chercheurs ont relevé des indices dans l'Histoire comme à la Renaissance avec l'artiste-chercheur symbolisé par Léonard de Vinci pouvant montrer l'émergence de la Recherche-création.
- **L'existant sur lequel se construit la Recherche-création dans l'E.S en Europe avec le Traité de Bologne (1999)** avec la mise en place du système L M D (Licence Master Doctorat) pour tous les établissements d'enseignements supérieurs (universités, écoles et écoles d'art) **s'appuie sur le socle initié dès les années 60' outre-atlantique (Canada, Québec, USA) avec ses propres variantes.**

À retenir : il n'existe pas de définition unique mais des usages variables avec des récurrences en France.

À noter : *Pures*, adjectif utilisé par ce conseil canadien, en France, nous n'utilisons pas ce terme trop connoté, mais plutôt sciences exactes et expérimentales (SEE) pour les mathématiques, physique, biologie etc. et sciences humaines et sociales (SHS) pour la philosophie, l'histoire, la sociologie etc.

Quelques remarques à partir de cette définition canadienne

- Cette définition générale du **Conseil de recherche du Canada** témoigne qu'au Canada la Recherche-création dispose d'un **cadre structuré**. Ce qui n'est pas le cas en Europe, et plus spécifiquement en France. Son importation est récente, depuis une décennie approximativement.
- Les définitions de la Recherche-création **oscillant entre pratique et théorie**, arts et sciences **varient en fonction des contextes géographiques, institutionnels et temporels**.
- A cette complexité s'ajoute **un certain nombre de confusions, liées à la multiplication des terminologies utilisées** : « recherche et création », « recherche en création », « création critique », « création recherche » et très récemment par le ministère de la culture et ses écoles d'art, « recherche par la pratique »...
- L'expression « **recherche-création** » **apparaît dans les années 1960** et se retrouve d'abord et avant tout utilisée dans le milieu universitaire, celui des universités québécoises plus particulièrement. Alors qu'il est toujours périlleux – et peu utile – de déterminer l'origine d'un terme qui s'avère souvent multiple, c'est plutôt par son **usage** qu'il est intéressant de l'appréhender.
- Cette expression est forgée de la réunion de deux termes qui désignent des activités qui, jusqu'à l'intégration des Écoles des beaux-arts aux universités, s'opposaient (au Canada et au Québec). Alors que le terme recherche désigne l'activité universitaire par excellence et dont le modèle est tiré de la science, le terme création, quant à lui, désigne l'activité artistique, à la fois esthétique et sensible. La combinaison de ces deux mots a acquis le statut de « discipline » dans certains pays (Canada, Belgique, Suisse) parce qu'il en est venu à désigner une activité particulière et assez bien délimitée, même si des variantes d'acceptation sont observées selon les contextes.
- **La recherche-création et l'évaluation de celle-ci sont loin d'être normalisées en France**. En effet, plusieurs conceptions circulent selon que les intervenants ont une formation et une pratique artistique ou une formation et une pratique de la recherche, ou qu'ils se situent à un point ou un autre sur ce continuum.

Approfondissons cette définition possible

- **Approche de recherche combinant des pratiques de création et de recherche universitaires** et favorisant la production de connaissances et l'innovation grâce à l'expression artistique, à l'analyse scientifique et à l'expérimentation.
- **Le processus de création**, qui fait partie intégrante de l'activité de recherche, permet de réaliser des œuvres critiques et sensibles. La recherche-crédation ne peut pas se limiter à l'interprétation ou à l'analyse du travail d'un créateur, de travaux traditionnels de développement technologique. Ce n'est pas une recherche en arts, ni un discours critique sur une création.
- Le processus de création, qui fait partie intégrante de l'activité de recherche, permet de réaliser des créations sous diverses formes d'art, de médiums utilisés. **La recherche-crédation ne peut pas se limiter à l'interprétation ou à l'analyse du travail d'un créateur.**
- Le processus de recherche-crédation et les co-crédations qui en découlent tentent de **favoriser la production de connaissances (formelles et informelles) et l'innovation grâce à l'expression artistique, à l'analyse scientifique et à l'expérimentation.** Ce processus peut induire **l'émergence de savoirs informels** parmi les auteurs et les récepteurs.
- Ce qui pourrait définir la Recherche-crédation, c'est **l'usage**.

Une démarche recherche-création : c'est quoi ?

- La recherche-création désigne toutes les démarches et approches de recherche favorisant la création considérée comme un **processus continu**.
- S'y conjuguent, de façon variable suivant les pratiques et les temporalités propres à chaque projet : **conception, expérimentation, production, saisie critique et théorique du processus créateur, prototypage**.
- Considérant qu'il n'est pas de recherche-création sans allées et venues entre l'œuvre et le processus de création qui la rend possible et la fait exister, **dialectique en pratique incarnée et théorie (connaissances, savoirs scientifiques)**.
- Problématiser des enjeux et des méthodes de la recherche-création en vue de produire de nouveaux savoirs esthétiques, théoriques, méthodologiques, épistémologiques ou techniques semble être plus aisé que de tenter de circonscrire une définition de la Recherche-création (chaque cas de recherche-création s'avère spécifique même si des récurrences peuvent apparaître entre chaque cas). **L'usage permet de cerner si cela peut relever de la Recherche-création**.

Des postulats de base d'une démarche en recherche-création peuvent se dégager au regard de plusieurs exemples recensés

Une démarche de recherche-création repose sur :

- l'exercice d'une pratique artistique ou créatrice soutenue,
- la volonté d'interagir entre artistes et chercheurs, d'être collectif et de partager les expériences,
- l'élaboration d'un discours intégré à la réalisation d'œuvres ou de productions présentant un caractère de nouveauté, ou à la mise en œuvre de processus de création inédit,
- la transmission, la présentation et la diffusion de ces co-créations ou de ces processus de création auprès de la relève étudiante, des pairs et du grand public.

Panorama non exhaustif des formes que peut prendre la Recherche-création dans l'Enseignement supérieur en France

Du doctorat de Recherche-création aux UE transversales basées sur une méthodologie de recherche-création, en passant par des post-diplômes et autres formes :

- Doctorats des Ecoles d'architecture R-C très développés comme Radian Université de Normandie (Rouen Cherbourg Caen)
<https://www.esam-c2.fr/Doctorat-RADIAN>
- doctorat Recherche-création AMU-ENSP
<https://www.ensp-arles.fr/les-formations/le-doctorat/>
- Doctorat SACRe, couplé à un Institut.
<https://sacre.psl.eu/sacrele-laboratoire/>
<https://psl.eu/actualites/le-doctorat-sacre-permet-dinventer-sa-propre-methode-de-recherche>
- Atelier de Recherche en R-C, ARRC, ENS Saclay, Diplôme de l'ENS Paris Saclay en R-C
<https://ens-paris-saclay.fr/formations/nos-autres-diplomes/diplome-arrc-recherche-creation>
- Post diplôme R-C ENSBA-ENSATT-CNSMD-Cinéfabrique à Lyon (suspendu pour l'instant)
https://www.ensba-lyon.fr/page_post-diplome-rca
- Coursus R-C comme ArTeC dès la licence - École Universitaire de Recherche consacrée à la Recherche-Création. Implantée sur les sites des universités Paris 8, Paris Nanterre et du Campus Condorcet, elle accompagne les pratiques expérimentales qui s'appuient sur des gestes artistiques pour réinventer la recherche universitaire.
<https://eur-artec.fr/leur-artec/presentation/>
- dans certains Instituts culturels français : la Casa Velázquez à Madrid a ouvert une bourse de doctorat recherche-création pour des artistes et des universitaires avec l'Université Côte d'Azur
<https://www.casadevelazquez.org/news/contrat-doctoral-artistique-de-recherche-par-le-projet-2025-2028>
- des Coursus comme macSUP inscrite dans l'école doctorale de l'Université de Lyon ouvert aux doctorants et aux M2 (diapo suivante)
- **À la différence du Canada, où la Recherche-création est une discipline enseignée de la licence au doctorat, en France, il y a une hétérogénéité des propositions, toutefois les récurrences vues précédemment permettent de les identifier.**

Comment s'effectue la Recherche-création à l'ENS de Lyon ?

La nature de la recherche-création est avant tout d'être une **pratique**.

Elle est **interdisciplinaire**, ce qui nécessite **le collectif, l'échange, l'hybridation, l'expérimentation, le refus de l'auctorialité**.

En une phrase très synthétique, la Recherche-création est un processus basé sur une **dialectique théorie-pratique incarnée**. En France, il n'y a pas de définition stricte officielle comme au Canada (dès les années 60 du fait de la non séparation comme en France entre   cole d'art relevant du ministère de la Culture et des universités du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche).

Cela permet ainsi à chaque établissement d'E.S (universités, écoles d'art...) de définir son modèle dans la Formation et la Recherche.

De cette **pratique artistique théorisée** (un des indicateurs du Haut Comité d'Evaluation de l'E.S et de la Recherche (HCERES) utilisé pour évaluer la R-C) se produisent par des **frictions, frottements (trobologie), concaténation, sérendipité** des démarches **collectives interdisciplinaires, en co-auctorialité**, de possibles **co-créations innovantes** et à de **nouvelles formes de savoirs**.

Par conséquent ce qui se joue dans la recherche-création est **la justesse, l'équilibre entre les scientifiques et les artistes** pouvant échanger, tenter d'installer un espace. nomade **et aboutir à une co-création et à une forme de savoirs esthétiques, équilibre** représenté par le **tiret** entre les deux termes, symbolisant cette tension nécessaire.

Des exemples concrets (de par ma pratique)

- **IXXI projet recherche-création Art & Science**
<https://www.ixxi.fr/equipes/arts-et-science-1>
- **macSUP : recherche-création interdisciplinaire et inter-établissements Université de Lyon (Universités Lyon 1,2,3 – INSA de Lyon – ENS de Lyon – ENSBA Lyon – musée d’art contemporain de Lyon)**
Module faisant partie des Formations transversales de l’  cole doctorale de l’Université de Lyon.
<https://macsup.citi-lab.fr/>
- **Projet de recherche-création « arts soins santé »**
Université Lyon1 (médecine), ENS de Lyon (philosophie, sociologie, arts), musée des Beaux-arts de Lyon et des artistes (visuels, danse et musique) – appel à projet shapeMED de l’Université de Lyon en dépôt, attente d’expertise.
- **Recherche-création Ecole nationale supérieure de la Photographie et ENS de Lyon**
Un parcours niveau master pionnier en France créée par les deux écoles en 2005, a célébré ses 20 ans par une exposition des productions réalisées par les étudiants des deux écoles aux Rencontres internationales de la Photographie 2025.
<https://www.ens-lyon.fr/evenement/formation/20-ans-de-recherche-creation-ensp-ens-de-lyon>

   noter : ce ne sont pas des doctorats mais des formations par la recherche et des projets de recherche portés par des chercheurs et des étudiants.

   l’ENS de Lyon, il n’y a pas de doctorat en R-C, ces formations transversales et interdisciplinaires permettent aux étudiants de poursuivre s’ils le souhaitent vers toutes les formations évoquées précédemment hors de l’ENS de Lyon (ArTeC, ARCC ...)

Restituer la recherche-création aux publics

(un des postulats déterminants)

C'est tenter de présenter plastiquement la démarche, le processus mis en œuvre entre des artistes et des chercheurs, sous diverses **traces** pouvant rendre compte de ce qui s'est produit entre les auteurs et tenter de le transmettre au plus grand nombre, aux publics : créations musicales, littéraires, audiovisuelles, performances, sculptures, objets éditoriaux, tableaux etc.

Ce point est important pour les missions d'un service culturel. L'apport de l'expertise et des savoirs-faires des professionnels de la culture dans les établissements d'ES est important. Il faut le souligner et ne pas l'oublier.

La convention-cadre nationale « Campus : territoires de Culture » de 2024 le rappelle :

Article 3.1 : Contribuer à la diversité de la création artistique (un des 6 items)

« Favoriser le rapprochement entre artistes et scientifiques et le croisement interdisciplinaire entre recherche et création artistique, à travers notamment les projets arts-sciences et la recherche-création ».

Restituer une recherche-création, c'est comprendre déjà ce que c'est la recherche-création, une démarche empruntant à diverses disciplines scientifiques et artistiques s'appuyant pour méthodologie sur **l'hybridation, l'interdisciplinarité, la sérendipité, le collectif, l'expérimentation**. C'est tenter de mettre en espace un processus, de le mettre à vue.

Restituer une recherche-création constitue donc un enjeu, une gageure : **essayer de rendre compte à un instant T de manière juste entre arts et sciences, entre esthétisme et didactisme de ce qui s'est produit.**

La dimension **sensible** de la Recherche-création contribue à la transmission, au partage de connaissances scientifiques et donc participe à rapprocher les sciences du grand public de manière plus facile / un atout pour **Sciences-Société**.

Perspectives, prospectives

- Plusieurs états des lieux de la recherche-création ont été réalisés, souvent sous des angles différents, sous l'angle du doctorat en recherche-création par le ministère de la culture, par le MESRE, sous l'angle des méthodes, des démarches, des pratiques ...
- Sylvia Girel, sociologue et référente recherche-création pour le [Programme national de recherche lccare](#) **sur les industries culturelles et créatives (CNRS)** et les appels à projets recherche-création d'lccare essaie de dresser des définitions de ce qu'est un projet qui se « revendique » de la recherche-création pour le distinguer d'un projet « de création », « d'arts-sciences ».
- Une prospective européenne, voire internationale permettrait de continuer à repérer les pratiques aussi bien complémentaires que problématiques.
- Dans le « **Rapport de prospective 2023 - Place et rôle du CNRS dans la Recherche-création** », il est indiqué qu' « *au Québec la séparation entre les disciplines et le cloisonnement est moins fort qu'en France* » et « *dans de nombreux pays comme les   tats-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, ou bien encore la Finlande on tend à considérer que l'intérêt d'une telle discipline est précisément de reconnaître de nouvelles formes de langage scientifique : ou plutôt, une pensée et des savoirs qui s'expriment dans la forme* ».
- Savoir ce qui se fait ailleurs pour évaluer et apprécier la spécificité de ce qui se construit ici, et pour structurer un domaine **dont les atouts pour développer le dialogue sciences et société ne sont plus à démontrer.**
- Si le doctorat en recherche-création désormais reconnu en France depuis une décennie permet d'asseoir la recherche-création, elle reste encore trop peu pratiqu  e dans les universités et écoles, c'est dès le master et avec des UE transversales dès la licence que les étudiants et les équipes doivent être sensibilisés. Du fait de l'interdisciplinarité et la transversalité, la Recherche-création peut s'appliquer aussi en France sans forcément disposer d'un champ disciplinaire structuré fortement comme au Canada.

Pour en savoir plus :

- ***Marges, revue n°39, Recherche-création***, Glicenstein Jérôme, sous la dir., Presses Universitaires de Vincennes, 2024
- ***In-Between, hybridation des pratiques artistiques et nouveaux formats de la recherche***, sous la direction de M. Antonioni, F. Bulou Fezard et G. Rouvillois, Loco, 2022
- ***Artistes-chercheurs, chercheurs-artistes, performer les savoirs***, sous la dir. M. Boudier et C. D  chery, Les presses du réel, 2022
- ***L'art de chercher. L'enseignement supérieur face à la recherche-création***, sous la dir. d'Eric Dayre et David Gauthier, Hermann, 2020

Webinaire sur la Recherche-création, Université de Lyon, 2020
<https://www.youtube.com/watch?v=eAbxSXjo11s>
- ***Pensée en acte, 20 propositions pour la recherche-création***, Erin Manning et Brian Massumi, Les presses du réel, (traduction), 2018

Articles et autres références (non exhaustif)

- ARMAND Edwige et FORESTA Don, La recherche-création : un label issu d'une époque, vol. 9, n  Spécial, 2025
https://www.openscience.fr/IMG/pdf/iste_artsci25v9nspe_1.pdf
- BOUTET Danielle, La création de soi par soi dans la recherche-création : comment la réflexivité augmente la conscience et l'expérience de soi, 2018 <https://www.erudit.org/fr/revues/approchesind/2018-v5-n1-approchesind03621/1045161ar/>
- CITTON Yves, « Ce que la recherche-création fait aux thèses universitaires », AOC, Octobre 2019
<https://aoc.media/analyse/2024/03/17/ce-que-la-recherche-creation-fait-aux-theses-universitaires/>.
- DELACOURT Sandra, « L'artiste-chercheur ou quand les sciences sociales deviennent forme », AOC, Septembre 2018,
<https://aoc.media/analyse/2019/10/31/lartiste-chercheur-ou-quand-les-sciences-sociales-deviennent-forme/>
- FOURMENTREUX Jean-Paul, "Artiste, chercheur, innovateur : le consortium Hexagram (Montréal)" in Culture & Musées 19.
https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2012_num_19_1_1646
- GAILLEURD Cécile, *Que peut la recherche-création pour l'histoire du cinéma*, Artec/Les Presses du réel, 2024,
<https://www.lespressesdureel.com/PDF/9782378965075.pdf>
- GIACCO Grazia, *Recherche-création et didactique de la création artistique : le chercheur travaillé par la création*, EME  ditions, CreArte, 2018
- GIREL Sylvia , janvier 2024, Lettre du CNRS
<https://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-recherchecreation-loeuvre-dans-la-production-et-diffusion-des-savoirs-scientifiques-une>
- LOSCO-LENA Mireille, Un nouveau champ de recherche, la recherche-création, 2025
<https://www.univ-lyon2.fr/recherche/magazine/numero-5/un-nouveau-champ-de-recherche-la-recherche-creation>
- MARTINEZ THOMAS Monique, NAUGRETTE Catherine (dir.), *Le Doctorat et la recherche en création*, L'Harmattan, 2020.
- PAQUIN Louis-Claude et NOURY Cynthia, Définir la recherche-création ou cartographier ses pratiques?, 2018
<https://www.acfas.ca/publications/magazine/2018/02/definir-recherche-creation-cartographier-ses-pratiques>
- PLUTA Izabella et LOSCO-LENA Mireille, Pour une topographie de la recherche-création, LIGEIA n 137-140, 2015
<https://shs.cairn.info/revue-ligeia-2015-1-page-39?lang=fr>
- *Théorie et création interartistiques en laboratoire*, Hermann, 2024, URL : <https://shs.cairn.info/pour-des-recherches-diaboliques--9791037039163>
- ROQUES Sylvie, STARKIER Isabelle, *Recherche-création théâtre : savoir ou savoir-faire ?*, L'Entretemps, coll. «Script», 2021

Ressources (non exhaustives)

Ministère de la Culture :

<https://www.culture.gouv.fr/thematiques/enseignement-superieur-et-recherche/la-recherche-culturelle/recherche-et-creation>

Réseau recherche-création Hexagram (Canada – international) :

<https://hexagram.ca/>

Doctorat recherche en création Res-cam (réseau France) :

<https://www.res-cam.com/vade-mecum-2/>

CNRS :

<https://icar.cnrs.fr/ens-de-lyon-rencontre-la-recherche-creation-comme-dialogue-entre-les-arts-et-les-sciences-01-06-2023/>

<https://shs.hal.science/halshs-04216077/file/cs-inshs-rapport-prospective-Recherche%20et%20cr  ation%202023.pdf>

Quelques liens pour exemple de recherche-création dans l'E.S. :

Université de Strasbourg : recherche-création design, résidence recherche-création...

<https://accra-recherche.unistra.fr/programmes-de-recherche/programme-de-recherche-recherche-creation-en-arts-et-en-design-epistemologie-methodologie-pedagogie/>

<https://accra-recherche.unistra.fr/evenements/residences-et-parcours-dartistes/2024/la-co-creation-comme-laboratoire-politique/>

Université de Rennes, label Recherche-création

<https://www.univ-rennes2.fr/recherche/label-recherche-creation>

Université d'Avignon, Label Recherche-création

<https://ictt.univ-avignon.fr/recherche-creation/>

Université de Toulon, Label recherche-création, créée en 2024

<https://ed509.univ-tln.fr/wp-content/uploads/Deliberation-CA-2024-09-Label-recherche-creation-ED-5091.pdf>

Définitions de deux récurrences majeures de la recherche-création

- **Concaténation** : Enchaînement des idées entre elles, des faits entre eux suivant la causalité.
- **S rendipit ** : Capacité, aptitude à faire une découverte inattendue et à en saisir l'utilité (scientifique, pratique, artistique).

Au milieu du XX  siècle, la sérendipité trouve une traduction dans le domaine de la [recherche scientifique](#) où elle fait l'objet d'une discussion sur la [démarche du chercheur](#). Elle permet au chercheur de faire une découverte inattendue, d'importance ou d'intérêt supérieur à l'objet de sa recherche initiale, et désigne l'aptitude de ce même chercheur à saisir et exploiter cette « chance ». Mais elle trouve aussi son application dans des champs très divers, allant de la création artistique aux entreprises actives dans l'[innovation](#), où les technologies numériques et [Internet](#) semblent jouer un rôle favorisant le phénomène de sérendipité.

En 2020, Sylvie Catellin, une chercheuse en [sciences de l'information et de la communication](#), a proposé cette définition : « ***l'art de découvrir ou d'inventer en prêtant attention à ce qui surprend et en imaginant une interprétation pertinente*** ».

Pour mémoire : La [pénicilline](#) fut découverte par [Fleming](#) en 1928 alors que celui ci travaillait sur les [bactéries](#). Ses [boîtes de Petri](#) ont été contaminé par des champignons. Il remarqua qu'autour de ces contaminations fongiques les bactéries étaient absentes et en déduit que le champignon sécrétait une [molécule](#) inhibant la croissance des bactéries. Par la suite, des travaux ont été mené sur cette moisissure, [Penicillium notatum](#), et ont conduit à la découverte de la pénicilline, un [antibiotique](#).

- À noter que les formations en recherche-création se créent pour la majorité soit par des labels dans certaines universités avec des écoles d'art, soit par des écoles relevant du ministère de la culture avec des universités :
 - bilatéral comme l'ENSP et AMU
 - multilatéral comme SACRe    Paris
 - informelle initialement, pouvant s'institutionnaliser
(exemple : macSUP est devenue une des formations de l'  cole doctorale de la comuE Lyon- Saint Etienne progressivement)
 - ou des initiatives étudiantes librement

Toutes sont souvent accompagnées par les professionnels de la culture des établissements de l'E.S.

ART + UNIVERSITÉ + CULTURE

**Réseau national de l'action culturelle dans
les établissements d'enseignement supérieur**

www.auc.asso.fr
auc@auc.asso.fr
06.29.44.58.01

