

VERS LA RECHERCHE- CRÉATION NUMÉRIQUE

Plan d'action stratégique pour promouvoir les
programmes de formation et accroître leur diversité

Sylvain Martet, responsable scientifique, Artenso

Geneviève Saumier, professionnelle de recherche, Artenso

Sofian Audry, UQAM

Manuelle Freire, Concordia

Victor Drouin-Trempe, cégep du Vieux-Montréal

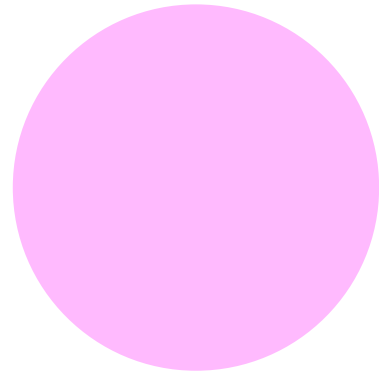

Pôle interordres
de Montréal

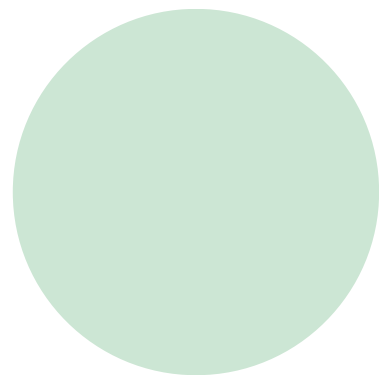

ARTENSO

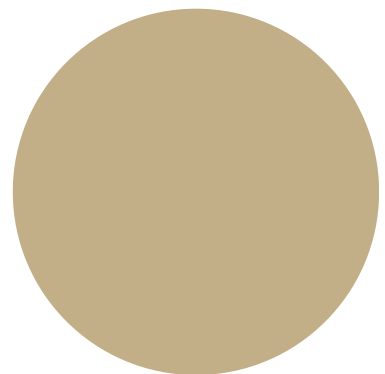
INNOVATION ET RECHERCHE APPLIQUÉE

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

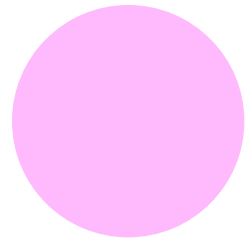
ANALYSE

PLAN STRATÉGIQUE

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

QU'EST-CE QUE LA RECHERCHE- CRÉATION?

CONTEXTE

Artenso, centre collégial de transfert en pratiques sociales novatrices spécialisé en art et engagement social.

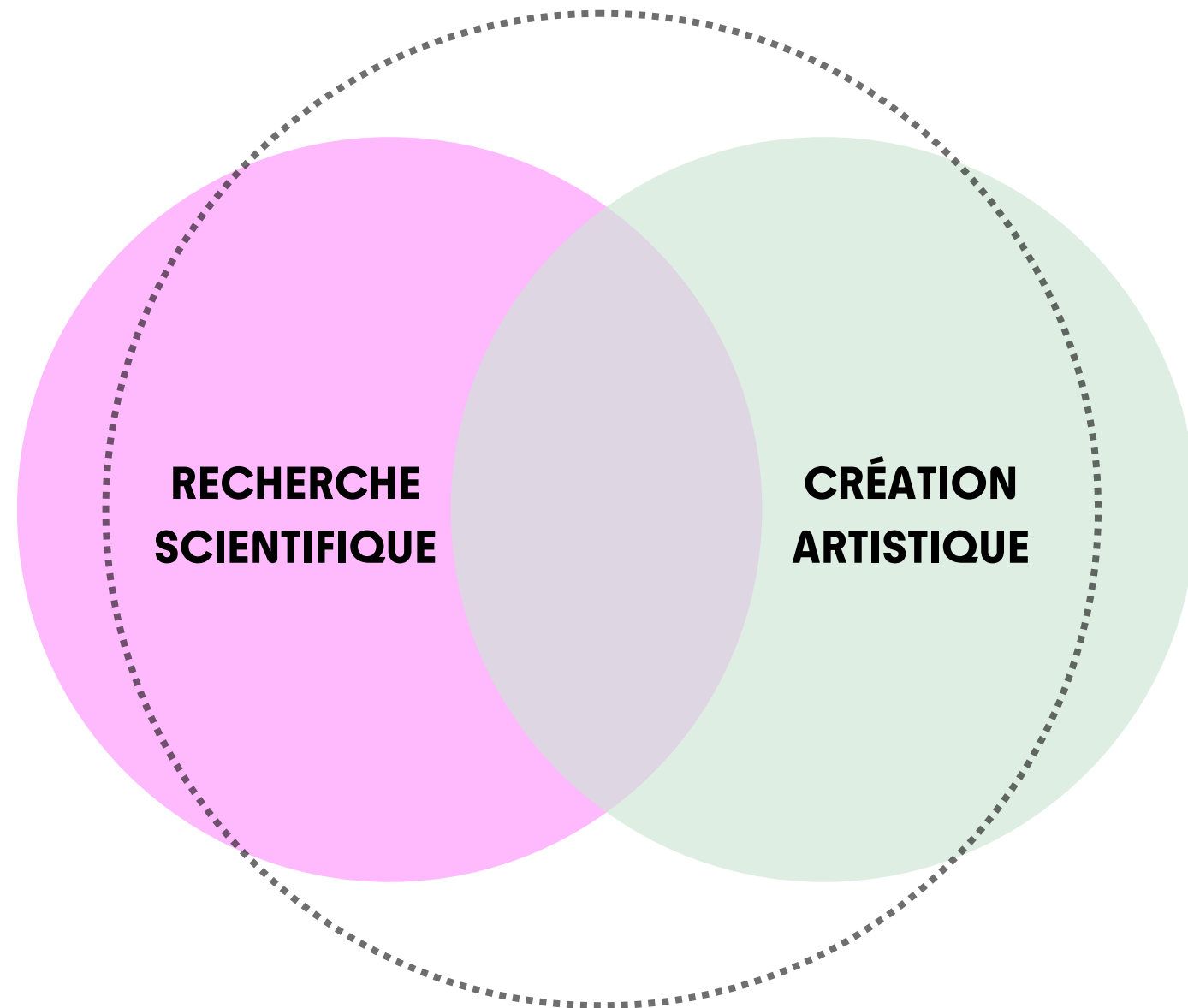
La recherche-création (RC) est une approche de recherche en pleine croissance, développée et institutionnalisée au Québec depuis plus de 20 ans

M connaissances des parcours de formation en RC pour le collégial et le 1er cycle

Cohortes étudiantes en recherche-création tendent à être homogènes, avec une sous-représentation notable des personnes issues de groupes économiquement défavorisés, des étudiant.es de première génération à l'enseignement supérieur, ainsi que de diverses minorités visibles, racisées, autochtones, culturelles ou ethniques.

OBJECTIFS

Développer une compréhension plus fine des dynamiques et de développer des stratégies concrètes pour améliorer la fluidité des parcours de formation vers la recherche-création numérique et diversifier la population étudiante accédant à ces programmes.

RECHERCHE-CRÉATION

Essor depuis les années 90

Rôle des arts médiatiques essentiel (Provost, 2022)

Une diversité de pratiques sous un même terme (Paquin et Noury, 2018, 2020 ; Chapman et Sawchuck, 2012 ; Bienaise, Raymond, Levac, 2017 ; St vance et Lacasse, 2013 ; Houdart-Merot et Petitjean, 2021).

Peu de recherche sur la représentation de la RC chez les étudiant.e.s du collégial et de l'université.

Priorités

Surcharge
- veille sur les
- déclencheurs de
- chaque dépt

La médiation
Ce n'est pas "vendre" ?
Ce n'est pas ce qui rapporte
monétarisation / capitalisme de base

Engagement
- Négociation
- aka et
- pas mettre

CIBLER

AXER L'INFO
LE BON
PUBLIC

CIBLER
de définir le public
à cibler
à cibler les bons
cibler les bons
cibler les bons

de plateformes
est l'information
est partagée
ex. médias sociaux
pour des communautés
particulièrement
cibler les bons
cibler les bons

Priorités
contenus, des
vente, lien ?
personnalisation ?
rétention des publics ?

Surcharge
- veille sur les
- déclencheurs de
- chaque dépt

La médiation
Ce n'est pas "vendre" ?
Ce n'est pas ce qui rapporte
monétarisation / capitalisme de base

Engagement
- Négociation
- aka et
- pas mettre

CIBLER

AXER L'INFO
LE BON
PUBLIC

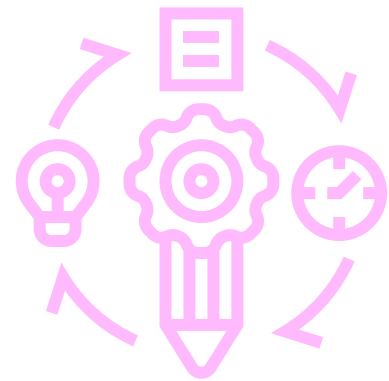
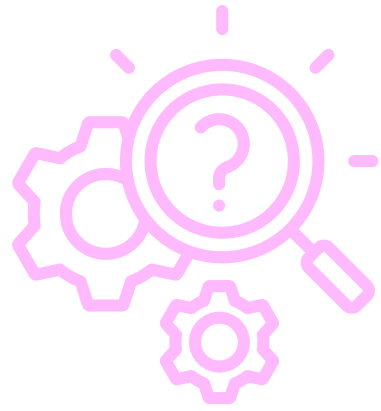
CIBLER
de définir le public
à cibler
à cibler les bons
cibler les bons
cibler les bons

de plateformes
est l'information
est partagée
ex. médias sociaux
pour des communautés
particulièrement
cibler les bons
cibler les bons

Priorités
contenus, des
vente, lien ?
personnalisation ?
rétention des publics ?

Travail s'inscrivant dans une suite d'études sur l'accès et les obstacles à l'éducation post-secondaire

- Encourager l'inclusion de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres dans les milieux collégiaux et universitaires (Chamberland et Puig, 2015; Commission canadienne pour l'UNESCO, 2019) ;
- Faciliter l'accès aux personnes issues de communautés racisées et contrer le racisme systémique (Henry et al., 2017; Pelletier et Bertard, 2019) ;
- Tenir compte des besoins particuliers des étudiants neurodivergents ou en situation de handicap (Lai, Lombardo et Baron-Cohen, 2013; Leduc, 2017) ;
- Tenir compte des défis socioéconomiques rencontrés par plusieurs étudiant-es (UTILE, 2022).

MÉTHODOLOGIE

- Revue de littérature: RC et Portrait des étudiant.e.s
- Sondages: collégial, baccalauréat, membres d'Hexagram
- Entretiens de groupe: collégial, membres d'Hexagram
- Tables-rondes et consultations spécifiques

ANALYSE

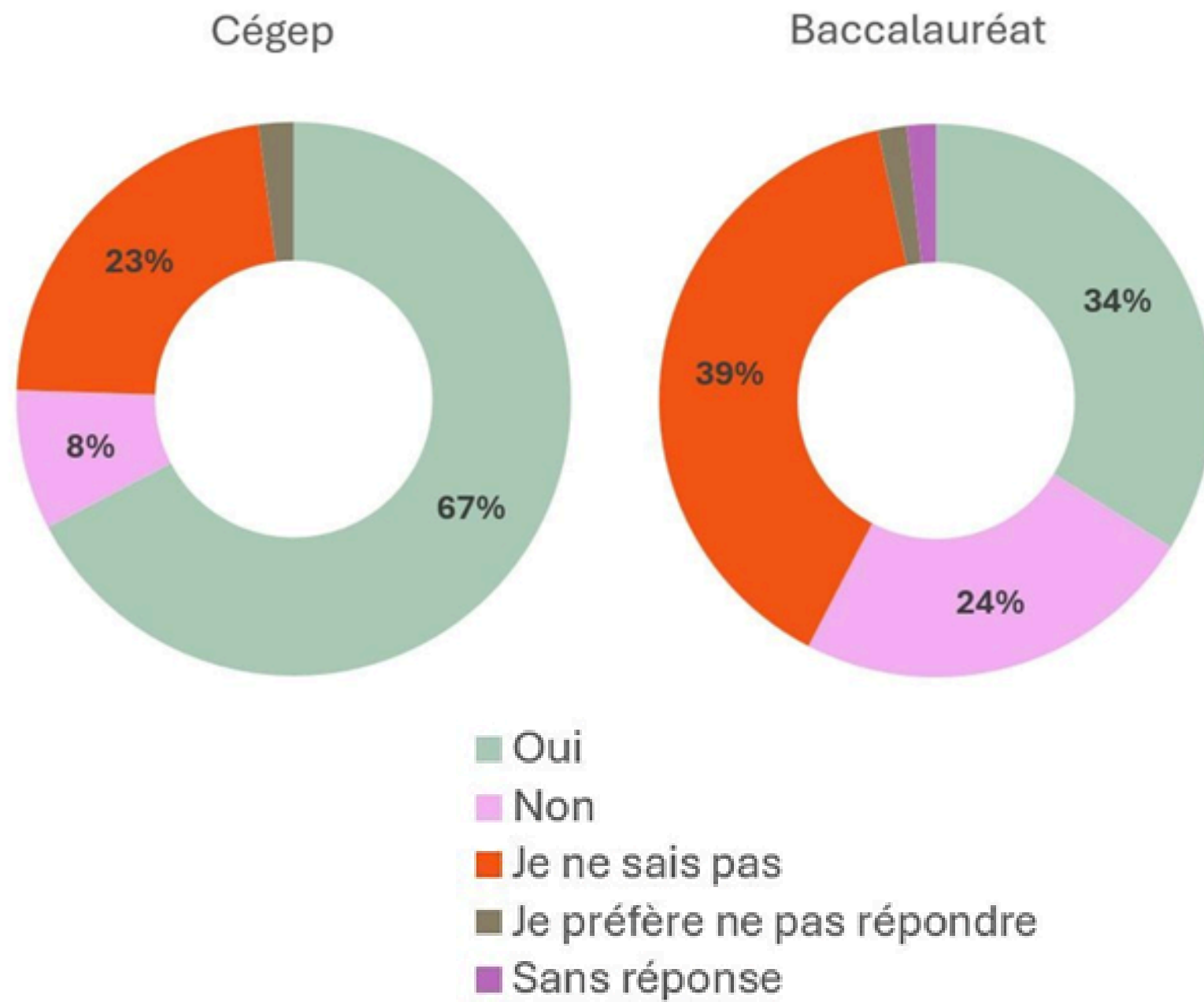

Analyse des sondages

Profil des participant.es

-  tudiant.es du Cégep de Saint-Laurent et du Cégep du Vieux Montréal
-  tudiant.es du premier cycle de l'UQAM
-  tudiant.es en RC membres d'Hexagram

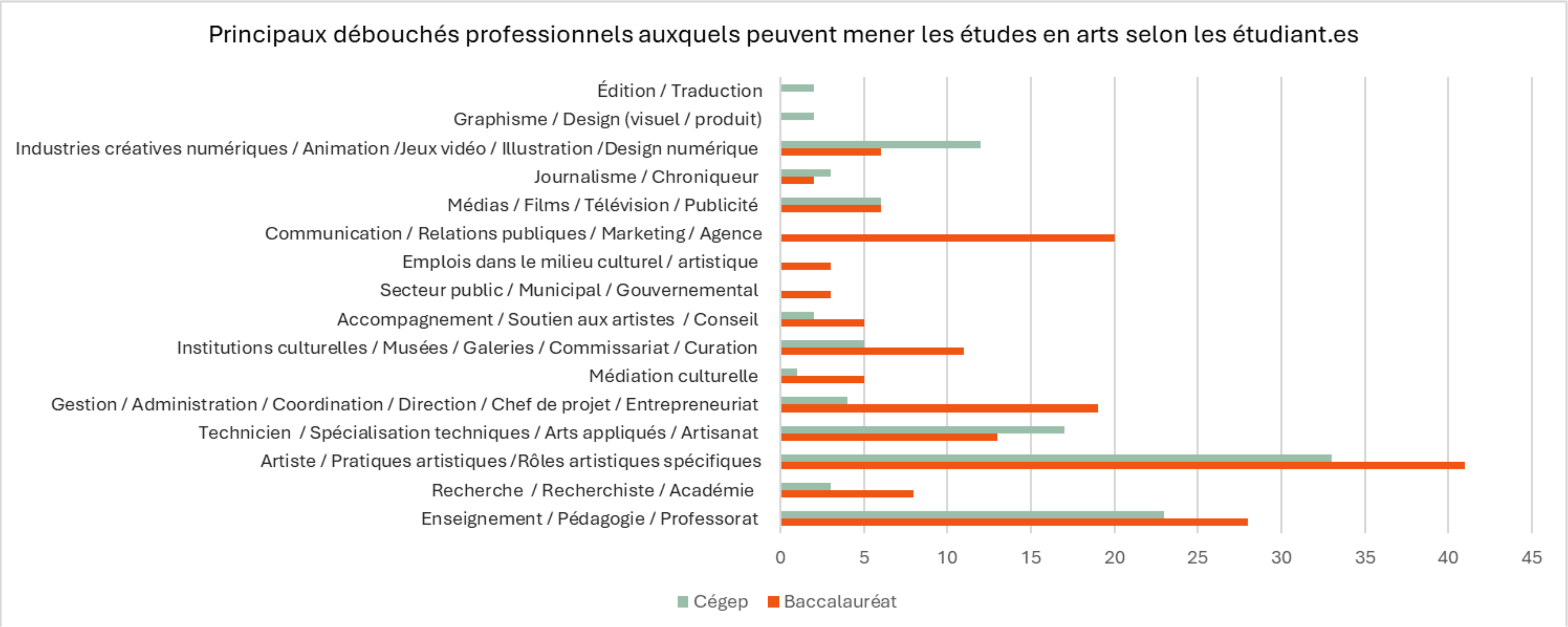
Poursuite des études après la fin du programme

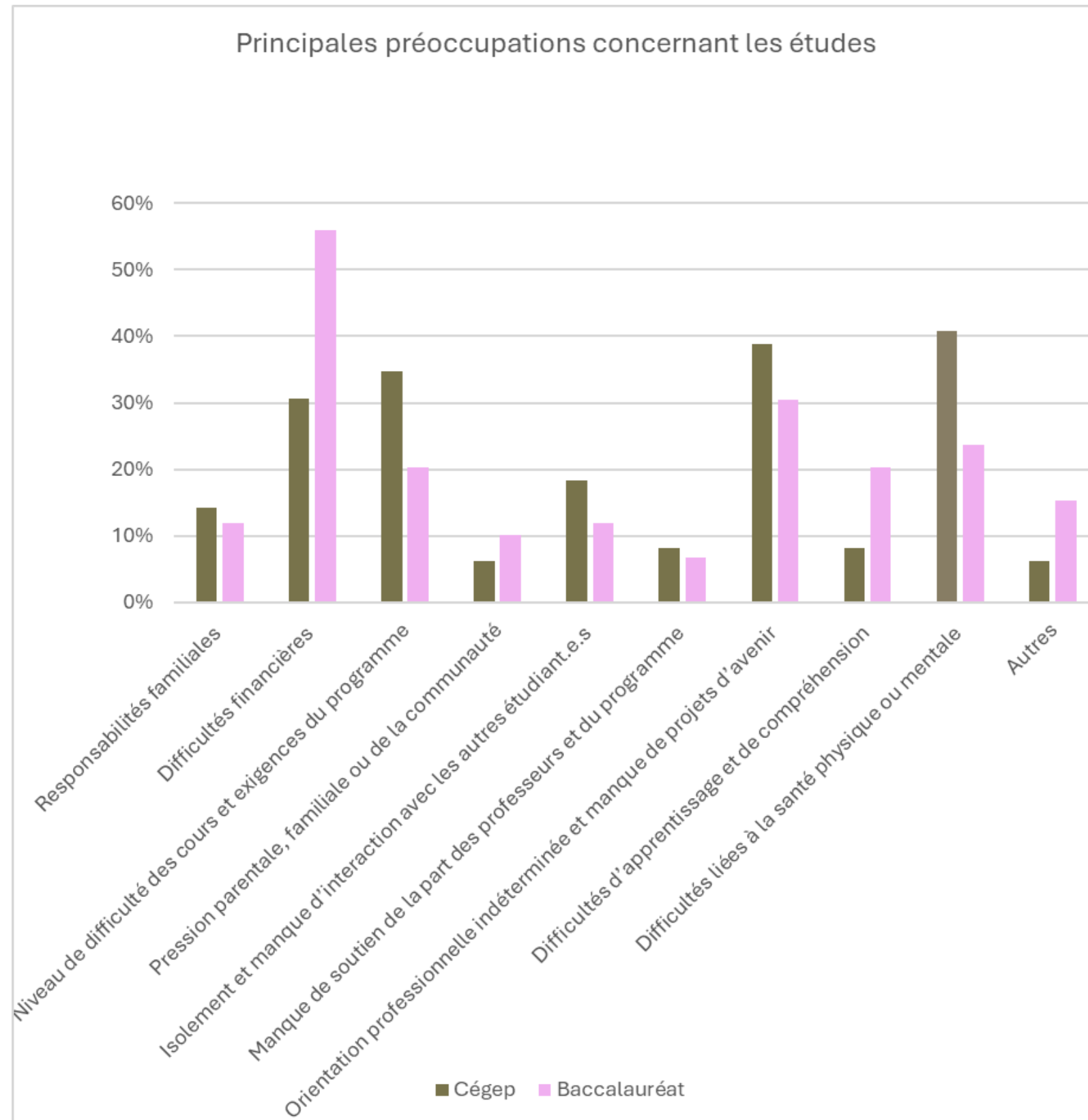

Choix d'études

- Principales motivations à la poursuite des études: passion pour un domaine artistique et désir d'acquérir des connaissances
- Forte ouverture à des parcours hybrides ou multidisciplinaires

Perspectives de carrière et débouchés

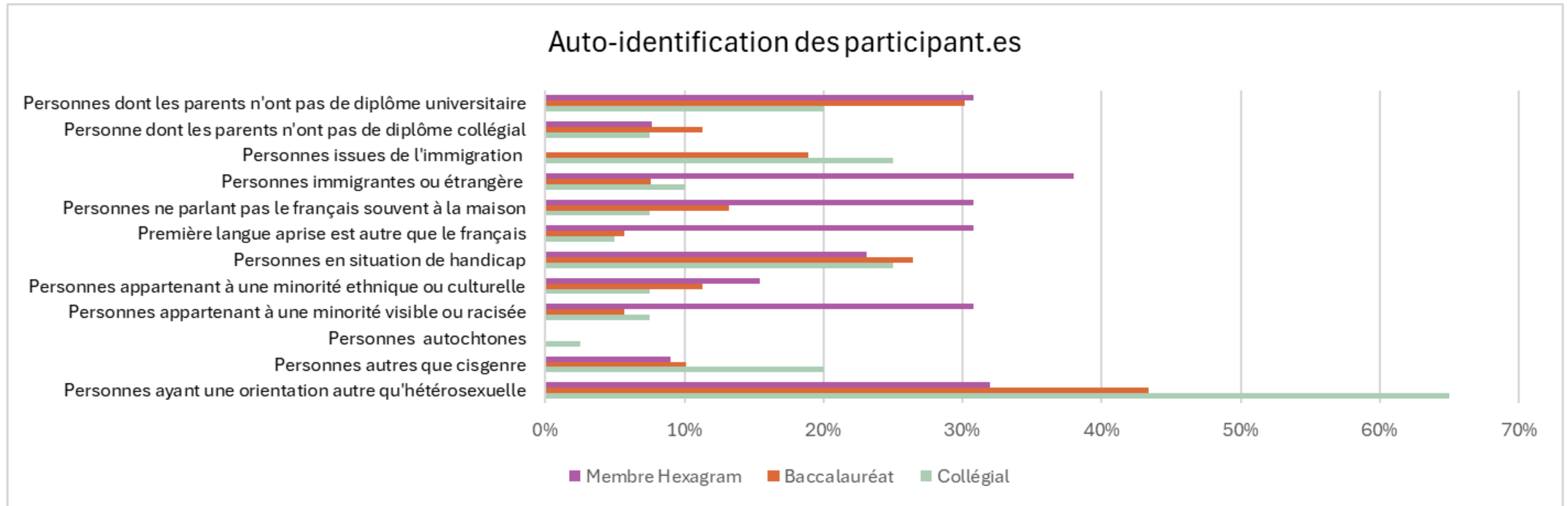

Motivations et préoccupations

- Créativité centrale dans les choix d'études et de carrière
- Parcours artistiques largement motivés par la passion, mais marqués par une forte précarité
- Les enjeux financiers comme un angle mort dans l'orientation

Identit  s, diversit   et inclusion

- Diff  rences entre les 3 groupes de r  pondant.es
 - Participant.es du coll  gial et du baccalaur  at: identit   per  ue comme peu influente dans le choix de carri  re
 - Participant.es d'Hexagram: identit   per  ue comme plus influente dans les parcours
-

Pourriez-vous expliquer brièvement en quoi consiste la recherche-création selon votre compréhension ? (collégial)

Une recherche universitaire à travers la création artistique	Une recherche aboutissant en une création	Une recherche pour élargir la créativité	Une recherche collaborative aboutissant en une création
Une recherche interdisciplinaire alliant arts et science	Une recherche ou une création effectuée à la maîtrise et au doctorat	Une forme de spécialisation	Une spécialisation qui mène à la création
Une recherche visant le développement du milieu artistique	Une recherche portant sur les métiers de création	Une recherche portant sur un projet de création ou sur la création artistique en général	Une création expérimentale ou une expérimentation artistique comme telle
Une option de travail académique	Une recherche sur les bienfaits des arts	Une recherche qui encadre le processus de création	Quelque chose qui porte sur le côté culturel et social des programmes artistiques

- Connaissance très limitée de la RC
- Réponses abordant toutes les dimensions du croisement entre recherche et création (recherche pour, sur et par la création)
- Souhait d'avoir plus d'information et intérêt pragmatique pour la RC

Pourriez-vous expliquer brièvement en quoi consiste la recherche-création selon votre compréhension ? (premier cycle universitaire)

Une recherche (technique, sociale ou théorique) visant à nourrir ou guider la création	Une création se basant sur les résultats d'une recherche, exprimant les résultats d'une recherche déjà réalisée	Une création permettant d'approfondir une recherche ou offrant un terrain d'expérimentation pour la recherche	Une démarche de création artistique comme telle (perçue comme une recherche)
La recherche comme la partie théorique et la création comme la partie pratique d'un même projet	Une recherche sur le processus de création	Une création accompagnée de son argumentation	Une recherche visant à développer les domaines de création
Une recherche sur les pratiques de créations (menée de l'extérieur à celles-ci)	Une recherche de solution créative	Une recherche qui n'est pas applicable ou commercialisable	Une pratique ou une recherche combinant plusieurs domaines (surtout arts et sciences)
Une modalit� académique de mémoire et thèse	La rédaction d'un essai	Un type de méta-analyse	Quelque chose qui porte sur la création et les arts

- Légèrement mieux informé-es
- Définitions plus précises mais compréhension encore partielle
- Intérêt pour la RC surtout comme soutien économique et comme une voie vers les cycles supérieurs
- Enthousiasme moins fort que pour la création artistique elle-même

Analyse des entretiens de groupe

Profils des participant es

-  tudiant.es en arts et communication du Cégep du Vieux Montréal
-  tudiant.es en musique et en arts visuels du Cégep Saint-Laurent
- Membres étudiant.es d'Hexagram (maîtrise, doctorat et dipl m  es)

Une des grandes anxiétés qui m'habitent, c'est de ne pas être capable d'utiliser l'université, de ne pas pouvoir retirer tout ce que l'université a à offrir, de ne pas avoir assez défini ma démarche artistique et ma pratique avant.

( tudiant.e de Saint-Laurent)

Je vais beaucoup, beaucoup dans des vernissages ou des expositions, des soirées performatives qui ont rapport avec les arts visuels. J'essaie de me bâtir une culture générale de l'art.

( tudiant.e du Vieux Montréal)

Parcours et motivations des étudiant.es du collégial

- Engagement et aspirations élevés quant à la poursuite au baccalauréat
- Espoirs mêlés d'appréhensions face à l'entrée à l'université
- Vie culturelle active mais accès à la culture freiné par les coûts

Quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Par contre, j'avais envie de trouver un entre-deux entre faire de la recherche et faire de la création.

(Membre étudiant.e d'Hexagram)

Il y avait l'encadrement, puis les possibilités de carrière, l'enseignement, la recherche, puis de pouvoir créer au sein d'un circuit.

(Membre étudiant.e d'Hexagram)

L'inclusion même dans des projets de recherche, soit en mentorat, soit aussi à l'échelle du labo, pour moi,  a a été la chose la plus importante.

(Membre étudiant.e d'Hexagram)

Parcours et motivations des membres étudiant.es d'Hexagram

- Parcours non linéaires et imprévisibles
- Trajectoires façonnées par les opportunités, le mentorat et les rencontres
- Rôle structurant de la RC
- Apports d'Hexagram

En allant dans le domaine des arts, on ne peut pas dire que l'argent, c'est ma priorité. Loin de là! C'est vraiment un projet de passion.

( tudiant du Cégep du Vieux Montréal)

Le salaire stable est dans l'enseignement, soit au secondaire, au cégep ou à l'université, si tu es chanceux. Mais ce sont des postes qui ne se libèrent pas souvent. Il faut quand même être chanceux.

( tudiant.e de Saint-Laurent)

Quand j'ai appliqué à la maîtrise, (il y avait une volonté) de me professionnaliser en tant qu'artiste, de mieux comprendre ma pratique et le fait que c'était une source de revenus, donc je pouvais traiter mes recherches comme un travail.

(Membre étudiant.e d'Hexagram)

Perspectives de carrière et stratégies économiques

- Préoccupations économiques marquées au collégial
- Stratégies de sécurisation des parcours
- RC comme stratégie de diversification des revenus chez Hexagram

La possibilité de faire un mélange art et technologie, c'est là où  a m'a branché.   l'époque, je ne connaissais absolument pas l'idée de la recherche-création.

(Membre étudiant.e d'Hexagram)

J'ai mis quand même quatre sessions avant de comprendre ce que je devais faire.

(Membre étudiant.e d'Hexagram)

C'est quelque chose que j'aimerais continuer à développer et à approfondir. C'est tellement fluide, flexible qu'on peut l'adapter à toutes sortes de pratiques.

(Membre étudiant.e d'Hexagram)

Compréhension et utilité de la recherche-création

- RC largement inconnue des participant.es du collégial et difficile à saisir
- Découverte tardive de la RC chez les membres d'Hexagram
- Fonction structurante claire et rôle de levier

Moi, je pense que mon milieu familial, c'est beaucoup des gens qui sont all  s    l'universit  . Donc, ce n'  tait pas vraiment une option de ne pas y aller.

(  tudiant.e du C  gep de Saint-Laurent)

Je pense aussi que mon contexte familial m'avantage beaucoup. Moi, je suis vraiment perdue, j'ai envie de tout essayer. Je sais que mes parents ont les moyens de me payer   a, puis c'est vraiment une pression que   a enl  ve.

(  tudiant.e du C  gep du Vieux Montr  al)

L'influence de la famille et des r  seaux

- Soutien familial d  terminant au coll  gial
- Pression familiale vers des parcours jug  s plus stables pour les personnes issues de l'immigration
- Membres d'Hexagram: r  le central des r  seaux et de la communaut  

*Tous les élèves en musique, on admire vraiment nos
profs, parce que c'est tous des musiciens exceptionnels.*

( tudiant.e du Cégep de Saint-Laurent)

*En ce moment, il n'y a personne qui a assez d'expertise
pour dire que tu as juste un directeur, du moins dans
mon université.  a a été un grand problème.*

(Membre étudiant.e d'Hexagram)

*Je sens qu'il manque de professeurs qui ont des
connaissances plus poussées ou qui pratiquent
davantage en recherche-création.*

(Membre étudiant.e d'Hexagram)

L'influence du mentorat et de l'accompagnement

- Rôle significatif de mentor.es joué par les professeur.es et les proches au collégial
- Importance déterminante des professeur.es dans la découverte de la RC
- Manques de supervision spécialisée en RC aux études supérieures

[L'art numérique], vu qu'on n'a pas les compétences nécessairement pour le faire, j'arrive moins à m'identifier. Je trouve que  a fait moins humain pis moins personnel.

( tudiant.e du cégep du Vieux Montréal)

Tu dois te familiariser avec des logiciels qui ne sont pas évidents. C'est intimidant pour moi. Mais j'ai quand même envie d'essayer.

( tudiant.e du Cégep de Saint-Laurent)

Avoir accès à un lieu [le laboratoire d'Hexagram] où on peut s'installer pour pouvoir tester des choses, voir comment tout  a fonctionne,  a a été une super première expérience pour moi!

(Membre étudiant.e d'Hexagram)

Technologie et infrastructures

- Rapport ambivalent aux arts numériques au collégial
- L'IA perçue comme une menace pour les emplois en arts
- Perspective plus enthousiaste chez Hexagram

Plus on va avoir de gens qui vont s'impliquer    partir de diff  rents horizons et de diff  rentes   coles (plus on aura) une diversit   en recherche-cr  ation.

(Membre   tudiant.e d'Hexagram)

Montrer qu'il y a des emplois [en art et en recherche], je pense que   a ferait toute la diff  rence pour permettre    bien du monde d'envisager de faire un doctorat ou une ma  trise.

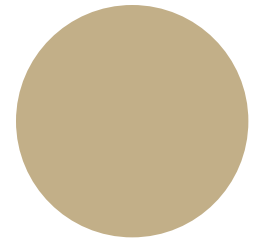
(Membre   tudiant.e d'Hexagram)

  quit  , diversit   et inclusion

- Influence de l'identit   de genre sur le choix de la discipline
- Poids du milieu socio  conomique dans les parcours
- Sous-repr  sentation des personnes issues de minorit  s visibles et culturelles dans les parcours en RC
- Perception d'un manque d'initiatives institutionnelles

PLAN STRATÉGIQUE

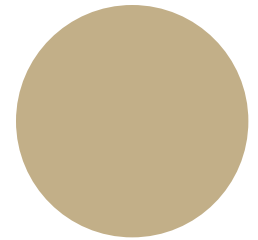
QUELLES PRIORITÉS POUR AMÉLIORER LES PRATIQUES?

1. MIEUX FAIRE CONNAITRE LA RECHERCHE- CRÉATION

CONSTATS

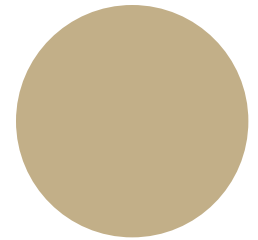
- Méconnaissance de la notion de recherche-création
 - Difficulté à valoriser la RC
 - Rôle clé des enseignant.es
 - Charge de travail élevée
 - Découverte tardive et fortuite de la RC
 - Numérique et pratiques artistiques actuelles
 - Manque de visibilité des pratiques de RC
-

1. MIEUX FAIRE CONNAITRE LA RECHERCHE- CRÉATION

RECOMMANDATIONS

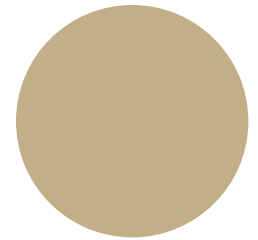
- Démystifier la recherche-création dès le collégial et au baccalauréat
- Dynamiser les échanges entre professeur.es et étudiant.es d'institutions collégiales et universitaires
- Favoriser une compréhension approfondie et diversifiée de la R-C à l'université
-  largir l'image de la RC et en diversifier les domaines

2. FAIRE CONNAITRE LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

CONSTATS

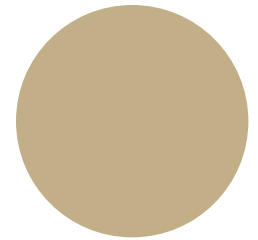
- Plan A passionnel / Plan B sécuritaire
- Volonté majoritaire de poursuivre
- Inquiétudes généralisées
- Difficulté à se projeter
- La carrière artistique comme un luxe
- Préoccupations accrues concernant la sécurité financière et l'employabilité pour les personnes issues de l'immigration, de la diversité culturelle et de milieux défavorisés.

2. FAIRE CONNAITRE LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

RECOMMANDATIONS

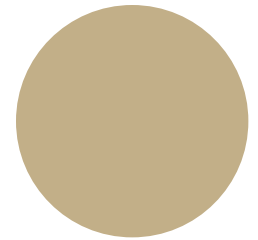
- Mettre en valeur les débouchés concrets de la recherche-création
- Mieux faire connaître les débouchés des études en arts

3. SOUTENIR FINANCIÈREMENT LA RECHERCHE- CRÉATION

CONSTATS

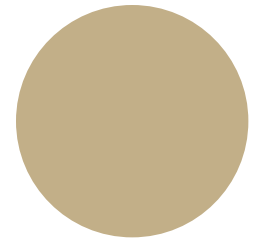
- Préoccupations financières importantes
- Soutien économique parental comme facteur facilitant
- Accès aux ressources et aux opportunités jugé déterminant
- Travail dans le domaine choisi durant les études
- Fonds disponibles jugés insuffisants
- Accès à la culture essentiel mais sous-développé

3. SOUTENIR FINANCIÈREMENT LA RECHERCHE- CRÉATION

RECOMMANDATIONS

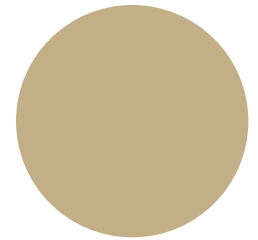
- Mieux informer sur les ressources financières disponibles
- Offrir un soutien direct à la recherche-création étudiante
- Rendre visibles les possibilités d'emploi en RC aux cycles supérieurs
- Augmenter les ressources financières destinées à la création étudiante
- Faciliter l'accès à la culture pendant les études

4. PROMOUVOIR L'  QUIT  , LA DIVERSIT   ET L'INCLUSION

CONSTATS

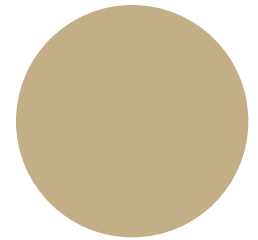
- R  le d  terminant du soutien familial
- Sous-repr  sentations de personnes issues de minorit  s visibles, racis  es, de communaut  s autochtones, de minorit  s culturelles ainsi que d'  tudiant.e.s de premi  re g  n  ration
- Pr  sence significative de personnes en situation de handicap, issues de l'immigration, non-binaires et non-h  t  rosexuelles au sein du r  seau de RC
- Manque d'initiatives institutionnelles

4. PROMOUVOIR L'ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION

RECOMMANDATIONS

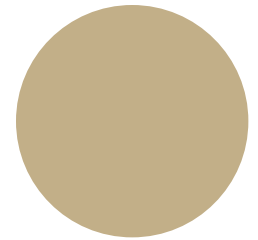
- Sensibiliser les milieux universitaires aux enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion
- Faire connaître la R-C comme un espace inclusif et ouvert
- Repenser les critères d'admission et d'évaluation
- Créer des ponts avec les communautés sous-représentées
- Reconnaître les impacts des inégalités socioéconomiques

5. D  VELOPPER LES R  SEAUX DE RC

CONSTATS

- Importance du r  seau personnel dans les choix d'  tude et de carri  re
- Priorit   accord  e au r  seau professionnel en arts, essentiel pour le soutien
- Besoin de soutien concret au coll  gial
- Encadrement in  gal en RC
- Valorisation des exp  riences de diffusion et de collaboration
- Int  r  t des infrastructures et   quipements mais besoin d'accompagnement technique

5. DÉVELOPPER LES RÉSEAUX DE RC

RECOMMANDATIONS

- Faciliter la transition entre le collégial et le baccalauréat et entre le baccalauréat et la maîtrise
- Améliorer le mentorat en recherche-création aux cycles supérieurs
- Renforcer le soutien technique
- Créer des opportunités d'expérimentation et de collaboration encadrées
- Soutenir le développement de réseaux d'entraide en recherche-création

MERCI

Sylvain Martet, responsable scientifique, Artenso
Geneviève Saumier, professionnelle de recherche, Artenso

sylvainmartet@artenso.ca
gsaumier@artenso.ca

**ABONNEZ VOUS À
NOTRE INFOLETTRE
POUR LA SUITE**

ARTENSO

INNOVATION ET RECHERCHE APPLIQUÉE