

Modeles émergents pour la recherche artistique en Europe

L'Europe déborde de publications, de séminaires, de symposiums et d'expositions sur la recherche artistique et le nombre d'artistes poursuivant des études doctorales a augmenté de façon exponentielle. Il reste à savoir si ce nouveau paradigme va s'installer au sein des universités et des programmes artistiques comme une sorte d'excentricité ou s'il va se développer comme le moteur ou le catalyseur d'une tendance plus générale à une orientation de la recherche vers le monde des arts et au-delà...¹

Dans les pays en pointe comme le Royaume-Uni et la Finlande, où la recherche et des PhD artistiques ont été initiés dès le début des années 1990, on compte maintenant plus de 1500 (R-U) et 400 (Finlande) chercheurs en PhD travaillant dans les universités artistiques ou dans des environnements avec une activité de recherche développée.

Les initiatives nationales de financement de la recherche dans certains pays, comme le programme exemplaire de bourses en Norvège et le programme PEEK en Autriche, ainsi qu'un cadre orienté vers la communauté et financé par l'Etat pour les projets de recherche, ont joué un rôle dynamisant pour les initiatives de recherche artistique. Plus que toute autre initiative nationale, le programme autrichien encourage également la collaboration internationale. Grâce au réseau SHARE, soutenu par le Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et d'autres initiatives², un cadre européen dynamique bénéficie désormais des initiatives nationales de soutien actuelles et à venir. L'intégration du 3ème cycle dans le processus de Bologne a été un élément décisif au niveau européen pour encourager l'innovation dans les programmes.

Au cours des dix dernières années, des modèles spécifiques de programmes doctoraux de nature différente ont émergé et amplifié les avancées de la recherche artistique par leurs différentes dynamiques.

Une variété de modèles émergents peuvent être identifiés, allant des centres de recherche collaborant avec des universités, à l'image du programme Art, Culture and Technology du MIT aux Etats-Unis, aux universités et aux pays où il n'y a encore que deux ou trois artistes poursuivant un PhD. Les exemples de modèles émergents incluent notamment:

- les écoles supérieures, soit au niveau national (Irlande), soit au niveau de l'université (Royaume-Uni, Allemagne);
- les laboratoires de recherche collaborative travaillant avec des laboratoires scientifiques et/ou technologiques et les laboratoires de recherche travaillant en lien avec des initiatives culturelles et créatives et des entrepreneurs des industries créatives;
- le programme norvégien de bourses, qui se concentre sur le niveau artistique le plus élevé;
- les programmes expérimentaux de doctorats transnationaux comme le programme DOCartes anglais/flamand/néerlandais.

1. Jan Kaila, *Artists as Researchers A new paradigm for Art Education in Europe*, Finlande 2013

2. International Society of Artistic Research et son Journal of Artistic Research http://www.artandeducation.net/author/journal_for_artistic_resea/ et le Research Catalogue <http://www.researchcatalogue.net/>; European Artistic Research Network <http://www.artresearch.eu/>

Ces dispositifs nationaux sont révélateurs de la diversité des cadres institutionnels développés pour la recherche artistique en Europe et du statut variable des programmes de 3ème cycle dans l'enseignement supérieur artistique. Dans certains pays européens, l'intérêt autour de la politique et des pratiques de recherche artistique reste à développer. En Europe de l'Est particulièrement, les universités artistiques et les écoles d'art peuvent proposer des diplômes de PhD en histoire de l'art et dans les disciplines associées, ce qui n'est en général pas considéré comme de la recherche artistique.

Royaume-Uni

La recherche artistique est en grande partie organisée au sein des facultés d'art des universités. Deux conglomérats d'écoles d'arts (University of the Arts London et University for the Creative Arts) disposent d'un statut d'université indépendante. La recherche est souvent regroupée dans les écoles supérieures (CultureLab, Newcastle; CRD, Brighton; CCW Graduate School, Londres; Cerenem, Huddersfield; ADRC, Sheffield); le Royal College of Art est une institution de troisième cycle indépendante. Les écoles d'art écossaises et galloises sont régies par une législation différente. Les frais d'inscription en recherche en PhD sont importants, s'élevant environ à 5 000 livres sterling par an. Le financement provient souvent de l'AHRC et d'autres conseils de recherche. La durée standard est de 3 ans, mais la majorité des étudiants sont à temps partiel (RAE 2008). Une raison pour cela est que les étudiants occupent déjà souvent un poste d'enseignement lorsqu'ils commencent leur PhD, une autre raison étant qu'ils doivent travailler pour payer leurs études.

Le Royaume-Uni est le premier pays où les PhD en art ont été institutionnalisés au début des années 1990. En conséquence, le nombre d'étudiants en PhD y est beaucoup plus élevé que dans les autres pays d'Europe. Aussi, à la différence d'autres pays, le PhD devient de plus en plus un pré-requis pour poursuivre une carrière dans l'enseignement supérieur artistique, le « niveau d'entrée » pour une carrière universitaire.

Finlande

Cinq institutions d'enseignement supérieur artistique ont le statut d'université. La majorité des doctorats délivrés le sont par l'université Aalto et par l'université des arts d'Helsinki (où collaborent l'Académie Sibelius, l'Académie de théâtre et l'Académie des beaux-arts). Parmi les plus de 400 étudiants inscrits en troisième cycle, moins de la moitié étudient à plein temps et entre 30 et 40 obtiennent leur PhD chaque année. Cela est dû au fait que les études sont gratuites, mais que les postes avec financement sont rares. Il existe des études de troisième cycle dans les universités d'art finlandaises depuis 1981/1982, et des doctorats complets depuis 2003.

Autriche

Les six instituts d'enseignement supérieur artistique ont le statut d'université indépendante depuis 1998. Elles accueillent des activités de recherche en science, technologie et humanités et bien sûr dans tous les domaines des arts.

Un diplôme de doctorat Artium spécifique a été mis en place à la KUG, l'université d'arts de Graz depuis 2009. Le financement du « Programme pour une recherche basée sur les arts » (PEEK) soutient les activités de recherche de haut niveau, un développement sensible des arts et de l'internationalisation. L'Académie des beaux-arts de Vienne a mis en place une école supérieure en 2010. L'université des arts appliqués de Vienne propose deux programmes de troisième cycle en art et science et en design social. L'université des arts et du design industriel de Linz accueille des doctorants en média-art dans son programme Interface Culture, en coopération avec l'université des arts de Zürich. Une relation de ce type existe également à l'université des arts appliqués de Vienne. Toutes les institutions proposent des espaces de travail appropriés pour la recherche artistique. Le programme PEEK a été obtenu suite à des actions de lobbying auprès du Fonds autrichien pour la science et du Ministère autrichien des sciences et de la recherche. En 2009, le conseil autrichien pour la science a publié le rapport *Empfehlung zur Entwicklung der Kunstuniversitäten in Österreich*, qui déclare que des programmes doctoraux sont nécessaires pour attirer et retenir les talents artistiques. Un programme de doctorat artistique qui donnerait la possibilité d'obtenir un PhD par un travail artistique (ou un portfolio) nécessiterait une modification de la législation. Plusieurs institutions font actuellement du lobbying pour une évolution dans ce sens.

Irlande

Tous les PhD en arts sont concentrés à la GradCAM (Graduate School of Creative Arts and Media, Dublin), où les instituts de Cork, Dublin, Dun Laoghaire et Belfast participent aux programmes. En Irlande, l'enseignement supérieur artistique est dispensé dans des instituts de technologies, donc pas dans les universités. Le droit de délivrer des doctorats a été délégué à la GradCAM, qui a ouvert en 2008. Il y a actuellement 40 étudiants et chercheurs associés en PhD à la GradCAM.

Norvège

Un programme financé national d'études de troisième cycle en arts qui débouche sur un diplôme de niveau PhD, même s'il ne s'agit pas explicitement d'un doctorat. Il est hébergé par l'Académie nationale des arts de Bergen qui accueille 28 étudiants de 8 instituts et départements d'enseignement supérieur artistique. Le programme existe depuis 2003. Le financement proposé dans le cadre du programme norvégien de bourses de recherche est d'une durée de trois ans.

Suède

Treize des 37 universités du pays proposent des diplômes d'art au niveau master et, depuis 2010, douze d'entre elles ont coopéré avec la Konstnärliga forskarskolan (l'école nationale de recherche en arts). Cette école constituait la première étape vers la création d'un doctorat pour les artistes. Des artistes-chercheurs confirmés sont engagés dans l'enseignement artistique et la recherche dans les 12 universités et collèges universitaires. Ils sont financés par leur universités respectives et, entre autres, le conseil suédois de la recherche, Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet a des fonds spéciaux dédiés aux artistes qui font de la recherche artistique. Seuls trois instituts d'enseignement supérieur de Suède (université de Lund, université de Göteborg et collège universitaire de Borås) sont habilités à délivrer des diplômes de doctorats artistiques. Les trois institutions délivrent également des diplômes doctoraux universitaires aux artistes qui poursuivent des études de troisième cycle dans le cadre de l'« ancien » système. En 2012, l'université de Göteborg avait 31 candidats doctorants dans son programme de PhD traditionnel et 7 dans son programme de recherche artistique. Actuellement, les universités et les collèges basés à Stockholm accueillent également des étudiants en PhD en arts en collaboration avec l'université de Stockholm et l'Institut royal de technologie (KTH). La durée du doctorat est fixée à 4 ans.

Allemagne

Seulement quelques *Kunsthochschulen* ont le droit de délivrer des diplômes. HfG Offenbach et HFBK Hamburg proposent un programme de PhD en art, avec une forte composante théorique. L'université des arts de Berlin a initié une école supérieure de deux ans pour les artistes et les scientifiques. Hybrid Plattform est une initiative de l'Université des arts de Berlin et de la Technische Universität Berlin, qui met en relation scientifiques, universitaires, artistes, étudiants et experts de l'économie créative et d'autres secteurs de la région de Berlin-Brandenburg. La HfG de Karlsruhe coopère avec le ZKM (Centre pour la culture et les médias) sur la recherche en arts et technologie des médias; la Merz Akademie de Stuttgart accueille des projets de recherche en coopération avec l'Académie des beaux-arts de Vienne. Le Conseil allemand de la recherche (DFG) propose des bourses de troisième cycle.

Belgique

Les instituts d'enseignement supérieur artistique, en tant que hogescholen, n'ont pas le statut d'université. Les écoles d'art se sont associées à des universités. Au sein de l'association K.U. Leuven, la faculté des arts réunit cinq écoles d'art. Une nouvelle faculté d'architecture a été créée pour accueillir les cursus d'architecture et elle délivre un PhD en architecture. L'association K.U. Leuven propose des financements de deux ans pour des projets doctoraux, renouvelables une fois. Des dispositifs similaires existent au sein d'autres associations universitaires. Le programme doctoral en musique, DocARTES, est proposé par l'institut Orpheus de Gand, en partenariat avec des instituts néerlandais et flamands, et avec la participation de trois conservatoires britanniques. La Hogeschool LUCA de Bruxelles (qui fait partie de l'association K.U. Leuven, Bruxelles) propose un programme de recherche de 'master après le master' *Transmedia*. Au sein de la communauté wallonne, les quatre associations universitaires et les principales académies coordonnent une école doctorale conjointe *Art et Sciences de l'Art*. Les trois instituts d'enseignement artistique de la communauté francophone de Bruxelles (le Conservatoire, la Cambre et l'Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion (INSAS) collaborent au sein de la plate-forme transdisciplinaire commune ARTes.

Pays-Bas

Les instituts d'enseignement supérieur artistique, en tant que hogescholen, n'ont pas le statut d'université. L'Académie et le Conservatoire royal de La Haye et l'université de Leiden coopèrent au sein d'une *Academy for the Creative and Performing Arts*, qui accueille le programme PhDArts et participe au programme DocARTES avec le conservatoire d'Amsterdam. L'organisation des Pays-Bas pour la recherche scientifique finance deux projets pilotes de recherche artistique.

France

Il n'existe aucun programme doctoral dans les académies d'art, même s'il existe des programmes de troisième cycle sur deux ans à l'ENSBA de Paris et à l'ESADSE de Saint-Étienne. A l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), qui est un laboratoire de musique situé à Paris, 27 doctorants poursuivent leur PhD en coopération avec l'université Paris VI. Des universités françaises (Sorbonne 1, Montpellier 3) proposent des doctorats en arts visuels et arts plastiques, avec une forte composante d'histoire de l'art et d'enseignement artistique. En 2008, le Ministère de la culture et de la communication a publié son rapport de synthèse *État de la Recherche 2001-2008: Délégation aux Arts Plastiques*.

Suisse

L'état n'autorise pas les académies d'art à délivrer des diplômes de doctorat et le rapport *Forschung an Schweizer Kunsthochschulen* de 2009 accorde la priorité au développement et à la consolidation des programmes de master et de la recherche. L'université des arts de Zürich propose plusieurs programmes de PhD en partenariat avec l'université d'art et de design de Linz (*Interface culture*), l'université de Vienne (*Scénographie*), l'université de Plymouth (« Z-Node » du *Planetary Collegium*), l'université des arts appliqués de Vienne (plate-forme de recherche et programme de PhD en enseignement supérieur artistique) et l'université d'art de Graz (Musique).

République tchèque

Deux universités ainsi que deux facultés d'art proposent des programmes de troisième cycle avec une orientation artistique: l'Académie des beaux-arts de Prague (AVU), l'Académie d'art, d'architecture et de design de Prague (VSUP), la Faculté de beaux-arts de l'Université technologique de Brno (FaVU VUT) et la Faculté de beaux-arts et de design de l'Université Jan Evangelista Purkyně à Usti nad Labem (FUD UJEP). La FaVU VUT entretient des relations étroites avec les facultés scientifiques de l'Université de technologie de Brno, qui ont été utiles pour établir la structure disciplinaire du programme de PhD centrée sur l'utilisation de technologies de pointe dans la pratique artistique. La forme actuelle du programme de PhD est habilitée depuis 2010 et comprend les champs d'études « art dans l'espace public » et « gestion artistique ». Le programme de troisième cycle à la FaVU s'attache à connecter pratique artistique et réflexion théorique tout en gardant à l'esprit les spécificités des beaux-arts. Même si tous les étudiants en PhD à la FaVU doivent soumettre un mémoire théorique en fin d'études, l'accent est porté sur la synergie entre le mémoire théorique et le projet artistique.

Lettonie

Trois instituts d'enseignement supérieur artistique, l'Académie d'art de Lettonie, l'Académie de la culture de Lettonie et l'Académie lettone de musique Jazeps Vitols ont le droit de délivrer des diplômes. Cependant, comme la loi sur l'activité scientifique exige une thèse complète, les études de PhD ont pour sujet l'histoire de l'art et la théorie artistique, et non la recherche artistique. Néanmoins, un tiers des étudiants en PhD sont des diplômés en art, mais la recherche qu'ils poursuivent est en grande partie théorique. Une proposition de l'Association des académies d'art pour mettre en place un diplôme doctoral pour la recherche artistique a été rejetée par le Parlement letton. De nouveaux amendements à la législation sur les instituts d'enseignement supérieur autorisant la mise en œuvre de programmes de diplômes conjoints sont entrés en vigueur en août 2011, créant une base légale pour des doctorats internationaux communs en arts. Une partie du financement provient de bourses d'Etat. Depuis 2009, un financement supplémentaire vient du Fonds social européen dans le cadre de l'accord de « Soutien à la mise en œuvre de programmes d'études doctorales AAL », visant à augmenter de manière significative le nombre d'étudiants chercheurs.

Portugal

Actuellement, il existe actuellement six programmes de PhD en art et design dans les instituts d'enseignement supérieur artistique au sein des universités. L'université de Lisbonne est la plus importante avec 100 doctorants à la faculté des arts. Le PhD pratique est complètement reconnu d'un point de vue légal depuis 2009; en conséquence, les étudiants peuvent choisir entre une recherche basée sur la pratique et une recherche théorique. En revanche, il n'existe pas encore en musique, danse et théâtre. Sous le régime réglementaire précédent, des études de doctorat étaient déjà proposées dans les instituts d'enseignement supérieur artistique depuis 2000. Le financement provient principalement de la FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia; le montant standard des bourses de doctorat est de 750 €/mois.

Slovénie

Les trois académies d'art qui ont intégré l'université de Ljubljana (Académie des beaux-arts et du design, Académie de musique, Académie de théâtre, radio, cinéma et télévision) ont le statut universitaire. Elles préparent actuellement un programme de PhD commun, qui débutera en 2013.

Turquie

Le 3ème cycle en éducation artistique est intitulé « Maîtrise en arts dans les facultés de beaux-arts », ce qui est équivalent au statut de PhD. Il existe des problèmes non résolus concernant l'équilibre entre travaux théoriques et pratiques en 3ème cycle. Dans des disciplines comme la peinture ou la sculpture, le travail de thèse est principalement pratique. Dans des disciplines comme l'architecture intérieure et le design environnemental, le travail se présente comme le résultat théorique d'une analyse large à partir d'une recherche visuelle et basée sur des textes. Dans des départements comme l'architecture intérieure ou le graphisme, le travail est équilibré entre méthodes pratiques et théoriques. La thèse de « Maîtrise en arts » doit avoir une valeur artistique et inclure un rapport qui documente et explique l'étude. La « Maîtrise en arts » est un programme post-master d'au moins six semestres dans le domaine des arts visuels et du spectacle vivant, ce qui en fait l'équivalent d'un doctorat. Elle nécessite la présentation d'un travail artistique original ou (en musique et spectacle vivant), une performance créative de grande qualité.

