

INFINITUM
ISSN: 2595-9549

v. 7 n. 13 (2024): Dossiê Pesquisa Artística, 7 - 12
DOI: <https://doi.org/10.18764/2595-9549v7n13.2024.9>

LE MANIFESTE QUI A APPELÉ À LA RECHERCHE ARTISTIQUE: The Artistic Turn – sous le regard des chercheurs du Brésil et du Chili.

Paula Maria Aristides de Oliveira Molinari

Instituição: Universidade Federal do Maranhão
Université Rennes 2

E-mail: paula.molinari@ufma.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6364-0521>

Dossiê Pesquisa Artística

Ce dossier résulte d'une étude commencée en 2017, dans le cadre du cours de *Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Códigos - Música*, à l'*Universidade Federal do Maranhão (UFMA)*, au *Centro das Ciências de São Bernardo*. À ce moment-là, en tant qu'artiste, chercheuse et enseignante, je, Paula Molinari, me sentais profondément perturbée par les lacunes laissées par les types, méthodes et techniques de recherche, souvent importées d'autres domaines du savoir et appliquées à la musique et à l'éducation musicale, lorsqu'il s'agissait d'aborder des questions fondamentales. Dans le cadre du programme, nous avons créé des groupes de recherche dédiés au sujet, tels que le *Laboratório Ateliê de Pesquisa Artística* et l'*Escola de Pesquisa Artística*, qui ont contribué à approfondir les réflexions et pratiques liées au thème.

Bien que des études sur la subjectivité et celles qui accueillent des variables multiples soient possibles, et que les contributions anthropologiques éclairent des chemins précieux, j'ai ressenti le besoin de stratégies permettant d'aborder l'univers immatériel. Cherchant une plus grande profondeur dans la compréhension du

processus créatif lié à la pratique et à l'enseignement de la musique, j'ai exploré la méthodologie scientifique pour trouver des alternatives capables de contempler les spécificités de la pratique artistique, souvent ignorées par les méthodes académiques et scientifiques conventionnelles.

Cette recherche m'a conduite au manifeste *The Artistic Turn: A Manifesto*, de Kathleen Coessens, Darla Crispin et Anne Douglas, publié en 2009. Il s'agit d'un texte provocateur, polémique et éloquent, qui a inauguré un tournant artistique nécessaire, nous connectant directement aux questions soulevées en ce moment précis.

Le manifeste aborde, entre autres, la nécessité de renégocier continuellement la notion de savoir, de fuir le binarisme entre théorie et pratique et de reconnaître les arts comme producteurs de savoir. Il met en évidence des dimensions fondamentales pour la production de nouvelles connaissances, telles que le tacite, l'explicite, le corporifié, le cognitif, l'intuitif, la techné, l'épistémé et la praxis. De plus, la création du manifeste par trois femmes souligne l'importance de donner de la visibilité académique à la production féminine de savoir, mettant en lumière un aspect politique essentiel pour la transformation de l'espace académique contemporain.

Le manifeste met en évidence une nécessité politique de transformer l'espace académique de notre époque, en promouvant un questionnement constant des pratiques académiques et en encourageant la surmonte des structures hégémoniques qui caractérisent la recherche, en particulier celles marquées par la rigidité et le manque de flexibilité qui en découle. À cet égard, il est important de souligner le soin nécessaire pour différencier rigueur et rigidité. Il s'agit d'un manifeste pour le tournant artistique, qui, selon les mots des autrices, considère la pratique artistique "comme une forme de savoir qui nous permet de voir le monde continuellement en processus de formation et d'agir en conséquence" (COESSENS, CRISPIN et DOUGLAS, 2009, p. 82).

Entre 2017 et 2024, le Brésil a fait des progrès dans les études de la Recherche Artistique, au point de créer de l'espace pour des disciplines qui soutiennent les bases

proposées dans *The Artistic Turn: A Manifesto*. La première occasion est survenue en 2019, dans le programme de *Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Estadual Paulista (UNESP)*, dans le cours *Tópicos Especiais em Música*, où j'ai introduit des questions liées à l'Art Sonore Environnemental et/ou Écologique, avec la Recherche Artistique au centre des discussions. Le succès a été tel que je suis retournée en 2020 et 2021, en pleine pandémie de COVID-19, pour enseigner le cours *Tópicos de Pesquisa: Pesquisa Artística* en ligne.

En 2024, au premier semestre, avec le Prof. Dr. Ricardo Balestero et un groupe de professeurs invités – Marília Velardi, Paulo Maron et Késia Decoté – nous avons proposé la discipline Recherche Artistique dans le programme de *Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade de São Paulo (USP)*.

En nous présentant publiquement comme artistes-chercheurs intéressés par le sujet, nous avons commencé à connaître et à nous connecter avec d'autres initiatives, comme celle de l'*Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)*, qui a proposé l'*Observatório Laboratório de Pesquisa Artística*. Cette proximité nous a permis de renforcer nos relations avec ses concepteurs : Bibiana Bragagnolo, Leonardo Pellegrim (UFPE/UFMA) et Emyle Daltro (UFC/UFMA), sans oublier les invitations pour évaluer des travaux, des mémoires et des thèses qui cherchaient à réaliser des recherches sous les présupposés de la Recherche Artistique, par des artistes-chercheurs développant leurs recherches dans des programmes de post-graduation dans différents endroits du pays.

De 2022 à 2024, lors de mes études postdoctorales à l'Université Rennes 2, en France (UR2), dans le domaine des Arts de la Performance, au sein du Laboratoire de Pratiques et Théories de l'Art Contemporain (PTAC), sous la direction du Prof. Dr. Philippe Le Guern, j'ai vécu de près les difficultés rencontrées par des artistes-chercheurs au niveau du doctorat. Beaucoup étaient limités par les méthodes et techniques de recherche dominantes. Ce contexte a renforcé l'urgence de ce dossier, qui est devenu une partie des études que nous avons développées ensemble.

Les textes ici présentés, issus des travaux finaux des cours que j'ai donnés, ont été révisés et approfondis, culminant dans cette proposition. Nous avons choisi d'adopter *The Artistic Turn: A Manifesto* comme base, tant pour son caractère fondamental que pour l'intention de mettre à jour la discussion à partir des expériences artistiques de chaque auteur. L'élargissement de ce dialogue avec des pairs latino-américains a apporté, par exemple, une perspective chilienne pour ce dossier.

Enfin, le dossier reflète également sur le rôle pionnier de la création d'une ligne de recherche dédiée à la Recherche Artistique au Brésil, dans le *Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Sociais, Conexões Artísticas e Saberes Locais*, à l'UFMA. Cette ligne, contrairement aux programmes qui acceptent la recherche artistique parmi d'autres possibilités, se concentre principalement sur la *Artistic Research*, marquant un progrès significatif dans le domaine académique national.

Face à l'historique présenté, ce dossier propose une réflexion indispensable, que nous espérons voir s'étendre et se approfondir continuellement.

À propos des articles

ANOMÁHLIA: provocações sobre a pesquisa artística como prática dissidente nos espaços acadêmicos do sul-sul a partir de uma proposta do sul do norte, inaugure le dossier en exposant la vision d'une artiste, enseignante et actrice chilienne, qui réfléchit sur la suprématie des savoirs du nord par rapport au sud global. L'auteure, María Josefina Azócar Fuentes, aborde la Recherche Artistique comme une pratique dissidente et présente l'une de ses créations pour illustrer la dynamique qui situe la Recherche Artistique comme une nécessité dans le contexte académique latino-américain.

WHY ARTISTIC RESEARCH MATTERS: a brazilian point of view, en explorant les idiosyncrasies de ce que signifie réaliser une Recherche Artistique au Brésil, avec l'Europe comme référence. Les auteurs, Pedro Yugo Sano Mani et Erik

Gabriel Cunha Linhares, explorent les présupposés théoriques du manifeste en dialogue avec les expériences créatives vécues par eux dans leurs propres processus.

DOUBTS AND VULNERABILITY E O EMERGENTE CAMPO DA PESQUISA ARTÍSTICA NO BRASIL, se concentre sur le chapitre *Doubts and Vulnerability*, proposant une revue critique qui offre des éléments pour penser le champ de la Recherche Artistique au Brésil. L'auteure, Letícia Maia Durante, réfléchit sur les initiatives en cours qui créent de l'espace pour la Recherche Artistique dans le pays et, en tant que telles, contribuent à des changements dans les paradigmes de la recherche académique orientée vers les études artistiques.

CANCIONISTAS EM DIÁLOGOS: desejos, ausências e a escuta de si, appartient à la catégorie des textes qui décrivent des expériences d'application de la Recherche Artistique. Les auteures, Gabriela Silveira de Andrade et Sarah Alencar Alves, proposent un dialogue entre elles comme méthode d'étude axée sur l'écoute de soi. Il s'agit d'une approche qui indique des directions possibles pour l'enregistrement et l'analyse des éléments mis en évidence lors de leurs processus créatifs.

IDENTIDADE SONORA OCULTA DO CASARÃO: uma jornada criativa através da pesquisa artística no baixo parnaíba maranhense, un voyage créatif à travers la recherche artistique dans le *baixo Parnaíba maranhense*, explore des propositions méthodologiques pour le développement de la création artistique en mettant l'accent sur les matrices sonores évoquées par le *Casarão Sinhá Pedrosa*. L'auteur, Erik Gabriel Cunha Linhares, explore des moyens de révéler les multiples couches des récits qui émergent dans le cadre de son processus créatif.

POR UMA EDUCAÇÃO MUSICAL INCLUSIVA: a música como direito e não como privilégio, présente la Recherche Artistique comme une alternative pour surmonter les pièges des anciennes notions apparemment incontestables. L'auteur, Sergio Leal, part du mythe du génie pour souligner la nécessité de comprendre la musique comme un droit accessible à tous, et non comme un privilège réservé.

Envisager l'avenir

En tant que rédacteurs responsables de l'organisation du *Dossiê Pesquisa Artística*, dans la revue *Infinitum Revista Multidisciplinar*, nous espérons contribuer à la création d'espaces de dialogue entre pairs de différentes parties du monde. Notre objectif est de mettre en lumière des questions qui nécessitent une réflexion continue, en harmonie avec les besoins actuels, en respectant les parcours sociaux, historiques et culturels.

Remerciements spéciaux

Enfin, nous remercions le rédacteur en chef, le Prof. Josenildo Campos Brussio (UFMA), pour son soutien à toutes les étapes de la publication, ainsi que notre collaborateur technique, Erik Gabriel Cunha Linhares, pour le soin apporté à l'adaptation des originaux au format déterminé par les règles de la revue *Infinitum Revista Multidisciplinar*.

À propos de l'image de couverture

Pour la création de l'image de couverture, nous avons utilisé des ressources de l'Intelligence Artificielle - IA disponibles sur la plateforme Canva

Année 2024

Paula Molinari - Brésil

Philippe Le Guern - France

