

Guide concernant le “Cahier de recherches” ou “Cahier de bord” en première année.

Le Cahier de recherches personnelles est en quelque sorte un premier “livre d’artiste” à réaliser dès le premier semestre de l’année scolaire, à compléter et enrichir régulièrement, se présentant sous un format libre (au choix de l’étudiant.e), qui n’excédera pas plus de 15 000 signes lors de la restitution. La forme numérique est également acceptée.

Contenu

Il s’agit de présenter les projets personnels et réalisations issues de certains cours, ainsi que le cheminement des recherches qui ont permis d’aboutir aux propositions plastiques finales.

Ce cahier de recherches plastiques, en articulation avec des sources théoriques (vues en cours ou explorées personnellement), doit comporter des esquisses de projets, des études et dessins préparatoires par étapes à la réalisation d’un travail demandé en cours, des photographies (essais, tirages, constats...) des collages, des photographies de volumes sous tous les angles dans le cadre de l’atelier de sculpture, des échantillons de matériaux, des nuanciers (dans le cadre des cours de peinture par exemple).

Ainsi sera mise en exergue, la dimension intuitive (coeur du processus créatif), par les ébauches de projets parfois inaboutis ou non réalisés, à réactiver, les pistes à explorer, les impasses, les approximations, les doutes, les tâtonnements, les hésitations, les idées ratées ou inutiles, les formes qui ne prendront pas forme, les errances et les erreurs, permettant malgré tout de rebondir vers d’autres axes de recherches.

Ce document, constat d’une sélection des travaux de l’étudiant.e sur deux semestres, doit permettre d’entrevoir et d’ouvrir des perspectives intéressantes, dans la continuité des projets d’ateliers vers la seconde année (choix des matières) !

La dimension visuelle de ce document, sa forme plastique, a une grande importance !

Réflexions et transversalité des pratiques.

La constitution de liens entre les pratiques plastiques (ex : dessin et sculpture, photo et vidéo...) en toute transversalité, est vivement encouragée, afin d’établir des passerelles par affinités de médiums découverts, dans la perspective d’un développement plus approfondi de certains projets en seconde année.

Ces liens permettent de faire émerger des problématiques personnelles prometteuses à partir de sujets précis, donnant lieu au développement de telle technique, telle technologie, ou de tel matériau.

Sélectivité des travaux.

Il est conseillé de faire des choix parmi les réalisations, dans un esprit de synthèse, donnant lieu à la mise en évidence de certaines pratiques préférées et techniques découvertes par l’étudiant.e dans le contexte des ateliers.

Dimension théorique et champ référentiel.

Ce document doit être alimenté par des réflexions et notes personnelles sur les pratiques, les techniques, les matériaux, le tout agrémenté de références artistiques précises liées à des ressources documentaires trouvées à la bibliothèque de l'Esä (lectures de catalogues d'exposition, de monographies, d'essais théoriques, de ressources numériques, d'articles dans les revues d'art...), ou par les multiples visites de galeries, musées et centres d'art effectuées ces derniers mois.

Forme rédactionnelle souhaitée.

L'écriture de ce cahier de recherches (qui n'est pas un document à caractère littéraire), ne doit pas être un récit complet de votre année, ni avoir un aspect autobiographique !

Dans une forme abrégée et condensée, à travers un style clair, concis, précis, sans trop entrer dans les détails (par des explications exhaustives et trop descriptives), il devra simplement montrer les différents paliers ponctuant les recherches actuelles (bornes), qui paraissent les plus importantes pour l'étudiant-e.

Le dessin étant une écriture à part entière, le croquis peut être le mode d'expression dominant !

Évaluation.

Dans le cadre des évaluations en première année, il doit permettre à l'ensemble des enseignant-es de l'Esä, de constater et apprécier l'avancée des projets plastiques dans leur évolution par étapes de travail (phases projets), ainsi que les acquis en cours, dans un certain ordre assemblé (chronologique, thématique, ou autre...).

Les critères d'évaluation :

- La capacité à pouvoir décrire, interroger et analyser ses propres réalisations plastiques, tout en se posant les bonnes questions, et en émettant quelques premières réponses sur le sens du travail dans le contexte de l'école d'art.
- L'inscription de ces travaux plastiques dans une perspective plus globale à savoir : la situation sociétale, environnementale, sociale, économique, écologique, politique...).
- Une conclusion sous forme de synthèse, permettra de souligner la prise de recul, et le sens critique de chaque étudiant-e (objectivité) face à l'ensemble de ses propres réponses plastiques, vis-à-vis des sujets proposés ou imposés dans le cadre des formations à l'Esä.