

Atelier “recherche(s)” / le “déjà là” de la “recherche(s)” dans les écoles d’art

Claire Roudenko-Bertin, François Duconseille, Bernhard Rüdiger, Michel Verjux, Carmelo Zagari

Le réseau des écoles d’art et les instituts universitaires de formation aux arts plastiques en France forment un système d’enseignements parallèles et complémentaires dont aucune des parties n’est réductible à l’autre. En l’absence de mise en place de moyens pratiques l’université dispense un enseignement de fait principalement théorique, axé autour d’un point de vue analytique, historique et critique des œuvres. Les écoles d’art, elles forment des praticiens reconnus dans leurs disciplines par leurs réalisations. Les modes de validation de ces deux enseignements doivent de part leur nature spécifique et différente être abordées de façons différentes.

L’unique validation de la « recherche(s) » en art en est sa dimension plastique, réalisée.

La « recherche(s) » est inhérente à l’art, mais contrairement à ce que l’on entend par recherche en science, elle n’a pas d’objet autre que l’art lui-même, autre qu’elle même. Cette « recherche(s) » sans autre objet quelle même est la condition même de son existence.

La « recherche(s) » n’est pas coupée de la pédagogie, elle émane d’un ensemble de propositions déjà à l’œuvre dans les écoles. La « recherche(s) » EST la pédagogie, en aller-retour permanent entre phases d’apprentissages et d’expérimentations. Elle est déjà là, sans préalable et détermination, essence même des relations existantes entre les écoles comme structure, les enseignants-artistes et les étudiants-artistes.

Nous détaillons ci-dessous les dispositifs à l’œuvre du « déjà-là » de la « recherche(s) » dans les écoles d’art actuellement

1) Légitimité et objectifs dans l’enseignement artistique

Les enseignements sont délivrés par des artistes, des philosophes, des historiens de l’art, des écrivains... engagés dans une pratique dont la reconnaissance n’est pas forcément liée à un cursus d’études validé par une formation institutionnelle

C’est parce qu’ils d’abord sont engagés dans une recherche personnelle, et non seulement par rapport à leur carrière ou leur biographie, qu’ils sont choisis par les jurys de recrutement et habilités à enseigner. (Cette justification est historique : cf. Renaissance...)

L’objectif de l’enseignement dans les écoles d’art est l’autonomie et l’expression unique et personnalisée de chaque étudiant diplômé.

2) La “recherche(s)” dans les cursus pédagogiques en vigueur actuellement dans les écoles d’art

Les organes et structures de « recherche(s) » existant en écoles d’art sont déjà opérationnels et complémentaires:

- Les “projets d’écoles” : ce sont des axes de travail élaborés par un directeur et son équipe pédagogique qui ancre l’école dans des propositions spécifiques et la situe dans son contexte immédiat. Tout est constitué, mis en perspective et pris en charge dans un dialogue lucide avec les interlocuteurs : politiques, Délégation aux Arts Plastiques, citoyens, structures artistiques, université et grandes écoles, entreprise et secteur économique... La “recherche(s)”, l’expérimentation, le questionnement, les réalisations, le dialogue entre artistes-professeurs et étudiants-artistes, dispositifs et partenaires extérieurs en sont les éléments et la préoccupation majeur.

- Les Ateliers de Recherche(s) et de Création (ARC); l’organe de « recherche(s) » par excellence, de par son nom, de par sa structure qui est transversale, particulière, collective, locale et internationale. Ces ateliers de « recherche(s) » et de création sont conçus en collaboration interne et externe avec des équipes, un propos, des moyens, des productions, des temps définis, et réunissent des étudiants de tous les niveaux (2 à 5) en intégrant des étudiants et des interlocuteurs venus d’autres structures, d’autres horizons.

- Les différents stades de conceptualisation théorique des travaux des étudiants sont toujours des formes multiples, ouvertes et intrinsèquement liés à la pratique. Le mémoire en art n’existe pas au sens universitaire, séparé du travail, il ‘a aucun sens sauf si la « chose » écrite répond du travail plastique et

amène une dimension de projection selon l'ambition de l'étudiant. Même la forme écrite est une forme artistique. Les formes les plus courantes sont :

- Documents d'accompagnement de parcours (année 1)
- Carnets de recherches (années 2 et 3)
- Documents d'accompagnement de projet et de diplôme (années 4 et 5)

3) Méthode pédagogique

Méthode pédagogique unique et non reproductible : elle doit s'inventer (entre la subjectivité de l'enseignant et ce qu'il perçoit de celle de l'étudiant) : elle renvoie à un schéma créatif inédit, personnalisé, inattendu, imprévisible, etc. qui sort d'un cheminement programmatique (subjectivité/ intersubjectivité)

Première partie de l'enseignement artistique : éveil de sensibilité et de la connaissance (à la subtilité et à la complexité du monde qui nous entoure)

Travail d'isolation, de transposition en formes, résolution, etc...

Cet enseignement s'inscrit dans une longue tradition humaniste qui forme la personne, révèle et aiguise ses qualités perceptives et ses capacités à interagir et à comprendre le monde, plutôt qu'il ne dispense un savoir balisé...

Le corpus du savoir dans cette tradition ne se légitime pas par une stratification codifiée par avance mais par une interrogation intrinsèque à la pratique artistique.

De cet héritage, les écoles d'art ont retenu, depuis longtemps, la nécessité d'un concours d'entrée exigeant et sous forme d'entretiens individuels, puis, dans la suite du cursus de l'étudiant, d'autres étapes d'évaluation, DNAP en fin de troisième année et DNSEP en fin de cursus. Tout ce dispositif d'évaluation lui-même est le garant de l'enseignement supérieur dispensé dans les écoles d'art.

C'est dans ces conditions d'organisation sélectives des études artistiques que peut se développer un dialogue entre un artiste (enseignant) inévitablement impliqué dans son projet personnel de recherche et de création et l'étudiant en phase de caractérisation de son propre objet de recherche et de création.