

RÉALISER SON « BOOK » POUR ENTRER EN ÉCOLE D'ART

Un Book (aussi appelé portfolio) est un **dossier artistique de vos créations personnelles**. Il est demandé pour candidater dans les écoles d'art. Mais que trouve-t-on dans un Book ? Voici quelques conseils pour définir et organiser votre travail.

MONTRER SA PERSONNALITÉ

La première chose que recherche une école d'art chez un candidat, c'est une **personnalité**. Dans votre Book doivent donc ressortir :

- votre **singularité** : votre style, votre culture artistique, les thèmes qui vous sont chers (actualité, société, environnement, sciences...), les pratiques artistiques qui vous plaisent et dans lesquelles vous êtes le plus performant (dessin, photo, peinture...).
- votre **démarche artistique** (ce qui vous intéresse dans les œuvres que vous présentez et pourquoi, ce qui vous inspire et ce que vous voulez exprimer, la façon dont vous avez procédé...).
- à quoi peut servir cette démarche artistique et comment vous envisagez de la **développer au cours des prochaines années** (comment vous projetez-vous en tant qu'étudiant en école d'art ? En tant que créatif dans la société d'aujourd'hui, dans le monde de demain ?).

Un exemple : Sur le site de l'École de Design de Nantes Atlantique, on peut lire : « Ce "carnet personnel" vous permet de compléter votre projet de formation motivé et peut se composer d'éléments visuels et/ou textuels. Ce que nous recherchons à travers ce carnet est bien de comprendre vos centres d'intérêts, votre personnalité et les raisons pour lesquelles vous choisissez cette formation. N'hésitez pas à nous montrer tout élément illustrant : 1. Votre univers visuel (préférences, curiosités, dessin, photo, maquette...tout élément illustrant votre créativité) 2. Vos choix culturels, artistiques, littéraires, scientifiques, technologiques, environnementaux 3. Vos implications dans le monde associatif et/ou sportif 4. Votre compréhension de la formation et les raisons de son choix 5. Tout complément à votre libre initiative ».

- Attention de **ne pas être trop « autocentré »** et de préciser dans votre Book quelles ont été vos sources d'inspiration (mettez des exemples).
- Votre culture artistique **ne doit pas se limiter aux artistes connus** (comme Dalí) : vous pouvez parler d'un artiste que vous avez découvert dans une exposition ou d'un réalisateur dont le film vous a marqué récemment.

S'INFORMER SUR LES ÉCOLES

Si beaucoup d'écoles laissent les étudiants libres de choisir un sujet pour leur Book, certaines l'imposent. Un Book doit prendre en compte l'école visée et le dossier qui est demandé pour candidater. Vous devez donc **bien vous renseigner sur les sites des écoles et dans Parcoursup** (voir rubrique « Examen du dossier ») afin de prendre connaissance des différents éléments à envoyer pour candidater.

Exemples : L'École des Beaux-Arts de Caen a donné en 2017 un thème autour du « Carnet de voyage ». À l'inverse, les Beaux-Arts de Paris laissent une totale liberté aux candidats, notamment en termes de format ... tout est permis !

DIVERSIFIER SES CRÉATIONS

Essayez de **ne pas vous cantonner à un même type d'œuvre** (dessins, peintures, collages, photographies, travaux de broderie, moulages, sculptures...). Diversifiez les travaux que vous présentez : montrez que vous savez être créatif autour d'une idée. Le Book n'est pas qu'une succession de dessins mais peut contenir plusieurs formes d'art (vidéos, photos, sculptures, enregistrements sonores...). Aujourd'hui, le Book est essentiellement demandé en version numérique.

Attention cependant : les techniques que vous utilisez doivent être un minimum maîtrisées, les exigences variant selon les écoles et la formation visée. Chacun de vos travaux doit exprimer une idée qui enrichit votre dossier. L'ajout de travaux **sans lien les uns avec les autres aura un effet plutôt négatif**. Encore une fois, ne mettez que les créations qui vous ressemblent, car vous devrez défendre votre dossier devant un jury et justifier le choix de vos créations ainsi que des techniques utilisées.

LA PRÉSENTATION

Organiser son travail

Votre Book ne doit pas ressembler à une succession de travaux. Il doit être organisé de manière logique, idéalement **selon un thème** que vous avez envie de développer. La mise en scène de son travail est à soigner et devra être murement réfléchi pour pouvoir être défendue devant un jury. Les travaux doivent souvent être accompagnés d'un texte, d'une légende, d'un titre, même bref : comment avez-vous procédé ? Quel message souhaitez-vous faire passer ? Ajoutez également une **note d'intention** pour chaque dossier, qui servira de présentation et de synthèse pour expliquer votre démarche artistique.

Être rigoureux

La présentation doit également mettre en valeur vos travaux (choix des couleurs, format...) et montrer que vous êtes à la fois rigoureux et créatif. Vous pouvez proposer un classement de vos projets pour permettre à votre interlocuteur de mieux cerner votre personnalité et comprendre votre démarche. Ce classement peut se faire : par ordre chronologique, par technique utilisée, par univers de création...

Vos travaux doivent être impeccables, peu importe le type d'art utilisé. Vous pourriez être amené à présenter en présentiel les travaux originaux (carnet de croquis, carton à dessin, broderies, vêtements réalisés...).

Exemple : *Gabrielle Wambaugh*, professeur de volume, espace et matériaux dans la classe préparatoire les Arcades (Atelier de Recherche, de Création Artistique et d'Enseignement supérieur) d'Issy-les-Moulineaux : « Il faut que ton cahier soit tenu, qu'on ait l'impression de rencontrer la même personne à chaque dessin. Il doit y avoir une harmonie, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité du papier ». À l'ENSBA, le jury demande des originaux, tout doit être impeccable, même au toucher.

LE FORMAT

Deux formats sont possibles : **numérique ou papier**, chacun comportant ses avantages et ses inconvénients. Le numérique est un format peu encombrant avec lequel vous pourrez facilement modifier votre dossier ou y ajouter des travaux. Le format papier, quant à lui, permet davantage de diversifier la taille de vos travaux par rapport au numérique qui est limité au support. Vérifiez cependant que vous avez la possibilité de choisir l'un ou l'autre des formats. Si l'établissement en impose un, respectez scrupuleusement les consignes.

En général, il vaut mieux privilégier une taille qui soit aisément consultable par le jury. Dans beaucoup de cas, les écoles vous indiqueront le nombre de pages ou le format adéquat à utiliser.

Exemples : L'ENSCI indique précisément sur son site les formats qui sont acceptés. L'École des Beaux-Arts de Paris, elle, précise le type de support à utiliser en fonction des travaux : « Pour les travaux en volume, les candidats devront constituer un dossier photographique très représentatif (sans diapositive). » Autre exemple, l'EBABX (Ecole supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux) indique : « pour la vidéo de présentation ou tout autre vidéo courte, les fichiers doivent être fournis en mp4 uniquement et de 100 mo maximum » ou encore « Dossier de travail artistique personnel : Rassemblez dans un document pdf une présentation de votre travail artistique personnel commenté : vos images, des textes, des liens internet éventuels... ».

L'ENTRETIEN DEVANT LE JURY

Défendre son projet

Vous devez être capable de défendre vos créations devant un jury, d'où l'importance de soigner la mise en scène de votre travail en étant **le plus sincère possible**. En effet, ce qui compte, ce n'est pas le produit fini, mais la raison pour laquelle vous avez choisi de réaliser une œuvre et ce que vous voulez exprimer à travers elle. Il faut présenter votre dossier **comme un projet**.

Conseils pour l'entretien

Il est important de préparer son entretien, qu'il est lieu en présentiel ou à distance. Il faut vous entraîner pour être le plus à l'aise possible le jour J et exprimer ce qui vous semble essentiel. Le temps vous est compté. L'entretien vous permet de présenter votre personnalité et de défendre les projets rassemblés dans votre Book. Montrez au jury que vous êtes intéressé par les études d'art et par cette école en particulier (renseignez-vous sur les spécialités enseignées, ses projets, ses partenariats ...). Les jurés jugent votre potentiel !

Voici un exemple de déroulé que vous pouvez utiliser pour présenter votre dossier. Bien entendu, l'ordre de présentation n'est pas rigide tant que vous restez logique. Votre mission : séduire le jury ! Soyez donc vigilant sur le déroulé, qui doit permettre à vos interlocuteurs de comprendre rapidement la logique de votre démarche artistique :

- commencez par expliquer **ce qui vous a inspiré** et ce qui vous a amené à choisir les thèmes que vous allez présenter (un voyage, un film, un thème de société...).
- expliquez **le choix des techniques** utilisées, évoquer les artistes qui vous inspirent (par exemple : pourquoi avoir utilisé la photo ? Quels artistes utilisent cette technique ?).
- montrez comment vos travaux et leur développement **peuvent servir à la conception de produits** (plutôt pour les arts appliqués) et, plus largement, **à la société** (exemple : un travail sur la perspective et les volumes peut aboutir à la construction d'un bâtiment ou d'un espace public).
- montrez en quoi votre dossier vous permet d'exprimer le créateur qui est en vous et **comment vous vous voyez plus tard** (en tant qu'étudiant ou professionnel).

À noter

Certains établissements comme l'ISDAT (Institut Supérieur des Arts et du Design de Toulouse) ne demandent plus de portfolio mais attendent des candidats qu'ils présentent leurs créations réelles. Les candidats doivent donc s'organiser pour transporter leurs œuvres.

Néanmoins, même si l'établissement ne demande qu'un Book, pensez à amener une version imprimée de votre document le jour de l'entretien ainsi qu'une version numérique sur clef USB.