

Texte Option Communication — Arts et langages graphiques, ESAL Metz

L'option Communication – Arts et Langages graphiques à l'ESAL Metz forme des artistes et des designers à l'affirmation de leur identité d'auteurices et à la capacité de la mettre en forme graphiquement et plastiquement. Cet enseignement, par essence transversal, conduit les étudiant.es à investir l'image à travers de multiples supports : le papier (dessin, édition, gravure, photographie, affiche, fanzine), l'écran (animation, motion design, vidéo, scénario, site web, application, design génératif), le son (radio, podcast) et l'espace (scénographie, installation, performance, signalétique). Cette approche permet aux étudiant.es de déplier les potentialités plastiques et narratives de l'image et d'affirmer une écriture personnelle.

L'équipe pédagogique, constituée de professionnel.les en activité, s'emploie à développer la distance critique des étudiant.es, en plaçant au cœur de sa pédagogie la porosité entre les pratiques et les domaines, en initiant à la contrainte ou à la commande et en rendant sensible aux économies circulaires, de moyens et d'énergie.

De la deuxième à la cinquième année, l'enseignement au sein de l'option est constitué d'ateliers et de cours choisis par les étudiant.es, assurant à chacun.e un parcours singulier tout en étant jalonné de situations de co-création plurielles. Dans un premier temps, le cycle conduisant au DNA invite les étudiant.es à une exploration du langage graphique et plastique et à une démultiplication des points de vue. Les interactions entre les pratiques sont encouragées et mises en dialogue avec les ateliers de design éditorial, de design graphique, de typographie, d'animation et de transmédialité afin de questionner les modes de diffusion. Une attention particulière est portée dans le même temps à l'analyse sémiotique des images et des discours.

La seconde phase de la formation, menant au Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, se caractérise notamment par la pratique de la recherche avec la rédaction du mémoire en cinquième année. Ce second temps confirme le caractère original et personnel des positionnements des étudiant.es. La pédagogie y est inversée et se construit sous la forme d'ARCs, d'ateliers, de comités et de séminaires, au sein desquels les étudiant.es explorent avec intensité l'étendue des potentialités soulevées par leur sujet de recherche et de ses marges.

Tout au long de ce parcours, la participation à plusieurs événements (Biennale Exemplaires, Biennale internationale de design graphique, Cases & débordements, etc.), workshops, stages et

conférences animés par des professionnel.les invité.es enrichissent et élargissent le champ des pratiques enseignées, et participent à la professionnalisation des étudiant.es en les insérant dans le tissu culturel régional, national et international (galerie My Monkey, Centre Pompidou-Metz, Casino Luxembourg, etc.).

À l'issue de ses études, l'étudiant.e aura à la fois affirmé son statut d'auteurice et tenu l'ensemble des rôles de la chaîne graphique et plastique ; saisi les enjeux de répondre à des contextes et l'intérêt de développer une approche critique de l'image dans l'espace public ; identifié le potentiel de penser des images et celui de conceptualiser des projets ; et pourra s'insérer dans le monde professionnel existant tout en construisant ses propres réseaux.