

Arts plastiques Metz Précis de cours Année 1, Année 2, Année 3

Phase programme Semestres 1 & 2 — Année 1	4
Phase programme Semestres 3 & 4 — Année 2	16
Phase programme Semestres 5 & 6 — Année 3	36
Accompagnement Recherche et Création — 1 ^{er} cycle	53
Calendrier pédagogique et culturel	56

Préparation du DNA Art, mai 2022.

© Pancake ! photographie

Intitulés		Semestre 1	Semestre 2
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		18	16
Atelier images numériques et génératives	Antonin Jousse	3	2
Dessin	Franck Girard	3	3
Tamis théorique (design graphique)	Émilie Pompelle	2	2
Mise en œuvre de la couleur	Agnès Gorchkoff	3	2
Vidéo et Photographie	Pierre Villemin et Mélina Farine	2	2
Volume, techniques et matériaux	Jean-Christophe Roelens	2	2
Atelier technique	Daniel Kommer	1	1
Perspective	Daniel Kommer	1	
Initiation à la 3D	Daniel Kommer		1
Formation PAO	Blida/tutorat	1	1
			34/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		10	10
Anglais	Allison Wilson	3	3
Histoire de l'art	Christophe Georgel	3	3
Tamis théorique (écriture)	Léo Coquet	4	4
			20/60
Bilan du travail plastique et théorique		2	4
Cohérence du parcours / Choix des travaux - maturité du travail	Note collégiale	2	4
			6/60
		24 crédits minimum pour passage au semestre 2	60 crédits obligatoires pour passage au semestre 3

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08H30	Volume, techniques et matériaux	Mise en œuvre de la couleur	Dessin	Tamis théorique – écriture Semaine A + Tamis théorique – design graphique Semaine B	Perspective Semestre 1 Semaine A : groupe 1 Semaine B : groupe 2 + Initiation 3D Semestre 2 Semaine A : groupe 1 Semaine B : groupe 2 + LE CUBE Semaine A : groupe 2 Semaine B : groupe 1
12H30					
14H00	Histoire de l'art	Mise en œuvre de la couleur	Dessin	Atelier images numériques et génératives	Photographie Semestre 1 + Vidéo Semestre 2
16H00	Formation PAO + Anglais par groupe de niveau				
18H00					

Tronc commun pour tous

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques [34/60 crédits]

Atelier images numériques et génératives

Antonin Jousse

Semestres 1 et 2 — Jeudi après-midi

Thématique générale

Étude historique et pratique des images numériques et de leurs spécificités dans la création contemporaine. Quelles sont les particularités de ces images ? Comment les employer et pourquoi ? Comment développer une pratique créative et critique de ces images spécifiques.

Objectifs et acquisitions

Connaître et explorer la nature numérique de ces images. À travers une approche théorique et pratique, les étudiants seront invités à questionner les images numériques et les procédés de création et de manipulation de ces dernières. Ce cours s'attardera ensuite sur le principe de génération d'images et sur ce qu'il apporte dans le processus créatif.

Contenu et organisation

Découvrir l'histoire et la théorie du numérique et des médias. Comprendre les enjeux de la numérisation des images et des contenus. Développer une pratique et un regard critique sur le numérique et ce qu'il apporte et/ou change dans les pratiques artistiques.

Évaluation

Assiduité, compréhension des notions principales, originalité et approfondissement de la démarche créative, qualité plastique.

Bibliographie

– Couchot E., Hillaire N., *L'art numérique*, 2009.
– Manovich L., *Le langage des nouveaux médias*, 2001.
– Vial S., *L'être et l'écran. Comment le numérique change la perception*, 2013.
D'autres références seront transmises durant l'année.

Dessin

Franck Girard

Semestre 1 et 2 — Mercredi toute la journée

Thématique générale

Accompagner les étudiants, les inciter à diversifier leurs approches du dessin au sens large. Transmettre un certain questionnement et des savoir-faire, les aider à trouver des moyens adaptés, à maîtriser des techniques pour qu'ils s'expriment de manière personnelle et sensible. Établir une synergie continue entre la perception (l'œil), la conception, l'invention (la pensée) et l'acte de dessiner (la main).

Contenu

À des fins didactiques, il convient de dissocier provisoirement trois registres. Premièrement, le dessin est perçu comme un espace privilégié pour expérimenter ses propres ressources, ses limites, dans une approche graphique et expérimentale : l'empreinte, le geste, la trace, la ligne, la forme, le signe... Deuxièmement, une pratique du dessin d'analyse dans ses fonctions descriptives et de compréhension du réel par l'observation du visible comme source d'éveil : l'objet, le corps, la lumière, l'espace, le paysage... Troisièmement, penser le dessin dans sa relation à l'imaginaire, aux mots et à la narration. Coprésence, complémentarité et opposition entre textes et dessins. Illustrations, affiches, éditions...

Objectifs et acquisitions

Le sens d'une telle démarche est d'initier un dialogue entre les trois registres précédemment évoqués, de construire un espace de recherche transversal et non figé dans lequel l'étudiant aura à construire et élaborer une pensée ; à développer sa capacité de concentration et à dépasser ses propres limites. De proposer des repères dans l'histoire de l'art et plus particulièrement sur la place du dessin dans l'art contemporain. D'engager un processus sur le long terme, où l'étudiant mettra en relation ses recherches pratiques, méthodologiques et théoriques.

Évaluation

Assiduité et contrôle régulier de l'avancement des projets. Présentation et analyse collective des travaux. Bilan semestriel avec l'ensemble des professeurs.

Bibliographie

Transmise en début d'année.

Initiation à la 3D

Daniel Kommer

Semestre 2 — Jeudi après-midi en demi-groupe

Thématique générale

Cet enseignement a pour objet la découverte de la perspective, présentée dans son acception la plus large : le concept existe en dehors du champ graphique. La représentation dans les 3 dimensions de l'espace d'un objet sera dépassée pour travailler sur le rapport au contexte.

Contenu

Le 2^d semestre débutera par une initiation à la 3D à travers le logiciel SketchUp. En compléments, sont prévus des exposés qui ont trait aux références de l'histoire de l'architecture et du design. L'enseignement sera structuré à partir des thématiques de projet mises au point avec d'autres professeurs de 1er année. Les étudiants développeront des exercices communs à plusieurs enseignements, afin de les conduire à produire les documents descriptifs nécessaires à la compréhension du projet déconnecté de toute phase de réalisation.

Objectifs et acquisitions

L'enseignement vise à conduire les étudiants vers une pratique du projet en tant que processus autonome en amont de toute production. L'enjeu sera de familiariser à cette phase de recherche, de développement des idées et de maturation d'une réflexion.

L'objectif général est donc de former au dessin en trois dimensions au service du projet. Dans un 1er temps seront abordés la construction d'épures, la réalisation de perspectives informatiques, le croquis perspectif à main levée. Dans un 2^d temps il s'agira de développer des projets mettant en œuvre les pratiques acquises.

Évaluation

Appréciation de la qualité de réalisation des exercices demandés. Les appréciations sont portées à la connaissance des étudiants au fur et à mesure des rendus sans attendre la fin du semestre. L'appréciation finale tient compte des absences et des travaux rendus en retard.

Bibliographie

Communiquée en début d'année.

Tamis théorique — design graphique

Émilie Pompelle et Léo Coquet

Semestre 1 et 2 — Semaine B — Jeudi matin

Thématique générale

Transmission d'un ensemble de notions propres à la communication et à ses approches graphiques ; apprentissage des outils de création numérique. Mise en relation et circulation du fond et de la forme.

Atelier croisé avec celui d'écriture ([cf. p. 14](#)).

Atelier de praxis

Ce cours a un caractère théorique et pratique. Il fait appel à la créativité. Son but principal est d'aider à conceptualiser et former un langage graphique et théorique fonctionnel, compréhensible et signifiant. Cet atelier se focalise sur l'expérience et la recherche de formes graphiques et éditoriales diversifiées au service de la transmission d'une intention.

Contenu

Tout au long de l'année, l'étudiant est initié aux différentes notions culturelles du design graphique au travers de démonstrations et d'exercices courts. En parallèle, il est sollicité à la conceptualisation de projets à analyser et s'interroger sur ces notions.

Objectifs et acquisitions

Initiation aux outils numériques. Questionnement élargi sur la conceptualisation éditoriale. Développement du sens de l'observation et de l'analyse de l'étudiant. Finalisation et compte rendu d'un projet au travers de différents médiums.

Évaluation

L'assiduité et la participation aux ateliers et à la pratique de ces derniers. L'intelligence des expérimentations, pertinence du propos et des moyens employés (outils, supports, formats). Les qualités graphiques et de présentation des réalisations.

Bibliographie

Les textes, documents et autres références sont transmis en amont des séances.

LE CUBE, Atelier Matière, Volume, Espace

Daniel Kommer

Semaines A et B — Vendredi matin

4h en demi-groupe

(pour les étudiants des autres années : du mardi au jeudi, le matin)

Thématique générale

Assimilation d'éléments techniques : études et pratiques, permettant la maîtrise de la conception à la réalisation d'un projet plastique.

Contenu

Le CUBE privilégie la pratique technique.

Initiation dès la 1re année à la connaissance des matériaux. La pratique des matériaux prend place naturellement en option Art ou Communication. C'est le lieu de questionnement concernant le rôle de la matière dans le développement de l'œuvre, représentation et exposition. Le CUBE transmet en permanence conseils et recommandations dans le but d'assurer la plus grande autonomie possible dans les temps souvent les plus courts. Il seconde les enseignants et assure le suivi et la réalisation des projets. L'atelier trouve son véritable rythme de production à l'occasion de la préparation des diplômes et des expositions.

Objectifs et acquisitions

Assimiler les différentes phases du projet.

Communiquer les valeurs, caractéristiques du projet aux différents protagonistes.

Mettre à profit les outils des différents ateliers.

Maîtriser les règles de sécurité, d'hygiène et de maintenance des postes de travail et des machines.

Inscrire ses propositions dans une dimension historique, actuelle et prospective.

Évaluation

Aptitude à formuler ses intentions. Pertinence des dossiers techniques. Intelligence des expérimentations.

Qualité des réalisations, aboutissement des projets. Pertinence des références.

Qualité de la maintenance de son poste d'étude et de travail en atelier.

Assiduité et participation.

Bibliographie

Bibliographie complète distribuée et commentée en début d'année et mise à jour continue.

Mise en œuvre de la couleur

Agnès Gorchkoff

Semestre 1 et 2 — Jeudi matin

Contenu

Découvrir les principes fondamentaux de la perception des couleurs.

Mettre en œuvre des principes de base. Étudier les différents éléments constitutifs de la couleur.

Expérimenter l'interaction des couleurs. Explorer les relations entre les couleurs. Comprendre le traitement des couleurs dans les œuvres d'art. S'interroger sur les liens existants entre la couleur et les sens – utiliser les possibilités des outils numériques.

Objectifs et acquisitions

Acquérir des connaissances et un savoir-faire dans le domaine de la couleur.

Expérimenter un vocabulaire plastique et un savoir technique qui font apparaître des pratiques singulières et révèlent de nouvelles modalités de la perception du monde.

S'engager dans des démarches, les faire évoluer vers des productions tout en analysant les différents aspects mis en cause.

Améliorer ces compétences d'expression écrite en s'entraînant à l'exercice de la description, en maîtrisant la terminologie et en organisant la chronologie des événements et des œuvres.

Évaluation

Au-delà de l'assiduité de l'étudiant au cours et de la quantité de sa production effective, ce sont son aptitude à questionner la couleur et la qualité de ses réponses plastiques qui seront prises en compte dans le bilan et l'évaluation de fin d'année ainsi que la qualité de son expression écrite.

Bibliographie

Partagée en début d'année.

Perspective

Daniel Kommer

Semestre 1 — Vendredi matin

en demi-groupe

Thématique générale

Le présent enseignement a pour objet la découverte de la perspective. Le rapport de l'individu au monde fonde la discipline. En effet notre mode perceptuel est centré : « par définition » nul n'échappe à cet obstacle qui contraint l'observateur à la hiérarchie des plans successifs, du proche au lointain, le vu, le caché...

La perspective est présentée dans son acception la plus large : le concept existe en dehors du champ graphique. Aussi la représentation dans les trois dimensions de l'espace d'un objet sera rapidement dépassée pour travailler sur le réel intérêt de la discipline : le rapport au contexte.

Contenu

Le programme d'enseignement alterne exposés théoriques et exercices d'application, les contenus successifs étant les suivants :

Rappel et vérification des pré-requis nécessaires (projections géométrales, échelle d'un plan) ;

Les systèmes perspectifs fondés sur des fuyantes parallèles, isométries, perspectives cavalières axonométries ;

La perspective centrale à un point de fuite.

Définition du tableau. Définition de la ligne d'horizon. Mise en perspective de volumes géométriques simples.

Première méthode de construction d'une perspective conique à partir du plan et d'une mise en hauteur. Comparaison entre dessin perspectif et photographie.

Seconde méthode de construction d'une perspective conique : mise en perspective d'un point à partir du point de fuite principal et des points de distance, construction des points de fuite et mise en hauteur.

Application de ces principes au dessin à main levée et au croquis. Le cours est également l'occasion de développer selon l'intérêt des étudiants divers thèmes connexes (points spécifiques de l'histoire de l'architecture ou du design).

Évaluation

Appréciation de la qualité de réalisation des exercices demandés. Un exercice est repris tant que le niveau minimum acceptable n'est pas atteint.

Bibliographie

Distribuée en début d'année.

Photographie

Mélina Farine

Semestre 1 — Vendredi après-midi

Thématique générale

L'année est consacrée à la maîtrise des outils techniques : prise de vue, éclairage.

Contenu

L'étudiant choisit un thème à traiter en photographie. Ce choix est argumenté par l'écriture d'un mini-projet sur le sujet. Celui-ci est consolidé par un dossier comportant deux ou trois photographies choisies par l'étudiant.

Objectifs et acquisitions

Les objectifs de cet atelier sont avant tout d'acquérir les savoirs techniques fondamentaux de la prise de vue.

Évaluation

Trois critères sont retenus :

- Acquisition des savoirs techniques.
- Écriture et réalisation plastique du thème.
- Présentation du dossier concernant les photographies choisies par l'étudiant.

Vidéo

Pierre Villemin

Semestre 2 — Vendredi après-midi

Thématique générale

L'année est consacrée à l'approche de l'outil vidéo :

- la prise de vue avec différents appareils numériques : caméscopes, smartphones, appareils photos...
- le montage avec le logiciel iMovie, Final Cut, Premiere, Da Vinci Resolve : numérisation, sélection des plans, montage cut
- la sensibilisation aux différentes formes et langages d'image mouvement : essais, films expérimentaux, art vidéo, et toutes pratiques innovantes liées à l'image mouvement.
- Installations vidéo, clip vidéo...

Contenu

Avec de courts exercices pratiques, sont abordés la notion de plan ainsi que les mouvements de caméra, les raccords, les angles de prise de vue, le dérushage, le montage, les enchaînements, le rythme, l'unité de temps, la narration...

Objectifs et acquisitions

Autonomie technique de l'étudiant avec l'outil vidéo.

Connaissance générale du monde de l'image en mouvement, télévisuel, cinématographique et expérimental.

Compréhension du médium vidéo comme un moyen de véhiculer une pensée.

Passerelle indispensable pour évoluer dans l'atelier vidéo qui se poursuit en 2e année.

Évaluation

L'étudiant réalise un montage court d'une durée totale d'une minute sur le principe du Haïku.

L'économie de moyen et l'aspect minimal sont privilégiés ainsi que l'expression personnelle de l'étudiant. Provoquer le spectateur en suggérant par l'image est essentiel.

Sont pris en compte :

- la pertinence du propos
- l'assimilation des bases techniques
- le regard autocritique

Références

Stan Brakhage, Maya Deren, Peter Kubelka, Frères Lumières, Fernand Léger, David Lynch, Man Ray, Guy Sherwin, Dziga Vertov.

Volume, techniques et matériaux

Jean-Christophe Roelens

Semestre 1 et 2 — Lundi matin

Thématique générale

Monter le volume : découverte, ouverture, expérimentations ludiques, plaisir... À partir d'un thème seront proposés des exercices, des initiations aux outils et aux matériaux qui permettront une approche de la diversité, la prise de connaissance des capacités offertes par la richesse des moyens techniques et la mise en œuvre de dispositifs. Une initiation / formation au dessin technique sur Illustrator sera proposée afin de réaliser un projet utilisant les outils de découpe / gravure / broderie numérique en partenariat avec le FabLab de Bliiida. Un projet personnel, arrêté au 1er semestre, sera réalisé au cours du 2^d semestre.

Objectifs et acquisitions

Aperçu des techniques de base de la sculpture (taille, modelage, moulage, construction, assemblage), les outils numériques.

Formation de base pour la bonne utilisation de l'atelier bois / métal et des outils numériques de fabrication.

Acquisition d'un champ lexical commun.

Présentation à chaque cours d'un artiste contemporain en lien avec le thème.

Manipulation et gestion des matériaux, de leurs propriétés physiques ainsi que leur capacité de transformations pour puiser leur potentiel expressif afin de constituer un vocabulaire plastique.

Articulation des recherches et des références.

Rédaction d'un dossier qui accompagne chaque pièce réalisée (intention, description, éléments techniques et recherches matériaux).

Évaluation

Il est question d'évaluer, outre l'engagement personnel, les capacités à développer une autonomie dans une démarche de projet : recherches personnelles et propositions d'hypothèses de travail, écoute, échange dans le cadre d'un travail en équipe, ouverture sur le monde de l'art, découverte des champs spécifiques aux questionnements utiles à la mise en œuvre d'un travail personnel.

Bibliographie

Maurice Fréchuret, *Le mou et ses formes*. Catalogue des expositions visitées, des Biennales de Venise, Lyon, Documenta...

Histoire, théorie des arts et langue étrangère [20/60 crédits]

Anglais

Allison Wilson

Semestre 1 et 2 — Lundi après-midi

L'ÉSAL s'engage à donner à ses étudiants toutes les chances pour améliorer leurs compétences linguistiques en anglais, tout au long de leurs études. Cette année, l'ÉSAL est très heureux d'offrir à ses étudiants l'accès au système TOUCHSTONE et VIEWPOINT, développé par Cambridge University Press. Il s'agit d'un programme d'anglais à six niveaux, utilisant la langue naturelle dans des contextes authentiques, qui développe explicitement des stratégies de conversation, afin que les apprenants développent leurs compétences en anglais avec aisance et confiance. Chaque étudiant, quelle que soit son année d'études à l'ÉSAL, sera placé dans un groupe qui correspond à son niveau existant d'anglais, déterminé par un test de positionnement en ligne.

Chaque étudiant aura un accès personnalisé au CLMS – le 'Cambridge Learning Management System' une plate-forme qui permettra aux étudiants d'accéder à leur cours d'anglais à tout moment et en tout lieu. Tout le contenu et le matériel du cours correspondront à leur niveau, et offriront aux étudiants la possibilité de progresser de manière régulière et continue dans la langue anglaise.

Les cours d'anglais seront dispensés dans un format d'apprentissage « blended », ce qui signifie, qu'en plus de l'accès à la plate-forme, les étudiants auront des cours en face à face via TEAMS, où ils seront soutenus et encouragés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. La taille de chaque groupe sera limitée, afin de permettre aux élèves de participer activement au processus d'apprentissage pendant les discussions et les exercices en classe. De plus, les étudiants seront soumis à des tests réguliers pour identifier leurs points faibles qui nécessitent un développement supplémentaire et l'évaluation de leurs progrès.

Histoire de l'art

Christophe Georgel

Semestre 1 et 2 — Lundi après-midi

Auditorium

Thématique générale

Introduction à l'histoire de l'art moderne et contemporain

Objectifs et acquisitions

Acquisition des principaux concepts d'analyse et d'étude de l'histoire de l'art.

Introduction à l'étude de l'histoire de l'art moderne et contemporain et panorama des principaux courants et pratiques artistiques. Initiation à la recherche et à l'analyse documentaires ; acquisition pratique d'outils de recherche documentaire et application de méthodes d'analyse critique.

Contenu et organisation

L'enseignement de chacun des deux semestres se divise en deux temps, le premier consacré au cours, le second aux travaux dirigés.

Cours

L'approche diachronique des notions, questions et problèmes fondamentaux de l'histoire de l'art occidental alterne avec l'étude historique des tournants décisifs qui mènent de la fin du moyen âge à l'émergence des avant-gardes.

Travaux dirigés

Semestre 1 : Introduction aux mouvements et pratiques artistiques de la seconde moitié du XXe siècle.

Semestre 2 : Introduction aux aspects marquants et aux orientations dominantes des pratiques artistiques contemporaines.

Évaluation

Diversité et qualité de la documentation, pertinence des références, capacité d'analyse et d'argumentation, structure et cohérence du propos, clarté de l'expression.

Tamis théorique — écriture

Émilie Pompelle, Léo Coquet

Semestre 1 et 2 — Semaine A — Jeudi matin

Thématique

Atelier croisé avec celui de design graphique.

Transmission d'un ensemble de notions propres à la communication et à ses approches graphiques ; apprentissage des outils de création numérique ; mise en relation et circulation du fond et de la forme.

Atelier de praxis

Ce cours a un caractère théorique et pratique.

Il fait appel à la créativité. Son but principal est d'aider à conceptualiser et former un langage graphique et théorique fonctionnel, compréhensible et signifiant. Cet atelier se focalise sur l'expérience et la recherche de formes graphiques et éditoriales diversifiées au service de la transmission d'une intention.

Contenu

Nous combinons initiation à la méthodologie de la recherche bibliographique et iconographique (identifier des sources, différencier des registres d'information, constituer un corpus de références artistiques et théoriques) et pratiques de l'écriture (notes de lecture, analyses visuelles, récits d'expérience, etc.), afin d'apprendre à définir des sujets de recherche pertinents dans l'art actuel. Nous étudierons des œuvres et des documents de l'histoire de l'art et de la littérature en prenant appui sur les sciences humaines (histoire, anthropologie, psychanalyse, philosophie). Chacun sera encouragé à présenter ses intérêts, ses arguments, et à les activer par l'écriture pour apprendre à situer et préciser sa position.

Objectifs et acquisitions

Développer des capacités d'analyse et des méthodes de recherche individuelles et collectives qui soient à la fois intuitives et rigoureuses ; les réinvestir dans sa pratique de conception et de mise en forme d'œuvres plastiques et dans son travail d'écriture.

Évaluation

L'assiduité et la participation aux ateliers et à la pratique de ces derniers.

L'intelligence des expérimentations, pertinence du propos et des moyens employés (outils, supports, formats).

Les qualités graphiques et de présentation des réalisations.

Bibliographie

Les textes, documents et autres références seront transmis avant chaque séance afin que chacun arrive en ayant pris connaissance par lui-même des éléments qui seront étudiés.

Bilan du travail plastique et théorique [6/60 crédits]

Bilan

Note collégiale — Équipe pédagogique

Semestre 1 et 2

Les bilans sont des temps forts de la pédagogie, qui se déroulent à la fin de chaque semestre.

Il s'agit d'une rencontre avec l'équipe enseignante concernés par les ateliers dans lesquels est inscrit l'étudiant. Cette entrevue se déroule sous la forme d'un échange oral autour de la mise en espace de travaux et de recherches théoriques et formelles, produites au cours du semestre par l'étudiant.

Cet ensemble doit permet au collègue d'enseignants d'apprécier le parcours et processus engagés par chaque étudiant, son engagement et son ouverture dans le champ culturel et artistique.

Un retour collégial et oral par l'équipe enseignante est fait à chaque étudiant. Une synthèse et une note de cet entretien sont inscrites dans le bulletin semestriel. Cette note du bilan est collégiale et établie en fonction de quatre critères :

- Présentation, communication
- Origine et évolution du projet,
- Inscription culturelle,
- Qualité des réalisations.

Les bilans – suivis par tous les étudiants inscrits à l'école – donnent lieu à une évaluation.

Les avis rendus lors du 1er bilan sont en outre déterminants dans la poursuite du parcours de l'étudiant à l'école.

Intitulés		Semestre 3	Semestre 4
Méthodologie, techniques et mises en œuvre		16	14
S3 : Parcours découverte ateliers art + 1 atelier communication au choix OU Parcours découverte ateliers art		14 + 2 OU 16	
S4 : 5 ateliers obligatoires + 1 atelier communication ou art au choix			5 x 2 + 4
Parcours découverte ateliers art			
Dessin – écritures parallèles	Franck Girard		
Film essai	Pierre Villemin		
Images imprimées	Aurélié Amiot		
LabVIES – Installations Interactions	C. Globensky / J.D. Filliozat		
Post-it, un atelier repositionnable	C. Globensky / J.D. Filliozat		
L'Atelier de Recherche Sonore (L'ARS)	Éléonore Bak		
Medium photo	Constance Nouvel		
Vidéo live	Hélène Guillaume		
Volume, espace et scénographie	Jean-Christophe Roelens		
Ateliers communication au choix			
Design éditorial / Design graphique et typographie	Elamine Maecha / Émilie Aurat		
Dessiner designer	François Génot		
Histoires dépliées, histoires multipliées	François Génot		
Atelier images numériques et génératives	Antonin Jousse		
[Photographie] L'image fictionnelle	Agnès Geoffroy		
Design numérique et interaction	F. Thomas / E. Pompelle		
			30/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8	8
Anglais	Allison Wilson	3	2
Histoire de l'art	Christophe Georgel	2	3
Culture visuelle	Farah Khelil	3	3
			16/60
Recherches et expérimentations		2	4
Directeur de recherches		2	4
			6/60
Bilan du travail plastique et théorique		4	4
Cohérence du parcours / Présentation Origine et évolution du projet Inscription culturelle Qualité des réalisations	Note collégiale	4	4
			8/60

24 crédits minimum
pour passage au semestre 4

24 crédits minimum
pour passage au semestre 5
Certificat d'études
d'arts plastiques
si 120 crédits validés

Intitulés		Semestre 3	Semestre 4
Méthodologie, techniques et mises en œuvre		16	14
6 ateliers communication + 1 ou plusieurs atelier(s) non crédité(s)		16 + 0	14 + 0
Ateliers communication obligatoires		16	14
Design éditorial / Design graphique et typographie	Elamine Maecha / Émilie Aurat	3	2
Dessiner designer	François Génot	3	2
Atelier images numériques et génératives	Antonin Jousse	3	2
[Photographie] L'image fictionnelle	Agnès Geoffray	3	2
Design numérique et interaction	F. Thomas / E. Pompelle	2	3
Histoires dépliées, histoires multipliées	François Génot	2	3
Ateliers art au choix		0	0
Dessin – écritures parallèles	Franck Girard		
Films essai	Pierre Villemin		
Images imprimées	Aurélie Amiot		
LabVIES – Installations Interactions	C. Globensky / J.D. Filliozat		
Post-it, un atelier repositionnable	C. Globensky / J.D. Filliozat		
L'Atelier de Recherche Sonore (L'ARS)	Éléonore Bak		
Medium photo	Constance Nouvel		
Vidéo live	Hélène Guillaume		
Volume, espace et scénographie	Jean-Christophe Roelens		
			30/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8	8
Anglais	Allison Wilson	3	2
Histoire de l'art	Christophe Georgel	2	3
Culture visuelle	Farah Khelil	3	3
			16/60
Recherches et expérimentations		2	4
Directeur de recherches		2	4
			6/60
Bilan du travail plastique et théorique		4	4
Cohérence du parcours / Présentation Origine et évolution du projet Inscription culturelle Qualité des réalisations	Note collégiale	4	4
			8/60

24 crédits minimum
pour passage au semestre 4

24 crédits minimum
pour passage au semestre 5
Certificat d'études
d'arts plastiques
si 120 crédits validés

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08H30	Histoire de l'art	Dessin – écritures parallèles	Dessiner designer Semaine A + Histoires dépliées, histoires multipliées Semaine B	L'ARS – L'Atelier de Recherche Sonore	LabVIES – Installations Interactions Semaine B
10H30	Anglais par groupe de niveau + Initiation sensible au Cinéma : Courts... toujours ! Semestre 3 – Semaine selon calendrier	Espace pluridisciplinaire		+ Design éditorial Semaine A	+ Atelier images numériques et génératives
12H30					
14H00	Images imprimées + Volume, espace et scénographie	Dessin – écritures parallèles + Images imprimées + Medium photo Semaine B + [Photographie] L'image fictionnelle Semaine B	Film essai Semaine A : groupe 2 Semaine B : groupe 1 + Vidéo live Semaine A : groupe 1 Semaine B : groupe 2 + Design graphique et typographie	Post-it, un atelier repositionnable Semaine A + Design numérique et interaction	Culture visuelle
18H00					

Ateliers au choix

Ateliers obligatoires art S1

Tronc commun pour tous

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08H30	Histoire de l'art	Dessin – écritures parallèles	Dessiner designer Semaine A + Histoires dépliées, histoires multipliées Semaine B	Design éditorial Semaine A	Atelier images numériques et génératives
10H30	Anglais par groupe de niveau + Initiation sensible au Cinéma : Courts... toujours! Semestre 3 – Semaine selon calendrier			+ L'ARS – L'Atelier de Recherche Sonore	+ LabVIES – Installations Interactions Semaine B
12H30					
14H00	Images imprimées + Volume, espace et scénographie	[Photographie] L'image fictionnelle Semaine B + Dessin – écritures parallèles + Images imprimées + Medium photo Semaine B	Design graphique et typographie + Film essai Semaine A : groupe 2 Semaine B : groupe 1 + Vidéo live Semaine A : groupe 1 Semaine B : groupe 2	Design numérique et interaction + Post-it, un atelier repositionnable Semaine A	Culture visuelle
18H00					

Ateliers au choix

Ateliers obligatoires com

Tronc commun pour tous

Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre [30/60 crédits]

Atelier images numériques et génératives

Antonin Jousse

Semestres 3 et 4 — Vendredi matin

Thématique générale

Analyse théorique et pratique des images générées et de leur déploiement dans l'espace. Images numériques diffusées et produites pour des espaces d'exposition multiples mais aussi en relation à nos espaces de vies.

Objectifs et acquisitions

Cette seconde année va permettre l'étude de la relation entre le numérique, le vivant et l'environnement afin de rattacher ces technologies à nos espaces de vie. La technologie devient un lieu d'exploration et de réflexion sur notre relation au monde, mais aussi sur les impacts de ce dernier sur nos quotidiens, nos villes et nos environnements.

Contenu et organisation

Découvrir l'histoire et la théorie du numérique et des médias. Comprendre les enjeux de la numérisation des espaces et des êtres vivants. Apprendre la mise en scène et en espace des images numériques. Développer une pratique et un regard critique sur le numérique et ce qu'il apporte et/ou change dans les pratiques artistiques. Analyser la relation complexe entre technologies numériques et changements environnementaux.

Évaluation

Assiduité, compréhension des notions principales, originalité et approfondissement de la démarche créative, qualité plastique.

Bibliographie

- Burnham J., Haacke H., *Esthétique des systèmes*, 1967-1968.
 - Citton Y., *Médiarchie*, 2017.
 - Nova N., *Disnovation, A bestiary of Anthropocene*, 2021.
 - Vial S., *L'être et l'écran. Comment le numérique change la perception*, 2013.
- D'autres références seront transmises durant l'année.

Design éditorial

Elamine Maecha

Semestre 3 et 4 — Semaine A — Jeudi matin

Thématique générale

Conception éditoriale appliquée à l'écran et au papier.

Objectifs et acquisitions

Apporter des savoirs esthétiques et techniques concourant à la conception et la production de tout design éditorial, avec comme finalité le développement d'un langage graphique original.

Contenu et organisation

À travers une série d'exercices, dédiés à l'étude d'un média particulier, le cours aborde l'analyse de la structure des supports existants (revue, catalogue, affiche, applications mobiles, web) et traite la mise en évidence des systèmes de mise en page, des principes combinatoires, des niveaux de lecture, de la structure rédactionnelle. Il s'agit également de comprendre comment l'on passe d'un support à l'autre et d'en mesurer les différents enjeux éditoriaux.

Évaluation

Travail personnel et assiduité de l'étudiant. Contrôle continu sous forme de restitutions individuelles et collectives. Propositions et recherches à présenter au bilan afin d'en évaluer la pertinence et la réalisation. L'appréciation est donnée à partir de la capacité d'analyse et la méthode de travail.

Bibliographie

- *Turning pages*, Éditorial design for Print Média, Éd. Gestalten, 2010 ;
- *Typo du XXe siècle*, Lewis Blackwell, Flammarion, 2007 ;
- *L'homme et ses signes*, Adrian Frutiger, Perrousseau Atelier, 2000 ;
- *Grid Systems in Graphic Design* ; Josef Müller-Brockmann, D. Arthur Niggli, 1996 ;
- *Typographie, guide pratique*, Damien Gautier, Pyramid, 2001 ;
- *Mise en page(s), etc. - Manuel*, Damien et Claire Gautier, Éd. Arthur Niggli (All.) et Éd. Pyramid (Fr.) 2009 ;
- *Typographie*, Emil Ruder, .d. Arthur Niggli, 1967 ;
- *Designing Books*, Jost Hochuli Éd. Hyphen ;
- *Le livre des livres*, Éd. Pyramid (Fr.) 2012.

Design graphique et typographie

Émilie Aurat

Semestre 3 et 4 — Semaine B

— Mercredi après-midi

Thématique générale

Introduction au design graphique et à la typographie.

Objectifs et acquisitions

L'atelier propose une introduction et une sensibilisation au design graphique et à la typographie. Il s'agit principalement de se familiariser avec les multiples formes graphiques et de découvrir un plaisir de faire en les manipulant. Dans une discussion ouverte interrogeant les formes produites, une première approche théorique est proposée.

Contenu et organisation

De multiples relations entre texte et image seront expérimentées. Il s'agit de stimuler visuellement, manipuler et transformer des formes existantes ou de dessiner des nouvelles, exprimer un sentiment, un message. Cet atelier d'initiation qui se poursuivra en année 3 propose une première approche ouverte et transversale du design graphique. Le design graphique est en perpétuelle quête de définition de soi-même, il est lié à d'autres disciplines comme la photographie, l'illustration, l'animation et le design éditorial.

Il sera question de mettre en forme en fonction de chaque contexte, dessiner des réponses originales qui participent à la perception des messages.

La recherche des supports adéquats est une de nos préoccupations : l'édition sous toutes ses formes, imprimée ou à l'écran ou encore des interactions avec des espaces architecturaux.

Évaluation

Évaluation en continu, séances de présentation en groupe.

Appréciation à travers capacité d'analyse, méthode de travail, qualités plastiques, assiduité et motivation. Bilan en fin de semestre.

Bibliographie

Une bibliographie complète est disponible sur le blog de l'atelier

➤ metzentouteslettres.blogspot.com

Design numérique et interaction

Émilie Pompelle et Frédéric Thomas
Semestre 3 et 4 — Jeudi après-midi
Salle Transmédia

Thématique générale

Nous invitons les étudiants à s'interroger sur les codes, les supports et les usages des moyens de communication numériques. Cet atelier commence par l'observation d'un environnement quotidien et de ses usages afin d'amener à une prise de conscience de leurs déplacements dans les espaces numériques tel que le web.

Objectifs et acquisitions

Les étudiants sont invités grâce à l'initiation et la culture des outils numériques, à expérimenter et mettre en pratique un ensemble de notions et méthodes de travail à travers une pratique numérique et à envisager l'appropriation des différents aspects techniques qu'implique l'écriture d'un projet numérique. Ils sont ainsi sollicités dans la recherche et l'élaboration d'une narration originale à travers un média proposé mais aussi sur les moyens à mettre en place pour rendre compte de leurs projets de manière pertinente, évidente et par leurs propres moyens.

Contenu et organisation

Initiation aux outils numériques.
Appropriation des usages et codes des outils numériques.
Questionnement élargi sur la conceptualisation de projet numérique.
Développement du sens de l'analyse.
Finalisation et compte rendu d'un projet numérique à travers différents médiums.

Évaluation

L'assiduité et la participation aux ateliers et à la pratique de ces derniers.
L'intelligence des expérimentations, pertinence du propos et des moyens employés (outils, supports, formats).
Les qualités graphiques et d'interactivité des réalisations.
La qualité des présentations.

Bibliographie

Les textes, documents et autres références sont transmis en amont des séances.

Dessin — écritures parallèles

Franck Girard
Semestres 3 et 4 — Mardi toute la journée

Thématique

Cet atelier est fondé autour d'une idée centrale : développer chez l'étudiant une capacité croissante à transformer, à convertir des données contenues dans le flux de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils voient. Cet atelier se doit d'être un lieu de recherche et d'expérimentation autour de la pratique du dessin au sens large. Il s'inscrit dans la continuité et dans la complémentarité des approches développées en 1er année. Il engage des échanges et des analyses critiques sur les questions du dessin dans sa relation avec d'autres médiums. Penser le dessin comme un outil de recherche fluide qui permet la combinatoire des matériaux, des supports et des techniques.

Contenu

En lien étroit avec le cours de culture générale, de gravure et de photographie, cet atelier incite les étudiants à imaginer à partir de thématiques communes, des liens entre le dessin et l'écrit. Cet atelier est un espace non restrictif qui permet d'échapper à la spécificité de chaque forme d'expression.

Objectifs et acquisitions

Développer les capacités de l'étudiant à : élargir son regard sur le monde et sur l'art en particulier ; mettre en place des processus de réécriture et de relecture à partir de recherches provenant d'autres médiums (écrits, photographies, documents collectés) ; concevoir et réaliser des projets d'édition prenant des formes multiples.

Évaluation

Capacité à établir des liens entre différents médiums ; Mise en place d'une méthode personnelle de travail ; Qualités plastiques des réalisations ; Assiduité et participation ; Capacité d'expérimentation (outils, supports, formats) ; Bilan semestriel et présentation des réalisations devant l'ensemble des enseignants.

Bibliographie

Transmise en début d'année.

Dessiner designer

François Génot
Semestre 3 et 4 — Semaine A — Mercredi matin

Thématique générale

Le dessin est le moyen d'une expression directe, l'étincelle de la spontanéité et une base aux applications artistiques les plus diverses. L'étudiant doit se retrouver dans des situations périlleuses et dynamiques, créer dans le foisonnement pour oublier ses marques et se découvrir dans le « faire ». Le dessin est le prétexte parfait pour mettre à jour sa singularité et les bases d'une démarche en devenir.

Contenu

Chaque séance aura sa propre autonomie et son sujet avec ses cadres et ses contraintes afin d'entrer dans l'émulation créative. Un sujet par séance, une production à l'issue des quatre heures. Les étudiants abordent des formes très différentes allant du dessin automatique, du carnet de dessin, de l'outil de communication, de l'animation, de l'édition, de l'objet, à des réalisations sur le terrain... Une grande importance sera donnée aux applications et aux raisons des productions : à qui s'adressent-elles ? Comment les valoriser ? Comment en parler ? Comment les présenter ?

Objectifs et acquisitions

Les élèves apprendront à réagir à des sujets et à se les approprier. Ils découvriront une grande diversité de techniques et d'approches. Ils seront mis en situation de pratique systématique du dessin et enrichiront leur champ référentiel culturel au sens large.

Évaluation

L'investissement et la ponctualité seront les bases de la réussite de ce cours. Une évaluation sera faite à chaque production et concerne l'implication, la prise de risque, les qualités plastiques, l'attention aux consignes. Des débats collectifs et des présentations communes permettront de parfaire l'argumentation et l'évaluation de chacun.

Bibliographie

Communiquée en début d'année.

Histoires dépliées / Histoires multipliées

François Génot
Semestre 3 et 4 — Semaine B — Mercredi matin

Thématique générale

« C'est ça la narration. Ça va, ça vient. Ça bouge. Une histoire, c'est du changement, rien que du changement ».

Conduire sa barque, Ursula K. Le Guin

Contenu

L'atelier a pour vocation d'aller à la rencontre d'une diversité de formes narratives, de les mettre en pratique par des exercices individuels et collectifs réguliers, et de questionner leurs relations avec la création plastique. Convoquer cinéma, littérature, poésie, bande dessinée, littérature jeunesse, etc. : un spectre large d'exemples d'une création riche et stimulante pour mettre en mouvement le désir de raconter des histoires autrement. L'art semble aujourd'hui avoir besoin de densité et de renouer avec le récit, cet atelier posera les bases de cette nécessité et conduira à l'autonomie et à l'expérimentation.

Objectifs et acquisitions

Découverte de multiples formes et méthodes narratives dans les champs de la création. Mise en pratique. Mise en situation collective. Initiation aux potentialités de la narration.

Évaluation

La réussite des travaux collectifs dépend de l'investissement et de la ponctualité de chaque étudiant. Une évaluation sera faite à chaque production afin de rendre compte de l'implication, de la prise de risque, des qualités narratives et l'attention aux consignes. Des débats collectifs et des présentations communes permettront de parfaire l'argumentation et l'évaluation de chacun.

Bibliographie

Communiquée tout au long de l'année.

Film Essai

Pierre Villemin

Semestre 3 et 4 — Semaine par groupe
— Mercredi après-midi

Thématique

Création d'un « Film Essai » de durée variable en tentant d'échapper au stéréotype et au genre cinématographique. L'étudiant se confronte à ses archives personnelles ou issues de la récupération, pour développer des processus narratifs filmiques. Son point de vue singulier doit être mis en avant ainsi que ses aptitudes à l'expérimentation visuelle et sonore.

Contenu

À partir de coupures de presses, de photos et de films de famille, de carnets intimes, de lettres, de faits rapportés oralement, de faits historiques, l'étudiant s'appuie sur ces sources pour construire son projet et sur la transversalité avec les autres médiums utilisés dans les ateliers. Cette phase de recherche s'accompagne d'exercices de tournage pour décomplexer les étudiants avec l'outil vidéo. Cette production d'image est nourrie par un corpus de films qui sera analysée et commentée en cours sous forme de projections d'extraits.

Objectifs et acquisitions

Mettre en œuvre et finaliser un essai filmique destiné à la projection.
S'interroger sur l'image d'archive et son emploi.
Réfléchir à la production répandue de vidéos depuis l'existence des smartphones et autres réseaux sociaux.
Faire émerger un regard d'auteur avec en point de mire le projet de DNA.

Évaluation

Contrôle continu. L'évolution du travail se fait sous forme d'entretiens avec le professeur, en présence des autres étudiants. L'émulation de groupe est une des composantes du projet. La qualité des réalisations, l'analyse critique du projet et l'engagement de l'étudiant sont privilégiées.

Filmographie

Communiquée en début d'année.

Images imprimées

Aurélie Amiot

Semestre 3 et 4 — Lundi et mardi après-midi
Salle Gravure

Thématique générale

La pratique de l'image imprimée et des techniques d'impression sont un langage visuel permettant la liberté de coordonner les enjeux plastiques et les enjeux éditoriaux en tenant compte de ses contraintes.
Combinant technique et créativité, les processus d'impression abordent les procédés traditionnels et contemporains liés à l'évolution du médium et les procédés numériques. L'accent sera mis sur le potentiel d'expérimentations plastiques qu'offrent ces derniers, tout en les dotant d'un regard personnel et documenté. Autour de workshop, des projets issus des ateliers images imprimées des écoles supérieures d'art du Grand Est, artistes et éditeurs invités et actualités, viendront régulièrement enrichir ces recherches et ces questionnements.

Contenu

Au-delà des modules techniques initiés au semestre 3, la pédagogie au sein de l'atelier de gravure alliera attention personnalisée tout en se nourrissant d'une dimension collective d'échanges. Il s'agit de favoriser l'engagement artistique tout en aidant à formuler un projet et construire un langage artistique.
Au croisement des connaissances des autres ateliers de l'école, approches théoriques, critiques et techniques devront enrichir le travail et aider à se situer dans le champ de l'art contemporain.

Objectifs et acquisitions

Acquisition des procédés de fabrication d'une image en creux et en relief et ses méthodes d'impression. Approche de la taille directe, morsure à l'acide, transfert, empreintes...)
Acquisition d'une méthodologie. Ébauche d'un projet personnel.
Réflexion autour des pratiques liées à l'édition et à sa diffusion.
Évaluation en continu sur :
La compréhension des principes techniques.
Les potentiels d'expérimentations du médium.
L'assiduité et la participation aux ateliers.
L'aptitude à formuler un projet.
La qualité des réalisations.
L'appropriation du médium.

LabVIES — Installations Interactions

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat

Bonus étudiant

Semestre 3 et 4 — Semaine B — Vendredi matin
Salle LabVIES et auditorium

Thématique

Le cours LabVIES propose une initiation aux techniques de l'installation et de l'interaction, ainsi qu'une méthodologie de recherche théorie/pratique développée dans un axe art, science et société. Deux sujets de recherche sont proposés : les notions d'installation et d'interaction avec un objet et l'espace d'exposition. Le mot clé est ici la spatialisation des réalisations plastiques et audiovisuelles dans une pratique de l'installation multimédias interactive.

Objectifs et acquisitions

Des rendez-vous thématiques mettent les étudiants en situation d'apprentissage, par la transmission d'une méthodologie de recherche théorique et pratique où ils sont amenés à investir de nombreux domaines, technologiques et plastiques, et dont les notions de base sont enseignées de façon simple et intuitive. Le suivi des projets est assuré par des « fiches projet », enrichies au fur et à mesure du développement des projets, jusqu'à la réalisation finalisée des installations.

Contenu et organisation

Dans une articulation théorique et pratique, il s'agit d'une part de dresser une histoire des objets/interfaces dans l'art du vingtième siècle jusqu'à aujourd'hui, et d'autre part, de proposer une initiation aux logiciens d'interactions afin d'appréhender la scénarisation dans l'espace d'une l'installation multimédias. Il s'agit aussi d'initier les étudiants aux potentialités plastiques de l'objet usuel et quotidien. Un cours théorique de 10 séances de 52 min, intitulé « Les objets de l'art » est présenté à l'auditorium. Ouvert à tous.

Évaluation

Évolution des projets et dynamique des recherches.
Suivi des phases de la réalisation des projets.
Inscription culturelle. Qualité des réalisations.

L'ARS — L'atelier de recherche sonore

Éléonore Bak

Semestre 3 & 4 — Jeudi matin

Salle 13 + auditorium

Thématique générale

Parcourir toutes les étapes d'un projet sonore, de la conception à la réalisation. Développer son rapport à l'autre, à l'environnement, à l'outil. Expérimenter, mieux connaître et le son comme outil d'expression. Savoir gérer les outils de mise en espace. Savoir analyser, dire, écrire son approche personnelle (modes de mise en œuvre et de représentation sonores)

Contenu et organisation

Semestre 3 : Après quatre séances de formation (groupes en semaine A et B) à logico pro et au dispositif de spatialisation en 7.1, l'étudiant(e) commence un projet personnel (performance sonore, création de paysages et de milieux sonores installation sonore). Il/Elle nourrit sa démarche d'une série d'expériences pratiques (par exemple : promenades sonores commentées, workshops d'improvisation, de prise de son... cf. aussi workshop/conférences A3) et de cours théoriques (phénoménologie de l'écoute et du son; matériaux acoustiques; psycho-acoustique; promenadologie; le son dans le cinéma, l'art contemporain, l'architecture; les neuf critères d'analyse de conception; notations du mouvement et de l'espace, protocoles d'écoute et/ou autres traductions visuelles et sensorielles).
Semestre 4 : L'étudiant creuse ses expérimentations et conçoit un protocole plastique approprié.

Évaluation

Personnalité « plastique »
Ouverture, conscience transversale
Maîtrise des outils, articulation et organisation de la démarche, y compris de la gestion matérielle
Se reconnaître à travers une auto-évaluation est un atout important.

Bibliographie

Communiquée en cours d'année.

Médium photo

Constance Nouvel

Semestre 3 et 4 — Semaine B — Mardi après-midi

Thématique générale

Ce cours propose d'aborder les usages actuels de la photographie par le prisme de son histoire. Depuis son invention, les supports de la photographie évoluent en permanence, se déploient dans notre quotidien et agissent sur notre rapport au monde. Devenu un langage complexe, il conviendra d'aborder les aspects historiques, techniques et sémantiques du médium, pour les repenser dans le champ des Beaux-arts et se saisir de la notion de réel par l'image.

Objectifs et acquisitions

Comprendre les multiples usages et possibilités du médium photographique ;
Explorer l'image photographique dans sa dimension technique et expérimentale ;
Développer une approche personnelle de la photographie.

Contenu et organisation

Au premier semestre, les cours seront rythmés par la présentation des principaux courants de l'histoire de la photographie et la proposition de sujets à travailler en image. Dans une démarche créative et réfléchie, les discussions en groupe seront le cadre privilégié pour saisir les enjeux et spécificités du médium. Au second semestre, l'étudiant sera invité à s'extraire progressivement des exercices pour s'inscrire dans une démarche personnelle. Dans le contexte du projet PAN (photo argentique numérique), le projet Glossaire sera l'objet d'une attention partagée dans les ateliers de photographie et de design graphique sur les sites de Metz et Épinal et donnera lieu à une édition imprimée à la fin de l'année.

Évaluation

Intelligence des expérimentations ;
Aptitude à formuler ses intentions ;
Pertinence des références ;
Assiduité et la participation au cours ;
Qualité des réalisations et aboutissement des projets.

[Photographie] L'image fictionnelle

Agnès Geoffray

Semestre 3 et 4 — Semaine B — Mardi après-midi

Thématique générale

L'image narrative. Élaboration d'un récit par l'image. Travail d'analyse d'image.

Objectifs et acquisitions

Interroger les possibilités narratives. Développer le sens de l'analyse de l'étudiant. Transmettre une pratique du regard.
Élaborer des propositions audacieuses et pertinentes.

Finaliser les propositions.

Contenu et organisation

Travailler sur la narration. Interroger les supports de l'image fictionnelle. Comment restituer un récit, une histoire par la photographie ? Il s'agira de travailler autour des notions de personnage, de mise en scène, de temporalité, de détail, de déplacement...

Interroger la portée narrative de l'image, penser l'association image et texte, ses porosités, ses contradictions, ses déplacements possibles. La notion d'image photographique suppose un déploiement du médium en dehors du seul champ photographique. Associer la photographie à d'autres approches plastiques : collage, objet, performance...

L'étudiant devra répondre à des exercices réflexifs et préparatoires, mêlant la recherche individuelle à une recherche collective, afin de favoriser l'émulation de chaque étudiant et du groupe, de stimuler la réflexion et le dialogue. Un rendu collectif permet de mettre en lumière le cheminement et la recherche de chacun, et d'échanger sur les enjeux formels et conceptuels du médium à travers la présentation des travaux.

Évaluation

En continu, ainsi que :
L'assiduité et la participation.
La capacité d'analyse de la thématique choisie.
La pertinence du propos et des moyens employés.
La capacité d'expérimentation (outils, supports, formats).
Les qualités plastiques des réalisations.
La présentation et accrochage d'un projet finalisé.

Post-it, un atelier repositionnable

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat

Semestre 3 et 4 — Semaine A — Jeudi après-midi
Salle LabVIES

Thématique générale

L'atelier Post-it questionne la relation qu'entretiennent les artistes à la commande et les notions de dispositifs d'exposition, d'édition et de diffusion. L'acte d'exposer, quelle que soit sa forme et sa durée, associe le discours de l'artiste et de la commande du commissaire. Cet atelier cherche à développer un regard lucide sur le métier d'artiste, en confrontant à une approche professionnalisante de l'art contemporain.

Objectifs et acquisitions

Dans une articulation théorique et pratique, chaque projet Post-it (6 au total) lance une commande. Les professeurs, jouant le rôle de commissaires, soumettent une thématique d'exposition rédigée et argumentée. Dans un temps court, il sera demandé de produire une réalisation dont le contenu, tout en respectant les enjeux personnels, s'accorde avec le thème proposé. Le dispositif de monstration fait l'objet d'une attention critique.

Contenu et organisation

Des rendez-vous thématiques positionnent l'étudiante en situation de recherche appliquée via une inscription culturelle dans le panorama de l'art contemporain. Le temps de l'exposition donne lieu à des commentaires et appréciations auxquelles tous les étudiants participent. Ces apports seront doublés de savoir-faire techniques et théoriques, développés notamment dans un workshop avec un critique et commissaire d'exposition.

Évaluation

La curiosité, l'esprit créatif, la dynamique de groupe et un engagement indéfectible, du début à la fin, sont essentiels au bon déroulement de l'atelier. Une présentation doit faire ressortir en quoi le projet de l'étudiant s'accorde à la thématique et enrichit les interprétations de son propre travail. Chaque rendez-vous Post-it est photographié, filmé archivé afin que chacun puisse se constituer un dossier comprenant une partie rédactionnelle (description du projet / analyse).

Vidéo live

Hélène Guillaume

Semestre 3 et 4 — Mercredi après-midi

Thématique

Au croisement des pratiques audiovisuelles et performatives, mixer ouvre des interactions entre des images et des manières d'être aux mondes, permet de développer un propos critique en direct, de proposer des lectures multiples, d'imaginer et d'incarner d'autres récits possibles.

Contenu

Expérimentation en atelier et à l'occasion de workshops des technologies de captation et traitements de l'image en temps réel, vjing, projection multi-écrans, interactivité, de manière à acquérir une pratique et réfléchir sur les usages. Explorer des procédés de recherche et de découverte en interaction et coprésence physique, générer de la mutualité. Constitution d'un corpus d'images, sons, textes... créés ou appropriés en lien avec les axes de recherche développés par les étudiants ou dans le cadre d'un projet collectif. Production d'un projet de performance audiovisuelle ou live vidéo à part entière dans un contexte spécifique donnant lieu à un événement performatif dans l'espace public ou scénique.

Objectifs et acquisitions

Concevoir, mettre en œuvre, en acte et en espace des performances audiovisuelles. Intégrer l'importance d'une réflexion et d'une pratique collective dans les projets. Générer un mode de penser dans l'action de manipulation des divers médias et la mise en commun de documents artistiques. Expérimenter les technologies liées aux pratiques de l'image live et développer une réflexion sur leurs usages.

Évaluation

Contrôle continu : participation et engagement dans l'atelier, pertinence des contenus et qualité des propositions, expérimentation des technologies et réflexion sur les usages.

Bibliographie, sitographie et consultation de vidéo

Les références sont intégrées dans le déroulement des cours.

Volume, espace et scénographie

Jean-Christophe Roelens

Semestre 3 et 4 — Lundi après-midi

Thématique

Le monde est un Musée / Créer et exposer.

On insistera sur le processus qui mène de la conception à la réalisation des projets ainsi que sur la mise en espace des travaux, lors des accrochages. Comprendre les enjeux des sujets proposés et y répondre de manière personnelle afin d'ébaucher un univers artistique incarné et singulier.

Nous reprendrons le travail entamé en 1er année sur les questions d'hospitalité et de frontières dans le cadre de recherches en ateliers et cours théoriques décloisonnés.

À travers la réalisation d'expositions à l'école et hors les murs, nous aborderons en pratique les questions d'espace d'exposition, du white cube, des musées, des projets dans l'espace public ou naturel.

Objectifs et acquisitions

Penser et articuler les formes dans l'espace, par rapport à un ensemble, un contexte.

Élaborer une méthodologie de travail de type professionnelle.

Entreprendre une démarche d'analyse. Élaborer et respecter un cahier des charges, faire des recherches afin de proposer des hypothèses formelles concrètes.

Formuler des propositions plastiques réalisables, de gérer le temps et les coûts.

Présenter le travail sous une forme professionnelle avec les outils de communication adaptés à l'usage (maquette, document de communication, dossier technique, estimation budgétaire).

Évaluation

Les attentes sont la capacité d'autonomie, d'analyse, et de recherche personnelle. Les étudiants seront évalués sur leur capacité à développer une méthodologie de travail personnelle, de produire une réflexion critique, sur la qualité des réalisations et sur le sens des propositions.

Bibliographie

- Ludovic Duhem & Kenneth Rabin *Design Ecosocial, convivialité, pratiques situées et nouveaux communs* ;
- J.M.G. Le Clézio *Le monde est un musée* ;
- Texte d'introduction de Didier Semin pour le catalogue de *Chefs-d'œuvre* Centre Pompidou-Metz ;
- Sébastien Thierry *Des Actes, à Calais et tout autour*.

Histoire, théorie des arts et langue étrangère [16/60 crédits]

Anglais

Allison Wilson

Semestre 3 et 4 — Lundi matin

L'ÉSAL s'engage à donner à ses étudiants toutes les chances pour améliorer leurs compétences linguistiques en anglais, tout au long de leurs études. Cette année, l'ÉSAL est très heureux d'offrir à ses étudiants l'accès au système TOUCHSTONE et VIEWPOINT, développé par Cambridge University Press. Il s'agit d'un programme d'anglais à six niveaux, utilisant la langue naturelle dans des contextes authentiques, qui développe explicitement des stratégies de conversation, afin que les apprenants développent leurs compétences en anglais avec aisance et confiance. Chaque étudiant, quelle que soit son année d'études à l'ÉSAL, sera placé dans un groupe qui correspond à son niveau existant d'anglais, déterminé par un test de positionnement en ligne.

Chaque étudiant aura un accès personnalisé au CLMS – le 'Cambridge Learning Management System' une plate-forme qui permettra aux étudiants d'accéder à leur cours d'anglais à tout moment et en tout lieu. Tout le contenu et le matériel du cours correspondront à leur niveau, et offriront aux étudiants la possibilité de progresser de manière régulière et continue dans la langue anglaise.

Les cours d'anglais seront dispensés dans un format d'apprentissage « blended », ce qui signifie, qu'en plus de l'accès à la plate-forme, les étudiants auront des cours en face à face via TEAMS, où ils seront soutenus et encouragés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. La taille de chaque groupe sera limitée, afin de permettre aux élèves de participer activement au processus d'apprentissage pendant les discussions et les exercices en classe. De plus, les étudiants seront soumis à des tests réguliers pour identifier leurs points faibles qui nécessitent un développement supplémentaire et l'évaluation de leurs progrès.

Culture visuelle

Farah Khelil

Semestres 3 et 4 — Vendredi après-midi

Thématique générale

Art, images, médias

Contenu

Le cours propose une étude de la réception des œuvres d'art à travers les médias et ses effets sur la pratique visuelle. Lorsque le document photographique a remplacé le modèle vivant et que le geste du collage apparaît en Europe à la fin du XIXe siècle, l'art occidental est entré dans l'ère de la reproductibilité technique analogique puis numérique. Aujourd'hui, se pose de façon cruciale la question de la posture et le devenir des spectateur.ice.s, toutes cultures confondues, face à l'abondance et à la surproduction des images. Cette réflexion prendra appui sur l'analyse d'images et de textes (Walter Benjamin, Michel Foucault, Roland Barthes, Gilbert Simondon, Donna Haraway, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Ngugi wa Thiong'o, Marie-José Mondzain, Catherine Malabou, Tristan Garcia, Jacques Rancière, Philippe Descola, Peter Szendy, etc.), ainsi que sur l'étude de cas singuliers de pratiques et d'écrits d'artistes d'époques et de cultures variées.

Objectifs (et acquisitions)

Donner des connaissances visuelles, historiques et critiques permettant de penser aujourd'hui le rapport entre l'activité artistique et la culture dont elle émane.

Aider à progresser dans l'écriture de textes analytiques qui abordent des problèmes généraux, des questions historiques, qui commentent des artistes ou des auteurs.

Évaluation

Travaux écrits à rendre en cours de semestre.

Bibliographie

La bibliographie sera donnée pendant le cours. Les textes seront indiqués à l'avance de manière à préparer les séances.

Histoire de l'art

Christophe Georget

Semestre 3 et 4 — Lundi de 8h30 à 10h30

Auditorium

Thématique générale

Histoire et théorie de l'art moderne et contemporain.

Objectifs et acquisitions

Référencer la recherche plastique et les pratiques d'atelier dans ses phases successives. Appliquer des méthodes d'analyse critique, accompagner l'élaboration d'une démarche de création et éclairer les enjeux artistiques de la production dans ses multiples dimensions. Nourrir la formation d'un regard sensible et autocritique, structurer et verbaliser par écrit sa pensée, positionner son travail dans le champ de l'art contemporain et de la communication.

Contenu et organisation

L'enseignement de chacun des deux semestres se divise en deux temps, l'un consacré au cours, l'autre aux travaux dirigés.

Cours

Approche systémique et transdisciplinaire de l'histoire de l'art moderne et contemporain.

La place et la fonction de l'histoire de l'art, de la théorie, des écrits d'artistes, de la critique, et des écrits sur l'art dans la création.

Analyse du contexte historique, social, idéologique et culturel ; analyse des présupposés théoriques et métaphysiques ; analyse des rapports de la création avec les sciences humaines (psychologie, anthropologie, philosophie, sociologie), les technosciences, les médias et les institutions.

Travaux dirigés

Constitution d'un dossier personnel de recherches comprenant des comptes rendus critiques de lecture d'études d'histoire de l'art, d'essais théoriques et d'écrits d'artistes, et rassemblant un corpus de références artistiques contemporaines analysées et commentées.

Évaluation

Pertinence des références artistiques, des références bibliographiques et des ressources numériques, qualité de la documentation, capacité d'analyse et d'argumentation, structure et cohérence du propos, clarté de l'expression.

Recherches et expérimentations personnelles [6/60 crédits]

Recherches et expérimentations personnelles

Directeur de recherche de l'étudiant

Semestre 3 et 4

Dès son entrée dans une école supérieure d'art, l'étudiant se voit initié à la recherche.

Cette recherche se conçoit dans un va-et-vient dynamique entre ce qu'il apprend et rencontre et ses réponses singulières. Pour l'étudiant, un atelier pratique et mental se met en place pour l'appréhension d'une autonomie grandissante.

D'abord il va expérimenter les acquis, les assembler à sa manière, les associer à son monde. Stimulé de la sorte, il va dépasser les thématiques initiales, découvrir son orientation et construire un savoir faire et des concepts. L'atelier comme monde ou le monde comme atelier, ce cheminement permettra une foule d'essais, qui se réfléchissent, se trient, se mettent à l'épreuve, et se valident finalement par un vocabulaire plastique et de création autonome. Ces étapes décrivent un parcours de plus en plus conscient, de plus en plus étoffé de singularités. Ici, on peut voir apparaissent des outils méthodologiques, telles les références à l'histoire, la construction de connaissances, la réorganisation et la transgression d'ordres établis. La recherche personnelle amène à la notion de projet et facilite la transition avec l'année 4.

Cela n'est pas seulement dans le choix des matières et des outils mais aussi dans l'usage caractéristique de ces derniers, que la synthèse intellectuelle et sensible va passer de la simple auto-évaluation à la démarche artistique affirmée.

Bilan du travail plastique et théorique [8/60 crédits]

Bilan

Équipe pédagogique

Semestre 3 et 4

Les bilans sont des moments forts de la pédagogie, qui se déroulent à la fin de chaque semestre.

Il s'agit d'un contrôle par l'ensemble des enseignants, sous la forme d'un entretien oral autour d'une installation des travaux, des notes de travail et des recherches personnelles produites dans le semestre. Cet ensemble doit permettre de mesurer le parcours engagé par chaque étudiant et son engagement dans le champ créatif.

Une restitution orale par l'équipe enseignante développe ce qui figure ensuite dans le bulletin.

Une note pour l'épreuve du bilan est établie en fonction de quatre critères :

- Présentation,
- Origine et évolution du projet,
- Inscription culturelle,
- Qualité des réalisations.

Les bilans peuvent être suivis par tous les étudiants inscrits à l'école.

Intitulés		Semestre 5	Semestre 6
Méthodologie, techniques et mises en œuvre		10	6
6 ateliers au choix (4 ateliers art minimum)			
Ateliers art			
Dessin	Franck Girard		
Formes, structures et installations	Jean-Christophe Roelens		
Big Bang	C. Globensky / J.D. Filliozat		
Post-it, un atelier repositionnable	C. Globensky / J.D. Filliozat		
Images imprimées	Aurélie Amiot		
Images en mouvement	H. Guillaume / P. Villemin		
L'Atelier de Recherche Sonore (L'ARS)	Éléonore Bak		
Vidéo live	Hélène Guillaume		
Ateliers communication			
Atelier images numériques et génératives	Antonin Jousse		
Design éditorial	Elamine Maecha		
Design graphique et typographie	Émilie Aurat		
Zone À Dessins	François Génot		
Cases et débordements	François Génot / Émilie Pompelle		
Design numérique et interaction	Frédéric Thomas		
Ateliers art + communication			
Flash images	Constance Nouvel / Agnès Geoffray		
Scènes d'écriture	Agnès Geoffray / Célia Charvet		
Diplômabilité	Note collégiale		6
			16/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8	5
Anglais	Allison Wilson	2	1
Histoire de l'art	Christophe Georgel	3	2
Écrits d'artiste	Léo Coquet	3	2
			13/60
Stage	Directeur de recherches de l'année 2	2	
			2/60
Recherches personnelles plastiques	Directeur de recherches de l'année 3	6	4
			10/60
Bilan (S5) et diplôme (S6)		4	15
Critères d'évaluation : Présentation des travaux Pertinence du parcours et des recherches liés au projet Contextualisation du travail Qualité des réalisations Intégration dans l'option Cohérence des choix d'ateliers	Note collégiale	4	15
			19/60

150 crédits obligatoires
pour passage au semestre 6165 crédits obligatoires
pour inscription au diplôme

Intitulés	Semestre 5	Semestre 6
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre	10	6
6 ateliers au choix (4 ateliers communication minimum)		
Ateliers communication		
Atelier images numériques et génératives	Antonin Jousse	
Design éditorial	Elamine Maecha	
Design graphique et typographie	Émilie Aurat	
Zone À Dessins	François Génot	
Cases et débordements	François Génot / Émilie Pompelle	
Design numérique et interaction	Frédéric Thomas	
Ateliers art		
Dessin	Franck Girard	
Formes, structures et installations	Jean-Christophe Roelens	
Big Bang	C. Globensky / J.D. Filliozat	
Post-it, un atelier repositionnable	C. Globensky / J.D. Filliozat	
Images imprimées	Aurélie Amiot	
Images en mouvement	H. Guillaume / P. Villemin	
L'Atelier de Recherche Sonore (L'ARS)	Éléonore Bak	
Vidéo live	Hélène Guillaume	
Ateliers art + communication		
Flash images	Constance Nouvel / Agnès Geoffray	
Scènes d'écriture	Agnès Geoffray / Célia Charvet	
Diplômabilité	Note collégiale	6
		30/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
Anglais	Allison Wilson	2
Histoire de l'art	Christophe Georgel	3
Écrits d'artiste	Léo Coquet	3
		13/60
Stage, expérimentation des milieux de création et de production	Directeur de recherches de l'année 2	2
		2/60
Recherches et expérimentations personnelles	Directeur de recherches de l'année 3	6
		10/60
Bilan (S5) et diplôme (S6)	4	15
Critères d'évaluation : Présentation des travaux Pertinence du parcours et des recherches liés au projet	Note collégiale	4
Contextualisation du travail Qualité des réalisations Intégration dans l'option Cohérence des choix d'ateliers		15
		19/60

150 crédits obligatoires
pour passage au semestre 6165 crédits obligatoires
pour inscription au diplôme

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08H30	Images imprimées	Histoire de l'art (inscription culturelle et suivi de soutenance) + Dessin + Images imprimées	Vidéo live + Process photo Semaine B	Images en mouvement	Écrits d'artistes
10H30	Images imprimées + Initiation sensible au Cinéma : Courts... toujours! Semestre 5 – Semaine selon calendrier	+ Formes, structures et installations + Zone À Dessins Semaine A + Flash images Semaine B	+ Design graphique et typographie Semaine B + Design numérique et interaction Semaine A	+ Design éditorial Semaine A + Scènes d'écriture Semaine B	
12H30					
14H00	Anglais par groupe de niveau	Dessin + Vidéo live Semaine B	Cases et débordements Semaine B + Design graphique et typographie Semaine A	Post-it, un atelier repositionnable Semaine A + L'ARS – L'Atelier de Recherche Sonore	Big Bang
16H00	Histoire de l'art	+ Zone À Dessins Semaine A			+ Design éditorial Semestre 5 + Atelier images numériques et génératives
17H00	Anglais par groupe de niveau				
18H00					

Ateliers art et com

Ateliers art

Ateliers com

Tronc commun pour tous

Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre [16/60 crédits]

Atelier images numériques et génératives

Antonin Jousse

Semestre 5 et 6 — Vendredi après-midi

Thématique générale

Analyse théorique et pratique des images générées par réseaux de neurones et autres formes « d'intelligences artificielles ». Entre apprentissage technique et réalisations visuelles, les étudiants seront amenés à développer un regard critique et une exploration esthétique sur ces nouvelles technologies de production d'images et de textes.

Objectifs et acquisitions

Dans une approche exploratoire, les étudiants découvriront les bases des réseaux neuronaux, leur fonctionnement, ainsi que les principaux outils et leurs limites. L'objectif est l'appropriation de ces techniques et le questionnement des limites et implications de tels outils dans la création contemporaine. Cette investigation permet une approche analytique et esthétique de ces technologies et de leurs implications sociales, culturelles ou encore perceptives.

Contenu et organisation

Découvrir et approfondir l'histoire et la théorie des « intelligences artificielles ». Comprendre les principales techniques employées. Connaître les acteurs sociaux-économiques et leurs enjeux au sujet de ces techniques. Apprendre et s'approprier les principaux outils. Développer un regard critique et une approche originale de ces techniques.

Évaluation

Assiduité, compréhension des notions principales, originalité et approfondissement de la démarche créative, qualité plastique.

Bibliographie

– Boyd D., Elish M.C., *Situating Methods in the Magic of Big Data and Artificial Intelligence*, 2017
– Casilli A., *En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic*, 2019.
– Crawford K., *Atlas of AI, Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*, 2021.
D'autres références seront transmises durant l'année.

Big Bang — Exposition Installation Interaction

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat, Daniel Kommer

Semestre 5 et 6 — Vendredi après-midi

Salles LabVIES et dessin

Thématique générale

Au sein du LabVIES, laboratoire d'installation et d'interaction multimédias de l'ÉSAL, l'atelier Big Bang développe une ligne de recherche sur l'exposition comme médium et comme dispositif de création, et plus généralement, sur l'ensemble des propriétés des espaces de monstration dédiés aux arts plastiques. Le cycle annuel d'exposition in situ intitulée Dissimulation présente la recherche sur les processus de créations et de reconfigurations des espaces dédiés à l'art contemporain.

Objectifs et acquisitions

Dans une articulation théorique et pratique, les étudiants tenteront d'apporter un éclairage nouveau sur l'exposition comme médiation des arts plastiques, et seront présentés dans le cadre d'une exposition que les étudiants réaliseront de A à Z. Les travaux exposés donneront lieu à une présentation ouverte à l'ensemble de l'école, où l'ensemble des problématiques du projet seront abordées : de sa théorisation à sa conception, en passant par son organisation et sa médiation.

Contenu et organisation

Des RDV thématiques mettent les étudiants en situation d'apprentissage, par la transmission d'une méthodologie de recherche théorique et pratique, leur permettant de s'approprier et d'approfondir leur réflexion, en s'appuyant sur l'actualité de l'art contemporain, mais aussi en relation avec des œuvres historiques et incontournables. Ces RDV sont suivis d'expérimentations, afin de produire des installations parfaitement profilées pour white Cube.

Évaluation

La curiosité, l'esprit créatif, la dynamique de groupe et un engagement indéfectible, du début à la fin, sont essentiels au bon déroulement de toutes les étapes du projet de l'atelier.

Cases & débordements

Émilie Pompelle, François Génot

Semestre 5 et 6 — Semaine B

— Mercredi après-midi

Salle A3 / A4

Thématique générale

L'atelier Cases & débordements est un espace d'expression et de création hybride au croisement des pratiques graphiques, narratives et numériques.

Contenu

Cases & débordements est un atelier dédié aux pratiques transversales du dessin et de la narration. Il permet aux étudiants de développer des projets singuliers, personnels et collectifs impliquant l'image et la narration en imaginant de nouvelles formes de diffusion éditoriales, d'expositions ou de mise en scène numérique. C'est aussi une plateforme de réflexion et de discussion autour des schémas de diffusion, de l'adresse à un public et d'un apprentissage de méthodes pour faire circuler les créations et les idées. Bande dessinée, roman graphique, livre illustré, animation, ... autant d'espaces créatifs invitant à sortir des cases. Cet atelier est aussi l'espace collectif d'organisation de la semaine de workshop TUMULTES cases & débordement qui se tient chaque année en lien avec le salon Le Livre à Metz.

Objectifs et acquisitions

Envisager le récit et le dessin au regard des nouvelles pratiques et formes narratives, ouvrir les espaces de diffusion.

Évaluation

L'assiduité, la continuité, l'audace et le soin dans la réalisation et la finalisation des travaux. Le souci du collectif.

Bibliographie

Amandine Meyer, Jochen Gerner, Central Vapeur, Les éditions 2024, Violaine Leroy, Matthias Picard, Matthias Ruthenberg, Lisa Mandel, Thomas Gosselin, Philippe Dupuy, Charlie Zanelo, Caroline Gamon, Nicolas Muller, Lucie Durbiano, Loren Capelli, Gwendal Coulon...

Design éditorial

Elamine Maecha

Semestre 5 et 6 — Semaine A — Jeudi matin

Thématique générale

Conception éditoriale appliquée à l'écran et au papier.

Objectifs et acquisitions

Élaborer un projet imprimé ou animé à travers la conception des formes et leur organisation en respectant les notions de hiérarchisation, forme et contenu, lisibilité, grille, chemin de fer... La finalité est de permettre à l'étudiant de rendre lisible une démarche artistique à travers des projets éditoriaux, affirmer la singularité d'un point de vue.

Contenu et organisation

Déterminer les enjeux du design éditorial. Explorer les différents médiums. Appréhender la conception. Autour de la "mise en espace du Blanc", il est primordial de prendre également en compte les paramètres du rythme, de la dynamique, des vides et des pleins, des formats, de l'horizontalité et de la verticalité. Ces notions sont expérimentées par l'étudiant dans l'objectif d'apporter le maximum de sens.

Évaluation

Capacité d'analyse, justesse du propos et des moyens employés, évolutions des pistes proposées, richesse de la réflexion, pertinence des recherches, évaluation de la méthode de travail, assiduité et participation au sein du collectif.

Bibliographie

- *Data Flow : Design graphique et visualisation d'information*, Robert Klanten, Éd. Thames & Hudson, 2012 ;
- *Information Graphics* de Sandra Rendgen, Éd. Taschen, 2012 ;
- *Datavision*, David Mccandless, Éd. Robert Laffont, 2012 ;
- *M'as-tu vue ?* Sophie Cale, Éd. Centre Pompidou, 2008 ;
- *Mot à Mot*, Daniel Buren, Éd. EXB, 2002 ;
- *Terre Natale, Ailleurs commence ici*, Éd. Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2008 ;
- *Sol Lewitt, 100 views*, Cross & Markonish, MASS MoCA, 2009 ;
- *Yves Klein, Corps, couleur, immatériel*, Éd. Centre Pompidou, 2006 ;
- *Pictures*, Warner Bischof, Éd. Steidl, 2008.

Design graphique et typographie

Émilie Aurat

Semestre 5 et 6 — Semaine B : Mercredi matin /
Semaine A : Mercredi après-midi

Thématique générale

Expérimentations et commandes dans le champ du design graphique.

Objectifs et acquisitions

Comprendre avec professionnalisme le design graphique, ses enjeux, approches, méthodes, finalités. Répondre à des contraintes et les utiliser comme des vecteurs dynamiques.

Savoir penser une proposition, pratiquer un travail d'auteur à travers une approche sensible et contextuelle.

Contenu et organisation

L'atelier propose une approche ouverte et transversale du design graphique. Le rapport à la typographie, savoir choisir, utiliser et concevoir des caractères typographiques est au cœur de l'atelier. Divers projets vont ponctuer l'année, de situations de commandes à des projets personnels. Le design graphique est en perpétuelle quête de définition de soi-même, il est lié à d'autres disciplines comme la photographie, l'illustration, l'animation et le design éditorial. Il sera question de mettre en forme en fonction de chaque contexte, dessiner des réponses originales qui participent à la perception des messages. La recherche des supports adéquats est une de nos préoccupations : l'édition sous toutes ses formes, imprimée ou à l'écran ou encore des interactions avec des espaces architecturaux. L'atelier répond également à des demandes au sein de l'école ; nous réalisons par exemple l'affiche annuelle des portes ouvertes.

Évaluation

Évaluation en continu, séances de présentation en groupe. Appréciation à travers capacité d'analyse, méthode de travail, qualités plastiques, assiduité et motivation. Bilan en fin de semestre.

Bibliographie

Une bibliographie complète est disponible sur le blog de l'atelier

➤ metzentouteslettres.blogspot.com

Design numérique et interaction

Émilie Pompelle, Frédéric Thomas

Semestre 5 et 6 — Semaine B — Mercredi matin
Salle Hypermédia

Thématique générale

Cet atelier propose aux étudiants une réflexion et une production sur la narration transmédia. À travers l'initiation à des techniques de productions numériques contemporaines – réalité augmentée, FabLab et art génératif – les étudiants seront amenés à réfléchir et à produire 3 projets explorant le principe de transmédiabilité en lien avec leur projet de DNA.

Objectifs et acquisitions

L'équipe enseignante insiste sur une véritable pratique d'auteur : Écriture plastique originale, pertinence du scénario, lisibilité du story-board, esthétique de l'image.

Dimension plastique : Qualité de l'écriture, qualité de la réalisation, pertinence des choix plastiques, lisibilité du propos.

Méthodologie : Économie de moyens, autonomie de production.

Évaluation

L'évaluation se déroule à partir d'un contrôle continu qui évalue la capacité de l'étudiant à réaliser une narration transmédia qui articule une méthodologie, un scénario de qualité, la lisibilité de la démarche, la pertinence de l'économie de moyens avec le sens des responsabilités dans une démarche assumée d'auteur.

Ressources

- [youtube.com/watch?v=0qxMOxsmtas](https://www.youtube.com/watch?v=0qxMOxsmtas)
- [youtube.com/watch?v=nZbxQpPL-g](https://www.youtube.com/watch?v=nZbxQpPL-g)
- bitforms.com
- *Stratégie de contenu web*, Erin Kissane, A book Apart, Eyrolles, 2012.
- *Lire à L'écran*, Annick Lantenois, (stdin), Florian Cramer, Pierre Cubaud, Marin Dacos, Yannick James.
- *Le vertige du funambule*, Annick Lantenois.
- *Voir l'architecture*, Annick Lantenois, Gilles Rouffineau, Anne-Lyse Renon, Valéry Didelon, Pascal Dubourg-Glatigny, Kester Rattenbury, Albena Yaneva, Lust.

Dessin

Franck Girard

Semestre 5 et 6 — Mardi toute la journée

Thématique générale

L'atelier propose et associe deux approches complémentaires, qui intègrent et accompagnent les projets personnels de l'étudiant.

La première est fondée sur un principe de collecte et de mise en relation d'images et de textes.

La seconde tente d'établir un rapprochement étroit entre le dessin et l'écrit.

Contenu

Écritures, titres et dessins : L'objectif est d'établir une sollicitation réciproque entre deux types d'écritures : le dessin et l'écrit. À partir d'un programme de lecture, l'idée est d'inciter les étudiants à découvrir et pratiquer conjointement certaines formes d'écritures et de dessins.

Il s'agit d'introduire du sens, de rechercher des articulations entre le lisible et le visible pour approcher la question de la relation intime entre l'œuvre et son titre.

Objectifs et acquisitions

Élaborer un glossaire personnel, à la fois visuel et textuel, permettant une prise de conscience de la complexité du monde.

Utiliser de façon transversale les éléments collectés pour initier des liens, des combinaisons inédites entre des documents hétérogènes.

Engager une réflexion approfondie sur les relations entre le texte et l'image.

Construire une méthodologie des recherches appliquées au projet.

Évaluation

Rendez-vous hebdomadaires et suivi de différentes étapes de recherche et réalisation des projets.

Bilan semestriel et présentation des réalisations devant l'ensemble des enseignants.

Assiduité et engagement de l'étudiant.

Capacité à situer son travail dans le champ de l'art contemporain.

Bibliographie

Transmise en début d'année.

Formes, structures et installations

Jean-Christophe Roelens

Semestre 5 et 6 — Mardi matin

Thématique

Sculpture sociale / engagement, poésie et philosophie

Contenu

Il sera demandé aux étudiants de poursuivre une recherche en dehors d'un problème ou d'un cahier des charges précis, chercher un chemin singulier pour réaliser une production personnelle et défendre sa position artistique.

L'étudiant abordera les questions relatives à l'installation, la présentation et la documentation de son travail. Des exercices de mise en forme de concepts philosophiques, poétiques, politiques ou scientifiques seront proposés en parallèle au suivi du projet personnel de chaque étudiant. Le suivi personnalisé de chaque étudiant permettra un accompagnement à la présentation du Diplôme National d'Art.

Objectifs et acquisitions

La question du sens. / La pertinence des matériaux et de la démarche utilisée. / La capacité de cerner la spécificité de ses recherches et les sensibilités qui s'y jouent. / Isoler et élaborer une approche thématique et méthodique. / Construire son identité artistique en pratiquant des choix informés autant en termes des approches élaborées que des références artistiques et théoriques. / Savoir prendre position par rapport aux pratiques et thématiques qui l'intéressent ainsi qu'à celles qui éventuellement ne l'intéressent pas ou avec lesquelles il n'est pas d'accord, mais qui représentent des enjeux artistiques pouvant ouvrir sur des enjeux plus larges. / Maîtriser la finition de ses réalisations.

Évaluation

Les étudiants sont évalués sur leur participation active, leur assiduité, l'originalité et l'évolution de leurs propositions, la qualité de leurs réalisations, leur niveau d'expression et leur capacité de s'exprimer sur leur travail. Seront examinées la justesse et la pertinence du propos ainsi que « l'audace » des expérimentations plastiques.

Bibliographie

Gilles Deleuze ; Edouard Glissant ; Gaston Bachelard *La poétique de l'espace*.

Images en mouvement

Hélène Guillaume, Pierre Villemain

Semestre 5 et 6 — Jeudi matin

Thématique générale

Les images en mouvement, de la projection à l'immersion dans un espace en passant par l'hybridation et l'interactivité, sont abordées dans leurs relations au temps et à l'espace, à la diversité des territoires actuels et mutations, aux modes de production, d'édition, de circulation et de réception.

Objectifs et acquisitions

Concevoir, mettre en œuvre et en espace des projets intégrant le médium vidéo. Acquérir une autonomie dans la mise en œuvre des projets et la pratique des outils de prise de vue, montage, diffusion numérique et projection. Choisir les modes de production et de diffusion adaptés au contexte. Constituer une culture des images en mouvement en lien avec le développement des projets des étudiants.

Contenu et organisation

Explorer des procédés narratifs linéaires ou non linéaires pour s'orienter vers la narration dans l'espace ou la projection. Expérimenter une multiplicité de dispositifs audiovisuels de l'écran à l'installation.

Envisager les modes de circulation et de réception, investir des lieux d'exposition et autres espaces publics ou privés, participer à des rencontres et projections, aborder les réseaux de diffusion et de distribution.

Visionner des œuvres emblématiques ou actuelles pour une approche transversale des différentes notions de l'image et du son, des choix esthétiques et conceptuels.

Le travail s'effectue essentiellement à partir des projets des étudiants et la diversité des approches de l'image en mouvement favorise les croisements avec d'autres disciplines.

Évaluation

Contrôle continu: Présence active dans l'atelier, participation aux échanges critiques, présentation régulière des étapes de recherches, qualité des projets formalisés, appropriation des références dans le champ des images mobiles.

Images imprimées

Aurélié Amiot

Semestre 5 et 6 — Lundi et mardi matin

Thématique générale

La pratique de l'image imprimée et des techniques d'impression sont devenues un langage visuel permettant la liberté de coordonner les enjeux plastiques et les enjeux éditoriaux en tenant compte de ses contraintes.

Contenu

Les étudiants préciseront leur projet artistique en lien ou non avec les pratiques éditoriales et approfondiront leur pratique. Expérimentation, analyse des résultats et discussion devront permettre d'esquisser les prémises d'une démarche artistique et tenter de la situer dans un contexte contemporain.

Axé sur un travail personnel, l'atelier fonctionne comme un laboratoire où résultats et critiques collectives sont destinés à enrichir la pensée et le projet de chacun. Éditer engendrera des processus plastiques de production et de circulation des images à questionner tout comme leurs statuts. Autour de workshops, de projets issus des ateliers images imprimées des Écoles d'Art du Grand Est, artistes, éditeurs invités et actualités, viendront régulièrement enrichir ces recherches et ces questionnements.

Objectifs et acquisitions

Réflexion autour des questions inhérentes à l'estampe et ses constituants. Réflexion autour des pratiques liées à l'édition en générant des pratiques transversales (gravure, dessin, images numériques, installation, animation, son...)

Suivi personnalisé des travaux. Acquisition d'une démarche personnelle. Savoir situer son travail dans le champ de l'art contemporain.

Évaluation

Assiduité et motivation de l'étudiant ; Inscription du projet d'atelier dans une démarche globale ; Qualité des réalisations ; Adaptation du médium au projet artistique ; Acquisition et pertinence des références.

Bibliographies

Transmise en début d'année.

Workshop et projets

Exposition des ateliers images imprimées des Écoles d'art du Grand Est au musée du papier peint à Rixheim.

L'ARS — L'atelier de recherche sonore

Éléonore Bak

Semestre 5 & 6 — Jeudi après-midi

Salle 13 + auditorium

Thématique générale

Graines d'ambiances

Objectifs et acquisitions

Désigner une expérience sonore dans le cadre du projet personnel et/ou d'une commande. Connaître tous les enjeux de la conception / création d'ambiance. Développer une méthodologie et une expression personnelle.

Contenu et organisation

Nous nous intéresserons au design sonore et d'expérience, à la mise en œuvre et en espace d'objets, d'environnements, à l'habillage et l'aménagement acoustique de lieux. Semestre 5 : L'ARS propose des workshops et conférences spécialisés. La promenade sonore permettra l'observation des effets sensibles telles que les factures et signatures spatiales, l'interaction entre phénomènes acoustiques, le questionnement et l'analyse des enjeux culturels, tel que le rôle et la fonction du design sonore, la place du visiteur, auditeur et activateur. Semestre 6 : finalisation du projet personnel et/ou de commande auquel l'étudiant associera un dispositif de médiation sensible comme le protocole d'écoute, la visualisation de phénomènes sensibles... Il formulera un projet de recherche naissant.

Évaluation

Creativité instrumentale et ambiante. Méthodologie de travail et faculté d'analyse. Justesse plastique et expressive. Capacité de travailler en équipe. Projet personnel de recherche. Pertinence réflexive. Capacité communicationnelle et rédactionnelle. Documentation.

Se reconnaître à travers une auto-évaluation est un atout important.

Bibliographie

Communiquée en cours d'année.

[Photographie] Flash images

Agnès Geoffray, Constance Nouvel

Semestre 5 et 6 — Semaine B — Mardi matin

Thématique générale

L'enseignement de photographie en A3 est dispensé par Agnès Geoffray (option Communication) et Constance Nouvel (option Art). Distinctes et complémentaires au sein de l'ÉSAL, ces deux approches offrent à l'étudiant des axes multiples et non exclusifs, pour expérimenter la photographie dans une plus grande richesse des dialogues.

Objectifs et acquisitions

- Proposer des séries d'exercices réflexifs et préparatoires afin d'encourager la mise en place d'une méthode dans une démarche individuelle ;
- Opérer un glissement, entre une approche théorique, historique et plastique et la démarche personnelle de l'étudiant ;
- Privilégier la transversalité des pratiques photographiques et des images en général ;
- Échanger sur les enjeux formels et conceptuels du médium à travers des rendus collectifs ;
- Finaliser les propositions, penser et diversifier les modes de présentation et de diffusion.

Contenu et organisation

Il s'agit de décrypter les stratégies et mises en tension créées par le réel dans les images photographiques. L'étudiant est invité à examiner les possibilités conceptuelles et expérimentales du médium, du protocole à l'erreur et à opérer des déplacements dans un espace physique et mental. L'enjeu est d'amener l'étudiant à sonder les clefs d'une image, de se les approprier pour les réinventer. À partir d'exercices « flashes » et de rendus collectifs, l'atelier permet à l'étudiant d'inscrire sa pratique dans le champ de la photographie contemporaine.

Évaluation

L'assiduité et la participation ;
La capacité d'analyse de la thématique proposée ;
La pertinence du propos et des moyens employés ;
L'intelligence des expérimentations (outils, supports, formats) ;
La pertinence des références ;
Les qualités plastiques des réalisations,
la présentation d'un projet finalisé.

Scènes d'écriture

Célia Charvet, Agnès Geoffray

Semestre 5 et 6 — Semaine B — Jeudi matin

Thématique générale

Sortir les écrits des cahiers, des carnets...

Leur donner corps, par la mise en forme et la mise en espace du texte.

Objectifs et acquisitions

Faciliter le travail d'écriture et créer un pont avec l'écriture du mémoire à venir.
Élaborer une écriture singulière, penser la graphie.
Explorer les divers champs de l'écriture : poésie, chansons, notes, récits, journal intime... Rechercher la transversalité et la diversité des médiums.
Penser la mise en forme et mise en espace des écrits. Finaliser les propositions, penser et diversifier les modes de présentation et de diffusion.

Contenu

Que faire de ces écrits, petits et grands, de ces notes, de ces poèmes, de ces récits, de ces chansons que l'on griffonne rapidement ou que l'on élabore lentement ? Cet atelier vise à donner « corps » aux écrits, à les peaufiner d'abord dans leur écriture, et à leur donner ensuite une forme adéquate.
Image, objet, sculpture, installation, son, vidéo, performance... Quelle que soit la forme convoquée, il s'agira de porter l'écrit en dehors de sa seule forme manuscrite et imprimée. Comment amener le spectateur à lire un texte dans un espace d'exposition ? Comment l'étudiant sera amené à élaborer une forme textuelle en adéquation avec le contenu même du texte choisi, à le déployer dans l'espace, à le mettre en scène(s) ?

Évaluation

L'assiduité et la participation.
La pertinence du contenu et des moyens employés.
La capacité d'expérimentation (médiums, supports, formats).
Les qualités plastiques des réalisations.
La présentation et accrochage d'un projet finalisé.

Vidéo live

Hélène Guillaume

Semestre 5 et 6 — Mercredi matin

Thématique

Au croisement des pratiques audiovisuelles et performatives, mixer ouvre des interactions entre des images et des manières d'être aux mondes, permet de développer un propos critique en direct, de proposer des lectures multiples, d'imaginer et d'incarner d'autres récits possibles.

Contenu

Expérimentation en atelier et à l'occasion de workshops des technologies de captation et traitements de l'image en temps réel, vjing, projection multi-écrans, interactivité, de manière à acquérir une pratique et réfléchir sur les usages. Explorer des procédés de recherche et de découverte en interaction et coprésence physique, générer de la mutualité.
Constitution d'un corpus d'images, sons, textes... créés ou appropriés en lien avec les axes de recherche développés par les étudiant.e.s ou dans le cadre d'un projet collectif.
Production d'un projet de performance audiovisuelle ou live vidéo à part entière dans un contexte spécifique donnant lieu à un événement performatif dans l'espace public ou scénique.

Objectifs et acquisitions

Concevoir, mettre en œuvre, en acte et en espace des performances audiovisuelles.
Intégrer l'importance d'une réflexion et d'une pratique collective dans les projets.
Générer un mode de penser dans l'action de manipulation des divers médias et la mise en commun de documents artistiques.
Expérimenter les technologies liées aux pratiques de l'image live et développer une réflexion sur leurs usages.

Évaluation

Contrôle continu : participation et engagement dans l'atelier, pertinence des contenus et qualité des propositions, expérimentation des technologies et réflexion sur les usages.

Bibliographie, sitographie et consultation de vidéo

Les références sont intégrées dans le cours.

Zone À Dessins (ZAD)

François Génot

Semestre 5 et 6 — Semaine A — Mardi

Thématique générale

Atelier de recherche artistique en territoire.

Contenu

Cet atelier se présente comme un laboratoire à ciel ouvert. Arpenter, s'imprégner, prospecter, relever des informations et des indices, collecter la matière nécessaire au développement d'un projet fort et contextuel. Chaque année l'atelier ZAD collabore avec un partenaire culturel et définit un territoire d'enquête afin d'en révéler la multiplicité des histoires entrelacées qui le caractérisent. Le programme se découpe en trois phases : un temps d'immersion sur le terrain et d'enquêtes, un temps d'élaboration des projets à partir de cette matière et un temps de production et de diffusion des travaux réalisés. Une exposition et une édition viennent clore le cycle. Des rencontres avec des intervenants extérieurs et des partenaires spécifiques ponctuent l'année. Toutes les pratiques impliquant le dessin de prêt ou de loin sont les bienvenues.

Objectifs et acquisitions

L'objectif est d'aller au contact du réel et des personnes, de s'ouvrir à la multiplicité des histoires qui trament le territoire et d'en développer une traduction plastique. Une émancipation en acte. À cela s'ajoute la dimension collective et le vivre ensemble, le partage des compétences et l'organisation de groupe. Différentes capacités seront à l'œuvre : la recherche plastique, la recherche d'informations et de partenaires privilégiés, l'appropriation de données en vue d'un projet singulier. Une importance particulière sera portée à la restitution des projets en lien avec les partenaires et les sites investis.

Évaluations

Cet atelier demande une implication complète de l'étudiant tant dans la démarche réflexive et créative que dans la prise d'initiative et la conscience du collectif, des communs et de la logistique. L'évaluation portera sur la cohérence des projets, la curiosité déployée sur le terrain, la densité des recherches, l'ouverture au monde extérieur, la qualité des réalisations et les enjeux de la restitution.

Bibliographie

Évolutive en fonction des territoires et des projets.

Histoire, théorie des arts et langue étrangère [13/60 crédits]

Anglais

Allison Wilson

Semestre 5 et 6 — Lundi après-midi

L'ÉSAL s'engage à donner à ses étudiants toutes les chances pour améliorer leurs compétences linguistiques en anglais, tout au long de leurs études. Cette année, l'ÉSAL est très heureux d'offrir à ses étudiants l'accès au système TOUCHSTONE et VIEWPOINT, développé par Cambridge University Press. Il s'agit d'un programme d'anglais à six niveaux, utilisant la langue naturelle dans des contextes authentiques, qui développe explicitement des stratégies de conversation, afin que les apprenants développent leurs compétences en anglais avec aisance et confiance. Chaque étudiant, quelle que soit son année d'études à l'ÉSAL, sera placé dans un groupe qui correspond à son niveau existant d'anglais, déterminé par un test de positionnement en ligne.

Chaque étudiant aura un accès personnalisé au CLMS – le 'Cambridge Learning Management System' une plate-forme qui permettra aux étudiants d'accéder à leur cours d'anglais à tout moment et en tout lieu. Tout le contenu et le matériel du cours correspondront à leur niveau, et offriront aux étudiants la possibilité de progresser de manière régulière et continue dans la langue anglaise.

Les cours d'anglais seront dispensés dans un format d'apprentissage « blended », ce qui signifie, qu'en plus de l'accès à la plate-forme, les étudiants auront des cours en face à face via TEAMS, où ils seront soutenus et encouragés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. La taille de chaque groupe sera limitée, afin de permettre aux élèves de participer activement au processus d'apprentissage pendant les discussions et les exercices en classe. De plus, les étudiants seront soumis à des tests réguliers pour identifier leurs points faibles qui nécessitent un développement supplémentaire et l'évaluation de leurs progrès.

Histoire de l'art

Christophe Georgel

Semestre 5 et 6 — Lundi de 16h à 17h

Atelier de suivi du DNA

et entretiens mardi de 8h30 à 10h30

Auditorium

Thématique générale

Histoire et théorie de l'art moderne et contemporain.

Objectifs et acquisitions

Acquérir des connaissances. Documenter la recherche et référencer la production plastique dans ses phases successives. Acquérir et appliquer des méthodes d'analyse critique. Structurer et verbaliser oralement et par écrit sa pensée. Positionner son travail, mettre en perspective sa démarche et éclairer ses enjeux dans le champ de la création contemporaine. Préparer la présentation motivée et contextualisée du travail (qualité des références, diversité des connaissances) et son inscription culturelle dans la perspective de la soutenance du diplôme.

Contenu et organisation

L'enseignement de chacun des deux semestres est consacré pour une part au cours, et pour l'autre aux ateliers et aux entretiens de suivi des travaux et d'inscription culturelle de la recherche.

Cours

Les enjeux artistiques et les cadres historiques, esthétiques, institutionnels, culturels, méthodologiques et théoriques de la création depuis les avant-gardes européennes jusqu'à nos jours.

Suivi DNA

Prospection documentaire et constitution d'un dossier personnel motivé comprenant des références plastiques et bibliographiques commentées dans les domaines touchant à la création artistique et/ou à la communication.

Évaluation

Pertinence des références artistiques, bibliographiques et des ressources numériques, qualité de la documentation, capacité d'analyse et d'argumentation, structure et cohérence du propos, clarté de l'expression.

Écrits d'artistes

Léo Coquet

Semestres 5 et 6 — Vendredi matin

Thématique

La place de l'écriture dans le travail des artistes sera au centre du cours. Nous étudierons comment et pourquoi les artistes ont recours à l'écrit. Il sera question de situer la place et la nature des écrits d'artistes, et plus particulièrement de savoir comment ces écrits se situent par rapport aux œuvres – entre coopération, chevauchement, recouvrement, etc. De cette manière nous apprendrons à distinguer les approches entre des discours sur l'art, en art et avec l'art. Enfin, nous porterons une attention particulière à la multiplicité des régimes d'écritures et des formes médiatiques de ces textes, ainsi qu'à leur mise en forme graphique et plastique.

Contenu

Ce cours alternera entre séances de lectures, d'études et de critiques précises et argumentées d'un corpus d'écrits d'artistes constitué en résonnance aux pratiques et recherches des étudiants et séances collectives autour de l'avancée des textes du DNA.

Objectifs et acquisitions

Développer son esprit critique. Se familiariser avec la pratique de l'écriture comme mouvement alternant entre lecture, écriture, relecture, réécriture, etc. Concevoir ses propres outils méthodologiques d'analyse et les mettre à l'épreuve dans la conception, la rédaction et la mise en forme plastique et graphique du travail d'écriture. Approfondir ses connaissances théoriques et saisir les enjeux contemporains de la création artistique et graphique. Circonscrire l'environnement théorique référentiel du sujet de recherche choisi.

Évaluation

Qualité rédactionnelle et de mise en forme des écrits à partir des recherches menées dans le cadre du cours. Participation active aux séances, attention au collectif et écoute des pairs.

Bibliographie

Les références seront transmises avant chaque séance.

Recherche et expérimentations personnelles [10/60 crédits]

Recherche et expérimentations personnelles

Directeur de recherche année 3

Semestre 5 et 6

Dès son entrée dans une école supérieure d'art, l'étudiant se voit initié à la recherche.

Cette recherche se conçoit dans un va-et-vient dynamique entre ce qu'il apprend et rencontre et ses réponses singulières. Pour l'étudiant, un atelier pratique et mental se met en place pour l'appréhension d'une autonomie grandissante.

D'abord il va expérimenter les acquis, les assembler à sa manière, les associer à son monde. Stimulé de la sorte, il va dépasser les thématiques initiales, découvrir son orientation et construire un savoir-faire et des concepts. L'atelier comme monde ou le monde comme atelier, ce cheminement permettra une foule d'essais, qui se réfléchissent, se trient, se mettent à l'épreuve, et se valident finalement par un vocabulaire plastique et de création autonome. Ces étapes décrivent un parcours de plus en plus conscient, de plus en plus étoffé de singularités. Ici, on peut voir apparaître des outils méthodologiques, telles les références à l'histoire, la construction de connaissances, la réorganisation et la transgression d'ordres établis. La recherche personnelle amène à la notion de projet et facilite la transition avec l'année 4.

Cela n'est pas seulement dans le choix des matières et des outils mais aussi dans l'usage caractéristique de ces derniers, que la synthèse intellectuelle et sensible va passer de la simple auto-évaluation à la démarche artistique affirmée.

Stage [2/60 crédits]

Stage — Expérimentation des milieux de création et de production

Directeur de recherche

Semestre 6

La réalisation d'un stage à la fin du semestre 3, en cours de semestre 4 ou en cours de semestre 5, est obligatoire. L'attribution des crédits correspondant au stage a lieu au semestre 5. Les étudiants sont amenés à partir de l'année 2 à participer à des stages (obligatoires) et à s'investir dans une perspective d'insertion professionnelle. De nombreux stages professionnels sont proposés par le réseau de l'école d'art : entreprises privées, associations, partenaires institutionnels. Ces expériences visent, entre autres, à la professionnalisation des étudiants, en les mettant en contact plus systématiquement avec des acteurs du monde de l'art et de la création : artistes émergents ou confirmés, directeurs d'institutions, régisseurs, médiateurs, chargés de communication, webmasters, graphistes, commissaires d'exposition. Autant de métiers auxquels peuvent se destiner les étudiants de l'ÉSAL.

Bilans et diplôme [19/60 crédits]

Bilans

Note de bilan collégiale [4 crédits]

Semestre 5 :

Découverte des orientations propres à chaque option. L'étudiant débute son cursus en répondant aux propositions des enseignants. D'autres enseignements, dits inter-options, précisent, en particulier à travers les modules, des champs de recherche, des pratiques plastiques et des approches techniques et technologiques qui enrichissent la formation de l'étudiant et favorisent la continuité d'un travail dans les domaines de l'intermedia et de la spatialisation. Ces enseignements sont des espaces de dialogue et de collaboration avec les options proprement art et communication, au service du projet. Il est déterminant que lors de ce premier semestre l'équipe enseignante puisse évaluer très clairement d'une part les maîtrises (plastique, technique, conceptuelle et critique) et les champs de références, et d'autre part leur cohérence avec l'émergence de la notion de projet artistique personnel.

Semestre 6 :

Préparation du DNA. L'équipe enseignante travaille avec l'étudiant à la création du dispositif qui sera présenté au DNA. Une sélection de travaux, qui traduit son parcours durant son cursus de façon significative, est établie ainsi que l'approfondissement d'une orientation dans laquelle l'étudiant démontre l'engagement dans la maîtrise d'une écriture plastique, initiatrice d'un projet personnel. L'équipe enseignante s'attache à proposer tous les moyens méthodologiques, techniques, théoriques (références et appareils critiques) susceptibles d'aider l'étudiant à défendre ses propositions devant le jury.

Texte DNA

Jury de diplôme

En lien étroit avec le travail artistique et formel de l'étudiant, le texte DNA a pour objectif d'introduire à la singularité, à la spécificité et à la personnalité de leur univers plastique et du projet de diplôme. Il en constitue en quelque sorte la porte d'entrée, c'est de ce fait un texte relativement court, structuré et mis en forme pour lequel le choix du ou des types d'écriture est libre. Celle-ci peut être théorique, fictionnelle, philosophique, poétique, elle peut également mêler les genres. Inscrite dans le champ large de l'écrit d'artiste, elle est choisie au plus près des aspirations et inspirations de chacune des démarches. Elle peut également être illustrée avec pertinence et former un langage incarné, une écriture proprement plasticienne. Le texte DNA est envoyé en format pdf au jury de diplôme en amont de l'épreuve plastique et trouve sa place sous sa forme éditée, physique, dans l'espace du diplôme.

Épreuve de diplôme - DNA

Jury de diplôme

Durée : 30 min

[15 crédits]

Ce diplôme sanctionne 3 années d'études supérieures dans une école d'art habilitée par le ministère chargé de la Culture. L'inscription à l'épreuve du DNA ne peut se faire qu'après validation de 165 crédits.

Le jury de diplôme est composé de deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement et d'un enseignant chargé des fonctions de coordination dans l'option considérée. Le président du jury est désigné parmi les personnalités qualifiées. Tous sont nommés par le directeur de l'établissement. Les décisions sont prises à la majorité absolue.

Les critères de notation :

- Présentation des travaux (formelle et critique).
- Pertinence du parcours et des recherches liés au projet.
- Contextualisation du travail (qualité des références, diversité des connaissances).
- Qualité des réalisations.

Accompagnement Recherche et Création, 1er cycle

Formation aux logiciels de PAO

Émilie Pompelle

Bonus étudiant

3 séances de 2h en novembre

Thématique générale

La PAO (publication assistée par ordinateur) a pour objectif la création et la publication de documents imprimés réalisés à l'aide d'un ordinateur (supports de communication, projets éditoriaux...). Parce que la pratique des logiciels de PAO est incontournable en termes de publications et diffusions des travaux artistiques, nous proposons aux étudiants une poursuite des apprentissages à ces logiciels les plus populaires tels que Photoshop et Indesign. Ils seront amenés à utiliser ces programmes dans leur cursus (et leur vie professionnelle) à l'occasion de rendus lors d'échéances pédagogiques : portfolios, bilans, rapports de stage.

Contenu

Mise en pratique d'outils de communication en utilisant les programmes Illustrator, Photoshop et Indesign.

La formation permettra un soutien sur les possibles de ces outils de travail.

Objectifs

Poursuivre l'initiation aux outils numériques. Finaliser et rendre compte d'un projet au travers de différents médiums.

Évaluations

L'assiduité et la participation.

Les qualités graphiques des dossiers réalisés.

Process photo

Constance Nouvel

Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine B — Mercredi matin

Thématique

Accompagnement technique en photographie, sur la construction formelle de l'image photographique, les chemins et outils pour y parvenir.

Contenu

Cet atelier, sur rendez-vous en individuel ou en petits groupes, propose de travailler concrètement la réalisation plastique appliquée au médium photographique. Seront abordées les questions du support (tirage, écran, projection) et de la spatialisation des images, c'est-à-dire dans leur espace de recherche autant que leur monstration/exposition.

Objectif et acquisition

Autonomie dans le travail de recherche et d'expérimentation technique.

Aboutissement de cette recherche en une production concrète à la fin de l'année.

Évaluation

Progressivité de la recherche et des travaux.

Assiduité dans la réflexion et les échanges.

Approche expérimentale du travail.

Permaculture des arts & utopie: une pépinière de la pluridisciplinarité

Une proposition de Stéphane Ghislain Roussel.

Cette pépinière propose de cheminer dans la pluridisciplinarité artistique en explorant sous différents angles le vaste champ des utopies. Prenant la forme de RDV dans l'année, elle se déploie au sein d'un dispositif mêlant apport théorique et exploration pratique et accorde une grande place à l'échange et à un partage horizontal. S'attachant à suivre des préceptes proches de la permaculture, la dynamique vise à permettre des croisements entre les différents enseignements et pôles de l'école. Un groupe d'étudiants viendra à la rencontre des ARC et séminaires existants.

En écho avec les mouvances esthétiques, sociales et politiques contemporaines, et l'actualité de la scène artistique pluridisciplinaire régionale, nationale et internationale, la pépinière "Permaculture des arts et utopie" entend également re-parcourir certains grands moments fertiles d'une histoire croisées des arts tout en poursuivant cette aventure avec une question centrale en tête et dans les mains : la création peut-elle être agissante ? Ce programme est mené avec la complicité de Jean-Christophe Roelens, qui proposera une permanence ou bureau de la permaculture des arts tous les jeudis après-midi.

Programme

– Jours tremplins, Ensemencement, transmission et désir d'utopie.

– 11.10 : Do you hear me? M'entends-tu de là où je m'exprime ?

– 09.11 : Expression Hors-limite : Cris et soulèvement.

– 08.12 : Sonorité des utopies.

– 20.01 : Atelier d'écriture avec Alain Damasio.

En résonance avec l'exposition Les portes du possible : Art et science-fiction, Centre Pompidou Metz

– 7.02 : "Les racines n'ont pas d'idées arrêtées". Habiter l'utopie, rencontre avec Lise Duclaux.

– 6.03 - 10.03. La part sombre des utopies :

Totalitarisme, autoritarisme et dystopie.

– 22.06 (ss réserve) Récolte : fête pluridisciplinaire.

Initiation sensible au Cinéma : Courts... toujours !

Émilie Thomas et Romain Vadala

Semestre 3, 5, 7, 9 — Semaine A ou B, selon calendrier

Thématique générale

Deux jeunes diplômés en 2021 de l'ÉSAL proposent de partager leur expérience et leur formation en cinéma avec un groupe de 12 étudiants de 2e et 3e année. Émilie Thomas et Romain Vadala animent un atelier non crédité dans le cadre d'une transmission artistique enthousiaste et participative.

Objectif et acquisitions

Ils abordent le cinéma par quatre entrées avec des étudiants volontaires :

– Des exercices pratiques via la manipulation de l'équipement cinématographique de l'école pour appréhender des notions de base quant à l'image, le son, la lumière...

– Le partage d'un vocabulaire cinématographique et d'une (petite) histoire du cinéma pour mieux comprendre le processus de création d'un court-métrage,

– Des projections pour nourrir l'analyse de films et encourager les expressions et le débat,

– La présentation des nombreux corps de métiers liés au cinéma pour découvrir le large spectre des contributeurs à cet art.

Évaluation

L'évaluation de cet atelier repose sur l'engagement et la contribution des étudiants qui sera transmise par les deux diplômés au collège des enseignants lors du bilan semestriel.

Bibliographie

– *Le manuel de survie du cinéaste*, Ludo

– *Universal, 100 ans de cinéma*, J.-F. Rauger

– *Faire un film*, Sidney Lumet

– *Scénario et réalisation, modes d'emploi ?*

Frédéric Sojcher & Luc Jabon

– *Le Temps scellé*, Andreï Tarkovski

– *Notes sur le cinématographe*, Robert Bresson

– *Formes et obsessions du cinéma américain*,

Vincent Amiel & Pascal Couté

– *Faire un film*, Frédéric Strauss & Anne Huet

– *Les teen movies*, Adrienne Boutang & Célia Sauvage

– *Tout sur le cinéma*, livre Flammarion

– *Qu'est-ce que le cinéma ?* André Bazin

– *Les cahiers du cinéma*, André Bazin

Cultures Alternatives Programme

Un pôle de recherche inter-optionnelle

Permacrise, une manifestation du 6 au 10 mars 2023.

Présentation

L'enjeu ce programme est de rendre visible une forme de recherche agissante en école d'art et d'interroger les outils média actuels comme moyens d'*exposer-éditer-diffuser* cette recherche. La recherche plastique et théorique s'effectue sur le terrain, au sens anthropologique du terme, dans la galerie de l'école, où des dispositifs mobiles et connectés, permettent de *performer* l'exposition. Piloté par l'ARC *Et après ?*, le séminaire *Radio théorie* et le laboratoire LabVIES, le programme de recherche organisera une manifestation autour de laquelle ARC et séminaires pourront s'aimer et rendre davantage visible les recherches multiples et spécifiques menées à l'ÉSAL.

Une thématique partagée

Le Cultures Alternatives Programme développera cette année une thématique explorant ce qui se cache derrière ce néologisme de *Permacrise*, soulignant le fait que nous sommes entrés dans une ère de crises (pandémie, climat, terrorisme, guerre), un monde où nous semblons voguer d'événements majeurs en ruptures, sans interruption, appelant sans cesse des alternatives.

Méthodologie de recherche

Dans un concept d'*exposition performée* que nous souhaitons mettre en œuvre, il s'agira essentiellement d'installations et de performances qui vont se monter et se démonter dans un constant déroulement lors de la manifestation, selon un programme établi. L'objectif étant d'exposer la pensée, le *Cultures Alternatives Programme* sera ponctué de débats avec les professeurs et étudiant-es, et aussi d'invité-es. Une ligne de recherche sur ce qui fait culture aujourd'hui, et ce, par le prisme des médias de l'exposition, de l'édition et des modes de diffusion *alternatifs*.

Calendrier pédagogique et culturel

Le calendrier pédagogique prévisionnel récapitule l'ensemble des principales échéances administratives (inscriptions aux diplômes, congés scolaires...), pédagogiques (dates des bilans, diplômes blancs, diplômes...) et événementielles (workshops, expositions...) durant l'année universitaire. Il est validé par les équipes administratives, techniques et pédagogiques en séminaire de fin d'année n-1.

Des emplois du temps hebdomadaires, tenant compte des événements particuliers de la semaine (workshops, conférences, déplacements...) et des éventuelles modifications dues à des absences d'enseignants sont transmis chaque semaine par le coordinateur des plannings. Les envois sont réalisés par mail à tous les étudiants. Ces derniers doivent donc vérifier leur courrier électronique de façon quotidienne.

Un calendrier partagé et mis à jour régulièrement est consultable par les étudiants via Microsoft 365.

Personne à contacter pour la mise en place : Patrick Ricordeau
✉ pricordeau@esalorraine.fr

Réunions et RDV pédagogiques

Événements pédagogiques et culturels

Bilans, diplômes, soutenances

Ateliers et stages de pratique artistique

Semestre 1

20 sept.	Rentrée des étudiants – 1 ^{er} année et nouveaux étudiants
21 sept.	Rentrée des étudiants – de la 2 ^e à la 5 ^e année
22 et 23 sept.	Préparation des Jours Tremplins
26—30 sept.	Jours Tremplins – Permaculture « transmission et désir d'utopie »
26 sept.	Début des cours du soir
3 oct.	Début des cours
05 oct.	Rencontre du soir #1 : The Lapettites
10 oct.	Fin des inscriptions pédagogiques
11 oct.	Permaculture – M'entends tu là où je m'exprime ?
18 oct.	Partenaires particuliers #1
20 oct.—19 nov.	Exposition Making books together x Éditions Non Standard
25 oct.	Partenaires particuliers #2
1 ^{er} nov.	Toussaint (jour férié)
4 nov.	Réunion préparatoire des JPO
5 et 6 nov.	Salon de l'édition N°#2 x LORA (Nancy)
8—10 nov.	Séminaire Andéa (Valenciennes, Tourcoing)
9 nov.	Permaculture – Cris et soulèvements
11 nov.	Armistice 1918 (jour férié)
18 nov.	Séance collective du mémoire
19 nov.	SFA Paris x ministère de la Culture (Paris)
23—25 nov.	48h pour l'innovation x ENSGSI (Metz/Nancy)
24 et 25 nov.	Studentefoire x MESR Luxembourg
28 nov.—2 déc.	Semaine de workshops
28 nov.	Rencontre du soir #2
30 nov.—2 déc.	Voyage à Paris
6 déc.	Réunion préparatoire des JPO
6 déc.	Rencontre du soir #3
7 déc.	CP et CFVE
8 déc.	Permaculture – Sonorité des utopies
9 déc.	Rendus des mémoires blancs
15 déc.	TDEE – Restitution collective des workshops
19 déc.—8 janv.	Vacances de Noël / fermeture ÉSAL
4 janv.	Réunion préparatoire des JPO
9—13 janv.	Bilans de l'option Art – de la 2 ^e à la 5 ^e année
16—20 janv.	Bilans de l'option Communication – de la 2 ^e à la 5 ^e année
17 janv.	Soutenances blanches – option Art

18 janv.	Réunion d'information sur les mobilités Erasmus	
20 janv.	Permaculture – Science fiction et nouveaux imaginaires	
24 janv.	Soutenances blanches – option Communication	
		Semestre 2
31 janv.—3 fév.	Weekend de design transfrontalier x Écoles d'art du Grand Est (Épinal)	Semaine W
5 et 6 fév.	Bilans – 1 ^{er} année	
6 fév.	Rendu des textes DNA blancs	
7 fév.	Rencontre du soir #5 : Permaculture – Habiter l'utopie	
8 fév.	CP et CFVE	
9 fév.	Réunion préparatoire JPO	
9 fév.	Restitution Vitrine	
13—19 fév.	Vacances d'hiver	
20—24 fév.	Stages de pratique artistique 16/20 ans	
2 mars	Filage des JPO	
4 mars	JPO	
6—10 mars	Programmes Cultures alternatives/Permacrise	
10 mars	Rendu final des mémoires	
13 mars—4 mai	Période de stage, 4 ^e année	
14—16 mars	DNA blanc – option Communication	
20 mars	Commissions de passage: début de dépôt de dossier (Accolab)	
21—23 mars	DNA blanc – option Art	
24 mars	Exposition ZAD x CACLB (Luxembourg)	
28—30 mars	DNSEP blanc – option Art	
31 mars	DL Demande césure	
4—6 avril	DNSEP blanc – option Communication	
7 avril	Commissions de passage : fin de dépôt de dossier (Accolab) (férié)	
10 avril	Lundi de Pâques (férié)	
11—14 avril	Workshops Tumultes	
13—16 avril	Exposition Tumultes et Exposition Mémoires x Livre à Metz x Octave Cowbell	
17 avril—2 mai	Vacances de printemps	
22 avril	Vernissage ZAD x CACLB (Belgique)	
1 ^{er} mai	Fête du travail (férié)	
2 mai	Rendu final des textes DNA	
9 et 10 mai	Workshop Dessin mural – étudiants 1 ^{er} année Metz/Épinal (Metz)	
3 mai	CP et CFVE	
4—5 mai	Commissions de passage : Oraux	
8 mai	Fête Nationale 1945 (férié)	
9—12 mai	Semaine de workshops	Semaine W
10 mai	TDEE – Temps d'être ensemble	Semaine W

15 mai	Commissions de passage : Résultats	
17 mai	Restitution des ateliers de pratique artistique	
18 mai	Ascension (férié)	
24—26 mai	DNA – option Art	
26 mai—3 juin	Résidence et création dans le paysage x CIAPV – île de Vassivière	
29 mai	Lundi de Pentecôte (férié)	
31 mai—2 juin	DNA – option Communication	
6—9 juin	DNSEP – option Art	
13—15 juin	DNSEP – option Communication	
16 juin	Date Butoir des vœux Erasmus +	
20—22 juin	Bilans – 2 ^e et 4 ^e année / 1 ^{er} année ??	
22 juin	Fête pluridisciplinaire + prix Point d'Or + vernissage exposition Carte de Visite	
1 ^{er} juillet	Vacances d'été	
13 juillet	Fin de l'exposition Carte de visite	
14 juillet	Fête nationale	

Réunions et RDV pédagogiques	Événements pédagogiques et culturels
Bilans, diplômes, soutenances	Ateliers et stages de pratique artistique

Direction de la publication
Nathalie Filser, directrice de l'ÉSAL

Coordination et conception de la publication
Juliette Férard

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

Caractères typographiques
Messine [atelier design graphique de l'ÉSAL Metz]
Plan Grotesque [Typotheque]

Le présent document a été écrit en partie avec Messine, caractère dessiné par les étudiants de l'atelier design graphique de l'École Supérieure d'Art de Lorraine, Metz.

Les questions de typographies et d'écriture étant inhérentes à l'identité de l'école, l'écriture inclusive est une question en cours de réflexion à l'ÉSAL.

En attendant de trouver la forme d'écriture inclusive la plus pertinente, ainsi que pour des raisons de lisibilité et d'accessibilité, nous avons fait le choix de reporter son utilisation.

page précédente
Préparation du DNA Art (Seohyeon Kim),
mai 2022 © Pancake! photographie