

Arts plastiques Metz

Livret de l'étudiant 2023/2024

École Supérieure d'Art de Lorraine

1

Organisation de
la vie étudiante

3

Précis de cours
Année 1, Année 2,
Année 3

2

Organisation des
études

4

Précis de cours
Année 4, Année 5

Arts plastiques Metz Organisation de la vie étudiante

Organisation de la vie étudiante

[Retour à l'introduction](#)

Informations pratiques	4
L'infrastructure ÉSAL arts plastiques Metz	6
Plan de l'établissement	8
Ressources pédagogiques	12
Vie étudiante et engagement des étudiants à l'ÉSAL	18
Vie étudiante à Metz	20
Vivre ensemble et règles éthiques	23

Vernissage de l'exposition *Pétrichor*, dans le cadre de l'atelier ZAD, Centre d'Art Contemporain du Luxembourg Belge, avril 2023 © Nathalie Filser

Informations pratiques

École Supérieure d'Art de Lorraine — Metz/Épinal

1, rue de la Citadelle

57000 Metz

+33 (0)3 87 39 61 30

✉ metz@esalorraine.fr

Direction

Nathalie Filser

Administration générale

Gilles Balligand

Site Internet

➤ esalorraine.fr

Newsletter

Actualités de l'ÉSAL et de ses diplômés. Inscription sur le site internet.

Réseaux sociaux

 École Supérieure d'Art de Lorraine • Pôle arts plastiques

 [esalorraine_metz](https://www.instagram.com/esalorraine_metz)

 École supérieure d'art de Lorraine

 ÉSAL

 ÉSAL

 École supérieure d'art de Lorraine

Les horaires d'ouverture

L'ÉSAL est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 20h30. Elle peut être exceptionnellement accessible en dehors des heures d'ouverture (préparation des évaluations, des diplômes, accrochages) avec un accord préalable et écrit de la direction. Hormis les événements ouverts au public (conférences dans l'amphithéâtre et expositions dans la galerie de l'Esplanade), l'accès de l'école est interdit à toute personne étrangère.

Le stationnement

La cour de l'école ne peut accueillir les voitures des étudiants. Le parking souterrain de l'Esplanade (payant) est l'espace de stationnement le plus proche de l'école (sortie piétonne: Beaux-arts). Le garage à vélo dans la cours est ouvert aux étudiants.

| Contacts du pôle pédagogique

Scolarité et référente égalité

Marion Sztor

✉ msztor@esalorraine.fr

Médiathèque

Thibaud Schneider

✉ tschneider@esalorraine.fr

Les adresses mail des agents de l'ÉSAL se constituent sous cette forme:

✉ premierelettreduprenomnom@esalorraine.fr

(cf exemples ci-dessus)

| Fédération Médico-sociale (FMS)
à l'ÉSAL

Écoute et accompagnement

Inès Lentrelien

✉ i.lentrelien@f-ms.fr

07 78 64 48 21

| Contacts administratifs
et techniques

Accueil et inscription aux ateliers de pratique artistique

✉ metz@esalorraine.fr

Patrimoine et logistique

Daniel Collot

✉ dcollot@esalorraine.fr

Informatique, réseau pédagogique et prêt du matériel

Patrick Ricordeau

✉ pricordeau@esalorraine.fr

Atelier bois et métal et conseiller de prévention

Gaëtan Leclerc

✉ gleclerc@esalorraine.fr

Communication

Juliette Féraud

✉ communication@esalorraine.fr

Budget, finances

Billal Mebarki

✉ bmebarki@esalorraine.fr

Finances, CVEC, aide au diplôme

Valérie Massonnet

✉ vmassonnet@esalorraine.fr

L'infrastructure

ÉSAL arts plastiques Metz

L'École Supérieure d'Art de Lorraine à Metz, ouverte en 1950, fait partie du réseau des 44 écoles supérieures d'art publiques. Située au pied de l'antique église Saint Pierre aux Nonnains, voisine du complexe de l' Arsenal dédié au spectacle vivant, aux musiques du monde et à la danse contemporaine, l'école profite d'une situation exceptionnelle en centre-ville. À mi-chemin entre le quartier impérial où se situe le Centre Pompidou-Metz et la colline Sainte-Croix qui accueille le FRAC Lorraine et les musées d'art et d'histoire de Metz Métropole, elle est aussi un acteur culturel dans une cité et une agglomération qui ont fait le choix des arts et de la culture comme projet métropolitain. Le territoire de la Grande Région lui confère un statut particulier d'ouverture privilégiée vers un espace transfrontalier.

Dans ce contexte territorial fertile, l'école développe des partenariats actifs et stimulants avec des acteurs de l'art contemporain et de la culture: le FRAC Lorraine, le centre d'art la Synagogue de Delme, la galerie Octave Cowbell, la Conserverie, le Musée de La Cour d'Or, la Cité musicale – Metz, le Vent des Forêts et Le Signe, centre national de graphisme à Chaumont, entre autres Partenaires Particuliers de l'école.

L'ÉSAL bénéficie d'une relation privilégiée avec le Centre Pompidou-Metz, un équipement d'exception dédié à l'art moderne et contemporain de niveau international. Cette relation a une incidence directe et féconde sur le projet de l'école en tant qu'espace pédagogique et lieu de création et de diffusion. Des collaborations nombreuses permettent aux étudiants de travailler avec les artistes, les régisseurs, les commissaires et d'autres professionnels de l'art.

Se déployant sur un espace de 3 000 m², le site de Metz se structure à partir d'ateliers, de laboratoires et d'unités de recherche, de ressources dans le domaine du multimédia, de l'interactivité, de la spatialisation, de l'édition, de l'écriture et de la narration, de la photographie et des médias traditionnels.

Outre l'auditorium, l'école dispose de nombreux équipements essentiels aux écoles supérieures d'art et dispose en 2023, de trois nouveaux espaces pédagogiques dédiés à l'édition, à la photographie, et à la vidéo et au son. PAN Photo (Pôle Argentique et Numérique), EDIT*ON (espace de création éditoriale) et DUPLEX (vidéo et son) concrétisent la volonté de l'école de délivrer un enseignement d'excellence aux étudiants dans des conditions optimales de travail, soutenu par des équipements performants et actuels.

La galerie de l'ÉSAL est un espace ouvert sur la ville de plus de 400 m² intimement lié à la pédagogie qui s'ouvre régulièrement au public lors d'expositions d'étudiants ou en fin de workshops pour un partage du processus de création.

L'école confirme son ouverture par une offre de cours publics dans la semaine et d'un stage de pratique artistique réservé aux 16–25 ans. L'ÉSAL s'ouvre à d'autres territoires quand ils partagent ses préoccupations liées à la recherche et à la diffusion.

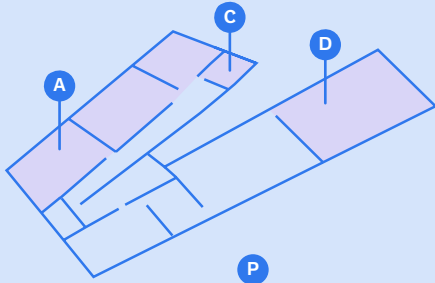
Dans le cadre d'un apport pédagogique établi à l'avance, l'école développe des partenariats sociaux-économiques: l'avènement de la convention avec le tiers-lieux Bliiida en 2023 en est un exemple.

Le Réseau des écoles supérieures d'art du Grand Est est dynamique à travers des collaborations récurrentes et actives autour du design, de la photographie, du dessin et de l'image imprimée. Au niveau régional, l'ÉSAL est membre de la Conférence des Grandes Écoles, du réseau Plan d'Est.

Au niveau national, elle adhère et contribue aux actions de l'ANdÉA, l'Association Nationale des Écoles supérieures d'Art.

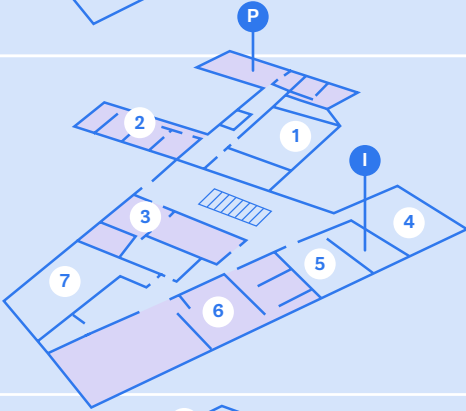
Plan de l'établissement

+3

- A Administration, RH, budget #esalavenir
- C Communication #esalavenir
- D Direction #esalavenir

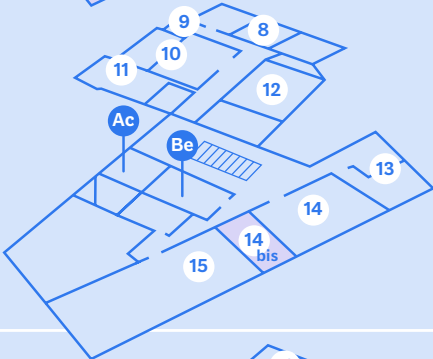
+2

- P Pôle pédagogique (médiathèque, scolarité, relations internationales)
- I Informatique et magasin de matériel

- 1 Salle art
- 2 DUPLEX image mouvement #esalavenir
- 3 EDIT*ON Fablab et édition #esalavenir
- 4 Salle dessin
- 5 Atelier LabVies
- 6 PAN photographie argentique et numérique #esalavenir
- 7 Atelier hypermedia

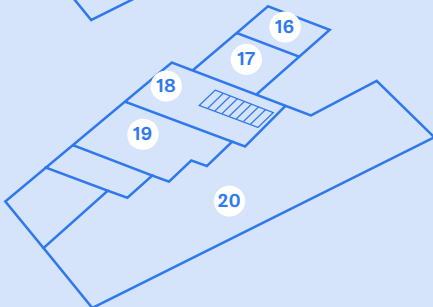
+1

- Ac Accueil
- Be Bureau d'étude

- 8 L'Atelier de Recherche Sonore
- 9 Atelier modelage
- 10 Espace de convivialité
- 11 Atelier Gravure
- 12 Salle A5
- 13 Salle A3
- 14 bis Salle A4
- 14 Salle A2
- 15 Salle A1

0

- 16 Atelier métal
- 17 Atelier bois
- 18 Espace de production
- 19 Auditorium
- 20 Galerie d'exposition

**PAN et EDIT*ON sont
opérationnels!**

Nouveautés en 2023/2024:

- **DUPLEX**, espace pédagogique dédié à la vidéo et au son
- **accessibilité pour les personnes à mobilité réduite**, via l'installation d'un ascenseur

Bâtiment de l'ÉSAL
arts plastiques - site de Metz
© OH DANCY Photographer

Ressources pédagogiques et techniques

L'ÉSAL s'est dotée d'une plateforme de documentation et de ressources en ligne :

➤ esalorraine.docressources.fr

Médiathèque

La médiathèque de l'ÉSAL à Metz est à appréhender comme un outil pédagogique à destination des étudiants, des enseignants, mais également comme un centre de ressources publique accessible aux usagers extérieurs à l'établissement.

Ses collections, physiques et numériques, sont spécialisées dans les domaines :

- de l'histoire et de la théorie des beaux-arts
- des arts décoratifs
- des sciences humaines et sociales
- du design
- de l'illustration
- de la photographie
- du cinéma d'auteur et documentaire
- des arts du spectacle
- de la musique et du son.

Des fonds spécifiques, à l'instar du fonds technique, du fonds de design éditorial, du fonds mémoire et du fonds professionnel, enrichissent une offre documentaire adaptée aux enseignements dispensés à l'école et aux centres d'intérêt de nos étudiants.

Des abonnements à des périodiques dédiés à l'art, à la philosophie et à l'actualité internationale complètent nos collections. Les étudiants et les enseignants participent à l'enrichissement des fonds en proposant des acquisitions d'ouvrages ou de contenus multimédia.

La médiathèque de l'ÉSAL à Metz collabore avec des partenaires culturels sur le territoire à l'instar du FRAC Lorraine et du Musée de La Cour d'Or – Eurométropole de Metz.

À l'échelle nationale, la médiathèque est membre de l'association Bibliothèques d'Écoles d'Art en Réseau (BEAR) et participe activement à son groupe de travail dédié aux archives des écoles d'art françaises.

Enfin, la médiathèque conserve et propose à la consultation les mémoires des étudiants diplômés. Aboutissements protéiformes d'un cycle d'étude, ils témoignent de la richesse théorique et plastique pratiquée à l'école.

Ressources

➤ esalorraine.docressources.fr

Site Internet de l'association BEAR et accès à la Base Spécialisée en Art et Design (BSAD) :

➤ bsad.eu/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=23

Horaires

Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30
Fermeture le mardi.

Contact

Thibaud Schneider

✉ tschneider@esalorraine.fr

Galerie de l'Esplanade

Vitrine ouverte sur la ville sur plus de 300 m², la galerie de l'Esplanade est intimement accordée à la pédagogie de l'ÉSAL.

Ses fonctions sont quadruples :

- Permettre aux étudiants travaillant sur tous les registres de la spatialisation de tester des dispositifs d'accrochage et de monstration,
- Accueillir la soutenance des DNA et des DNSEP. L'exposition des diplômés DNSEP s'y déroule tous les ans à la fin juin et fait l'objet d'un catalogue depuis 2008,
- Présenter des artistes dans le contexte de programmes pédagogiques ou de recherche mis en place par les enseignants et dont les étudiants sont les premiers bénéficiaires (ateliers, workshops, séminaires, conférences),
- Soutenir le projet professionnel des diplômés récents de l'ÉSAL en mettant en visibilité un

travail émergeant par une exposition importante et un catalogue.

Ateliers techniques

L'accès aux ateliers techniques est réservé exclusivement aux étudiants dûment inscrits, aux stagiaires sous convention de stage, aux usagers et stagiaires des ateliers de pratique amateur encadrés, au personnel de l'établissement, ainsi qu'aux personnes dûment autorisées par la direction de chaque site. En cas de dommages affectant des personnes non autorisées à circuler dans les sites, la responsabilité de l'établissement ne saurait être invoquée.

L'usage des ateliers est réservé à la réalisation de travaux entrant dans le cadre du cursus ou des ateliers de pratique artistique et suivi par un enseignant, sauf autorisation spéciale et expresse. L'utilisation des locaux à des fins privées n'est pas autorisée. Les horaires d'ouverture sont portés à la connaissance des étudiants par voie d'affichage.

Les étudiants, stagiaires et usagers des ateliers de pratique amateur doivent respecter les règles élémentaires de chaque atelier. La tenue vestimentaire doit être adaptée et les accessoires de sécurité portés. Après utilisation des machines et du matériel, les utilisateurs doivent nettoyer et ranger l'outillage et les espaces de travail.

Contact

Gaëtan Leclerc

✉ gleclerc@esalorraine.fr

Bliiida : un accès à des équipements de pointe

L'ÉSAL et Bliiida, tiers lieu d'inspiration, d'innovation & d'intelligence collective, s'associent afin de permettre aux étudiants d'accéder à des équipements et à des compétences spécifiques en termes de fabrication numérique. Le partenariat – qui s'inscrit dans le long terme – articule formation

et professionnalisation. Les enseignements – accompagnants la production des travaux des étudiants – sont enrichis par l'accès à des équipements techniques et performants, par des formations sur les machines et outils pilotées par ordinateur, et par le suivi des techniciens du FabLab MIDO.

Contacts

Gaëtan Leclerc

✉ gleclerc@esalorraine.fr

Daniel Kommer

✉ dkommer@esalorraine.fr

Jean-Christophe Roelens

✉ jcroelens@esalorraine.fr

Prêt de matériel

Le prêt de matériel ou de documents appartenant à l'ÉSAL est à l'accord préalable du personnel habilité. Le matériel prêté est la garde personnelle de l'emprunteur, de la date de prêt jusqu'à la restitution en mains propres. Il lui appartient de vérifier auprès de son assureur la couverture des risques de détérioration, de perte ou de vol du matériel. En cas de non restitution ou de détérioration, l'emprunteur est tenu de payer les frais de réparations des dommages ou de remplacer le matériel prêté par un matériel identique ou équivalent (après validation par le gestionnaire du parc matériel) si le matériel n'est pas réparable, volé ou perdu. À défaut de paiement des frais de réparation ou de remplacement, et après une lettre de relance restée sans effet, l'ÉSAL est autorisée à faire réparer ou à commander un matériel identique ou équivalent et à émettre, à l'adresse de l'emprunteur, un titre de recette exécutoire du montant des frais occasionnés pour la réparation ou le remplacement du matériel. Ceci concerne également la « boîte à outils » distribuée aux étudiants de 1er année.

Contact

Patrick Ricordeau

✉ pricordeau@esalorraine.fr

Reprographies

L'ÉSAL met à disposition des étudiants des moyens de reproduction et d'impression. Tous les étudiants bénéficient d'un compte reprographie/impression crédité à chaque début d'année universitaire de 100 copies recto A4 (sans restriction quant au mode colorimétrique d'impression). Ils peuvent ensuite recharger leur compte en contrepartie d'une participation financière dont le montant est fixé par délibération du conseil d'administration de l'EPCC. Il est rappelé que, d'une façon générale, la photocopie d'un ouvrage édité est interdite.

Contact

Patrick Ricordeau

✉ pricordeau@esalorraine.fr

TAÏGA, la plateforme de scolarité et d'échanges pédagogiques

L'ÉSAL a fait l'acquisition de la plateforme TAÏGA afin de faciliter et d'optimiser certains échanges pédagogiques. Il sera demandé aux étudiants de se connecter à cette plateforme au minimum une fois par jour afin de se tenir au courant des informations transmises par l'ÉSAL. Pour résumer, voici la liste des fonctionnalités de cet outil au service des étudiants :

- imprimer le certificat de scolarité, attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants, quittance de paiement des frais d'inscription, fiche de réinscription pour l'année suivante;
- consulter les fiches descriptives de tous les cours enseignés à l'ÉSAL et les fichiers à destination des étudiants déposés par l'administration sur le logiciel TAÏGA ;
- visualiser et imprimer le relevé de notes par année scolaire, par année de cursus, par semestre et par cycle ;
- voir la liste des entreprises ayant eu des stagiaires les deux dernières années ;
- visualiser le calendrier quotidien et son calendrier par semestre ;

- écrire aux enseignants ;
- se tenir informé sur : absences des enseignants, offres de stage, appels à projets, concours et autres propositions extérieures.

Office 365 : un outil numérique au service de la pédagogie

L'ÉSAL a fait l'acquisition en 2021 d'une licence Microsoft office 365 bénéficiant aux équipes administratives, pédagogiques et aux étudiants. Les étudiants ont droit à :

- Une adresse esalorraine.fr de 100 Go ;
- La suite bureautique Office 365 ;
- Un espace de stockage de 1 To ;
- Un outil de visioconférence et de collaboration, Teams.

Un accompagnement pour l'utilisation de ces outils est proposé dans l'année.

Contact

Patrick Ricordeau

✉ pricordeau@esalorraine.fr

Aides au diplôme

L'école soutient financièrement les étudiants avec la mise en place d'une aide au diplôme (DNA : 180 € / DNSEP : 300 €). Cette somme peut être utilisée tout au long de l'année scolaire, en deux fois maximum, avant la date du diplôme.

Procédure pour bénéficier de l'aide au diplôme (onglet vie étudiante du site internet)

➤ esalorraine.fr/metz/vie-etudiante

Contacts

Valérie Massonnet

✉ vmassonnet@esalorraine.fr

Billal Mebarki

✉ bmebarki@esalorraine.fr

Deux nouveaux espaces pédagogiques dédiés à la photographie et à l'édition. Se déployant sur un espace de 3 000 m², l'ÉSAL à Metz se structure à partir d'ateliers, de laboratoires, de ressources multimédia et de spatialisation, etc. Outre l'amphithéâtre et la salle de projection cinéma, l'école dispose de PAN et d'EDIT*ON.

PAN Photo, Pôle Argentique et Numérique

L'ÉSAL propose l'enseignement de la photographie argentique et numérique depuis de nombreuses années. Avec l'espace PAN Photo, les étudiants bénéficient d'une approche complète du développement et du tirage photographique – de la prise de vue jusqu'à sa réalisation finale. Transversal et ouvert aux options Art et Communication, PAN Photo se veut diagonal et multifonctionnel. La nouvelle activité de tirage argentique couleur constitue une innovation parmi les Écoles d'Art du Grand Est.

EDIT*ON, espace de création éditoriale

L'édition est constitutive de l'identité de l'école, notamment à travers une pédagogie stimulée par l'écriture. L'enseignement éditorial a pour objet l'acquisition de connaissances pratiques en matière de culture visuelle et de création design. L'école encourage l'engagement créatif des étudiants dans toutes les pratiques, attentifs à l'édition, à l'image imprimée, à la typographie et à la création graphique en général. EDIT*ON rassemble plusieurs fonctionnalités en 1 espace : un Fablab, un espace tirage, un espace découpe et un espace relieur.

ÉSALÀBLIIDA, une collaboration pour la professionnalisation des étudiants qui va s'intensifier:

- **présentation de BLIIDA, des espaces de travail et des dispositifs proposés aux artistes**
- **formations à l'outillage numérique**
- **résidences des jeunes diplômés**

Vie étudiante et engagement des étudiants à l'ÉSAL

Rôle et engagements du délégué étudiant

Les délégués et leurs suppléants jouent un rôle majeur dans le fonctionnement de l'école. Ce sont les interlocuteurs de la direction, des équipes administratives, des enseignants et des étudiants. Ils sont actifs dans le dialogue avec les étudiants qu'ils représentent et transmettent les sujets concertés et préparés collectivement. Ils sont informés et informent directement leurs interlocuteurs. Ils contribuent en amont et au sein des instances au projet de l'établissement.

Plus d'informations

➤ esalorraine.fr/metz/vie-etudiante

CVEC, Contribution de Vie Étudiante et de Campus

La CVEC est instituée par la Loi « Orientation et réussite des étudiants », du 8 mars 2018. Cette contribution est « destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention ».

Quatre types d'étudiants sont exonérés du paiement de cette contribution :

- Les boursiers ou bénéficiaires d'une allocation annuelle accordée dans le cadre des aides spécifiques annuelles
- Les étudiants réfugiés
- Les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire
- Les étudiants enregistrés en qualité de demandeurs d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire.

Afin de décider des affectations de cette contribution, une commission – composée des directions de site, des référents CVEC au sein de l'établissement, d'étudiants et de personnalités invitées – est créée. Son rôle est de proposer et de rendre un avis consultatif sur les actions envisagées. Le CA de l'ÉSAL délibère sur les actions envisagées.

Plus d'informations

➤ cvec.etudiant.gouv.fr

Contact

Valérie Massonnet

✉ vmassonnet@esalorraine.fr

Évaluation de la formation et des enseignements par les étudiants

Le dispositif d'évaluation de la formation par les étudiants est conçu comme un moyen d'impliquer les étudiants dans la construction du projet de l'école et de les inviter à une réflexion sur les moyens techniques alloués à la formation aussi bien que sur la construction de leur projet professionnel dans lequel l'école les accompagne. Cette évaluation est envoyée tous les ans.

Aide au diplôme

Pour rappel, l'école met à disposition des étudiants en année diplômante, un budget pour les aider à produire et réaliser leur diplômes de 180€ à 300€ ([cf. p. 14](#))

Association et communautés étudiantes

La Trame

Les étudiants du site de Metz ont créé l'association La Trame. Elle a pour objectif d'ouvrir culturellement, artistiquement et professionnellement la ville de Metz aux étudiants dans le domaine de l'art, par l'organisation de divers événements (partenariat avec des galeries ou soirées de financement, par exemple).

Contact

✉ latrame@esalorraine.fr

Un groupe Facebook des étudiants est également en service : échanges de bons procédés, recherche de logements, échanges de matériel et de services.

➤ facebook.com/groups/esaletudiant

Fédération Médico-Sociale (FMS) à l'ÉSAL

Depuis janvier 2020, l'ÉSAL a mis en place une convention avec la Fédération Médico-Sociale d'Epinal via le budget de la CVEC. Cette convention permet aux étudiants qui en ressentent le besoin d'être écoutés, d'avoir des clés pour désamorcer des situations difficiles, d'être orientés vers des interlocuteurs compétents dans le champ médico-social et de les accompagner dans la constitution de dossiers en relation avec le CROUS.

Les entretiens s'effectuent dans la stricte confidentialité.

Les étudiants de l'ÉSAL peuvent prendre RDV par mail ou par téléphone (sms y compris), un RDV en visio ou en présentiel à l'école le dernier jeudi de chaque mois de 12h à 14h.

Contact

Inès Lentretien

✉ i.lentretien@f-ms.fr

07.78.64.48.21

Présentation du travail de et par Julie Chevassut au jury du prix Point d'Or, Metz, juin 2023 © Juliette Férard

Vie étudiante à Metz

Le CROUS est un interlocuteur incontournable pour les étudiants en ce qui concerne les bourses et aides financières, les moyens de restauration, le logement, l'accès à la culture et les jobs étudiants. Le site etudiant.gouv.fr est une grande source d'informations.
➔ etudiant.gouv.fr/fr

Restauration et Logement

Les étudiants ont accès aux restaurants universitaires et des possibilités d'hébergement sont envisageables.

Restauration

Les étudiants ont accès aux restaurants universitaires sur l'île du Saulcy et à Bridoux.

Les restaurants universitaires proposent des menus complets à partir de 1€ (boursiers) jusqu'à 3,30€ (non boursiers). Le CROUS propose également différents lieux d'approvisionnement alimentaire au Saulcy, dans lesquels il est possible de bénéficier de places assises. Par ailleurs, l'école étant située au cœur de la ville, de nombreux lieux de restauration sont à proximité.

➔ crous-lorraine.fr/restauration/

Cafétéria de l'ÉSAL : située au niveau -1 de l'école, la cafétéria propose des distributeurs de boissons et d'aliments, ainsi qu'un four à micro-ondes. Chacun peut s'y restaurer (sous réserve des conditions sanitaires) et à condition de ne pas y laisser de déchets.

Maison des étudiants : En 2024 sera inaugurée par l'Eurométropole de Metz et la Ville de Metz, la Maison des étudiants, place de la République.

Possibilités d'hébergement

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) :

Île du Saulcy, BP 60 587, 57 010 Metz CEDEX 01
03 83 91 88 00

✉ hebergement@crous-lorraine.fr

➔ crous-lorraine.fr/logements/

Service Logement MGEL

Liste des résidences MGEL :

➔ mgellogement.fr/villes/metz

Office Public de l'Habitat (OPH) Metz Métropole :

10 Rue du Chanoine Collin, BP 20725-57012,
Metz CEDEX 1
03 87 75 03 40

➔ ophmetzmetropole.fr

Association Carrefour

3 rue des Trinitaires, 57 000 Metz
03 87 75 23 98

Espace Pilâtre de Rozier

2 rue G. Ducrocq, 57 070 Metz
03 87 74 19 63

Foyer st Constance

16 rue Gabriel Pierné, 57 000 Metz
03 87 63 32 03

Foyer Mozart

16 rue Mozart, 57 000 Metz
03 87 66 57 61

Plus d'informations

Guide pratique du logement étudiant ADELE

➔ adele.org

Aide au logement, la CAF

➔ caf.fr

Dispositif Visale

(ex Clé, Caution Locative Étudiante du Crous) :

➔ visale.fr

Action sociale et santé étudiante

Assistance sociale du CROUS

Les assistantes de Service Social vous accueillent et vous écoutent quelles que soient vos difficultés, en respectant la confidentialité et le secret professionnel afin de vous aider à trouver votre équilibre personnel. Elles sont à la disposition de tous les étudiants de Lorraine. Elles vous aident pour : relations personnelles et familiales compliquées / difficiles à vivre ; difficultés financières ponctuelles ou pérennes ; démarches administratives ; questions sur le logement ; problèmes de santé, mal-être, accès aux soins, aménagement handicap ; démarches administratives ; évaluations sociales en liaison avec les services administratifs du Crous, de l'Universités et autres organismes (Agoraé, département...) ; rencontres collectives, notamment pour les étudiants internationaux.

Contact

✉ social@crous-lorraine.fr

Des bilans de santé gratuits

Tous les services de santé universitaire proposent des examens de santé gratuits, à destination des étudiants. N'hésitez pas à répondre aux convocations que vous recevrez ou à prendre rendez-vous.

Contact

Lorraine SUMPPS - Université de Lorraine

✉ medecine-etudiantecoronavirus@univ-lorraine.fr

Bien-être, relaxation, alimentation, santé psychologique

Les services de santé universitaires vous accompagnent par des conseils, recettes, des paniers repas et des techniques de bien-être, respiration, méditation qui ont un effet positif sur la concentration, le sommeil...

Dans de nombreux cas, les services de santé universitaire ont ou sont en lien avec un Bureau d'Aide Psychologique Universitaire

qui permet d'accéder gratuitement à des consultations de psychothérapie et de psychiatrie. Par ailleurs, votre Crous peut vous permettre d'accéder à des consultations avec des psychologues.

Ressources pour l'appui psychologique et autres accompagnements sur le territoire

Dispositifs d'appuis psychologiques pour les étudiants

➔ esalorraine.fr/metz/wp-content/uploads/2014/06/SPE10.03.2021-aide-Université-Santé-Psy-Etudiants-Copie.pdf

➔ etudiant.gouv.fr/fr/besoin-d-une-aide-psychologique-1297

➔ etudiant.gouv.fr/fr/pensees-suicidaires-et-tentatives-de-suicide-parler-et-ecouter-877

Association CRIBIJ (information, accueil et documentation pour les jeunes) :

1, rue du Coëtlosquet, 57000 Metz
03 87 69 04 50

✉ metz@cribij.fr

Centre Pierre Janet à Metz (soutien psychologique) :
03 72 74 83 63

➔ centrepierrejanet.univ-lorraine.fr/resso

PSYCOM : accompagnements et entraide, dont la santé mentale et les troubles psychiques et addictifs

✉ contact@psycom.org

➔ psycom.org

Bureau d'aide psychologique pour étudiants à Metz

✉ bape@pep57.org

Comité Mosellan De Sauvegarde De L'enfance De L'adolescence Et Des Adultes : consultation prise en charge par les organismes de sécurité sociale à 100% :
26 rue Wad Billy, 57000 Metz
03 87 74 41 58

Fil santé des jeunes :

3224 (appel gratuit depuis un poste fixe)
ou 01 44 93 30 74

➔ filsantejeunes.com

Application Stopblues

Vidéos YouTube Psylab

➤ youtube.com/lepsylab

Aides financières

Aide alimentaire, d'hygiène et financière du CROUS

Toute demande d'aide au CROUS doit être précédée d'une fiche de renseignement établie par l'école à télécharger et remplir.

Contact

Valérie Massonnet

✉ vmassonnet@esalorraine.fr

Les bourses sur critères sociaux

Si vous avez des ressources limitées, vous avez peut-être droit à une bourse sur critères sociaux pour vous aider à financer vos études dans une formation supérieure relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche ou du ministère de la Culture. Pour tout savoir sur les bourses sur critères sociaux :

➤ etudiant.gouv.fr/fr/les-bourses-sur-criteres-sociaux-1486

Contact

✉ bourse@crous-nancy-metz.fr

03 69 39 19 19

Fonds national d'aide d'urgence annuelle Culture (FNAUAC)

Le Fonds national d'aide d'urgence annuelle Culture (FNAUAC), fond mis en place par le ministère de la Culture a été supprimé et remplacé par une allocation annuelle, étudiée lors des commissions d'allocation annuelles du CROUS qui examinent déjà les demandes des étudiants relevant du MESRI.

Dorénavant, les étudiants des écoles publiques d'enseignement supérieur d'art qui souhaiteront déposer une demande d'aide annuelle doivent constituer un Dossier Social Etudiant, même s'ils ne sont pas à même de fournir tous les justificatifs demandés (par exemple en cas de rupture avec les parents)

Contact

✉ social@crous-lorraine.fr

La bourse CARASSO

La bourse CARASSO est réservée aux étudiants non boursiers (idem FNAUAC). Non cumulable avec le FNAUAC, elle est attribuée sur projet par la fondation Daniel et Nina CARASSO. Les demandes doivent également être faites auprès du secrétariat pédagogique de l'école qui transmet au ministère de la culture.

Contact

Marions Sztor

✉ msztor@esalorraine.fr

Autres aides financières

➤ etudiant.gouv.fr/fr/vos-aides-financieres-1896

Vivre ensemble et règles éthiques

Lutte contre les discriminations et le harcèlement au sein de l'ÉSAL

L'ÉSAL, membre de l'Association nationale des écoles supérieures d'art et design publiques (ANDÉA), adhère pleinement à la Charte contre les discriminations portée par l'association. La charte est disponible sur le site de l'ANDÉA.

➤ andea.fr/ressources/discriminations-et-harcelement

Je peux agir !

J'avertis la direction de l'école et/ou les référents et/ou les élus étudiants contre les discriminations. Je m'informe sur mes droits et les organismes qui peuvent m'aider (ressources ci-après). La direction garantit la sécurité des agents et des étudiants.

Sur la base de témoignages certifiés, elle conduit une enquête administrative menant si besoin à une procédure disciplinaire dans le cadre de la fonction publique territoriale.

Référente Égalité et inclusion à l'ÉSAL

Une référente Égalité et inclusion a été formée au sein de l'école. Sa mission est de lutter contre les discriminations sexistes, racistes, transphobes et les violences sexuelles. Elle a vocation à dialoguer avec tous les niveaux hiérarchiques de la structure : étudiants, enseignants et personnels administratifs pour : informer, mener des actions de sensibilisation et alerter. La référente Égalité et inclusion mène ses missions en cohérence avec les services de ressources humaines, les services de médecine de prévention, les dispositifs de signalement des actes de violences, des discriminations, du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes, qualité de vie au travail, santé et sécurité au travail.

Contact

Marion Sztor

✉ msztor@esalorraine.fr

Charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes

L'établissement s'engage à :

Promouvoir une équitable représentation des femmes et des hommes dans les instances de décision et consultatives avec l'appui du ministère de la Culture, systématiser la parité dans les instances de décision (CA), les instances consultatives (CHSCT, CT et autres commissions consultatives sur la pédagogie et la recherche), les jurys de recrutement des enseignants, d'admission et de diplômes.

Promouvoir l'égalité professionnelle des personnels et notamment à veiller au caractère non discriminant des procédures de recrutement et de la politique salariale de l'établissement ; corriger les écarts de rémunération pour les agents à fonctions et ancienneté équivalentes sous contrat d'établissement ; veiller à assurer l'égal accès des femmes et des hommes aux possibilités de formation continue, d'évolution et de promotion au cours de leurs carrières ; favoriser l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale des personnels ; développer des statistiques sexuées sur l'emploi et les carrières au sein de l'établissement ; lutter contre les stéréotypes sexistes et les discriminations dans l'emploi (notamment en favorisant la participation des responsables de service et de la direction aux formations du ministère relative à la promotion de l'égalité femmes-hommes).

Promouvoir une culture de l'égalité dans l'enseignement, et notamment promouvoir une égale représentation des femmes et des hommes dans le corps professoral ; veiller au caractère non discriminant et transparent des procédures d'admission ; veiller à ce que la culture de l'égalité soit intégrée dans toutes les formes d'enseignement : séminaires, cours magistraux et pratique en atelier ; promouvoir la représentation des femmes artistes, auteures, architectes et de leurs œuvres ainsi que des

femmes théoriciennes dans les contenus enseignés; favoriser la recherche et les études intégrant la problématique du genre; encourager la formation des enseignants en vue de prévenir la diffusion de stéréotypes sexistes dans l'enseignement; soutenir les initiatives étudiantes visant à lutter contre le sexisme dans les cours et dans la vie étudiante; adopter et faire respecter par l'ensemble de la communauté étudiante et enseignante, ainsi que par les personnels administratifs, une charte du savoir-vivre ensemble intégrant la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Accompagner la construction des parcours professionnels des étudiants, notamment dans le cadre des enseignements et de la mise en place d'un programme de rencontres professionnelles visant à informer et conseiller les étudiants sur la construction de leurs futurs parcours professionnels; veiller à mettre en valeur des parcours féminins et à faire intervenir des réseaux de femmes artistes, auteures et architectes; encourager la constitution de réseaux d'étudiants pour aider à consolider les parcours féminins; développer les statistiques sexuées sur les parcours artistiques et professionnels des étudiants diplômés.

Prévenir et lutter contre les violences sexistes et le harcèlement sexuel et moral, notamment identifier une ou des personne(s) de référence chargée de coordonner l'action de l'établissement en matière d'égalité et de lutte contre les violences sexistes et le harcèlement sexuel et moral; mettre en place des procédures claires et transparentes en vue de recueillir les plaintes des victimes et de sanctionner les auteurs de violences ou de harcèlement sexuel et moral; informer les victimes de violences ou de harcèlement des recours possibles et des structures d'aide et d'écoute en place au sein de l'établissement et/ou à l'extérieur de celui-ci;

en collaboration avec les acteurs associatifs et ministériels compétents, sensibiliser l'ensemble du personnel et les étudiants aux attitudes discriminantes, ainsi qu'à toutes les formes de violences sexistes et sexuelles.

Afin d'atteindre les objectifs énoncés dans cette charte, les textes régissant la vie au sein de l'établissement (règlement intérieur, règlement des études...) intègrent ces préoccupations et un plan d'action comportant des mesures concrètes sera défini en concertation avec les représentant.es des personnels et des étudiants. L'établissement s'engage par ailleurs à encourager, au sein des instances compétentes, un dialogue régulier sur toutes les dimensions de son action en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Ressources et informations sur les discriminations et le harcèlement

Ressources & contacts Discrimination

➔ service-public.fr

Le Défenseur des droits

Ministère de la Justice

Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes

Ministère de la Culture, égalité entre les femmes et les hommes

(Re)connaître pour mieux agir – homophobie – lesbophobie – biphobie – transphobie

Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

SOS homophobie – Association nationale de lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie

Centre LGBT Paris-Ile-de-France :
06 89 81 36 90

Réseau d'assistances aux victimes d'agression et de discrimination (RAVAD)

MRAP – Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples

Allo Discrim, dispositif d'alerte et de signalement ouvert aux 30 000 agents du ministère de la Culture pour, notamment, signaler tout acte de harcèlement sexuel :
08 00 10 27 46

Ressources & contacts Harcèlement et agression sexuelle

Le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche – vade-mecum à l'usage des établissements, ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, 2017

Stop harcèlement sexuel :
0 884 28 46 37

Viols-femmes-informations :
0 800 05 95 95

CLASCHES collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur :
07 81 73 81 65
✉ clasches@gmail.com

Violences femmes info :
3919, Numéro gratuit en France depuis un poste fixe, accessible du lundi au samedi de 8h à 22h

FNSF – Fédération Nationale Solidarité Femmes :
01 40 33 80 90
✉ fnsf@solidaritefemmes.asso.fr

Les mots de trop
Outil de lutte et de sensibilisation à destination de tous les étudiants créé par des étudiants d'école d'art. Vous y retrouverez: une collecte de témoignages, des affiches à imprimer (résultats des témoignages), un guide contenant différents outils de compréhension afin de mieux lutter contre les discriminations.
➔ lesmotsdetrop.fr

Agissements sexistes et violences sexuelles : de quoi parle-t-on ?

Les violences sexistes et sexuelles listées ci-dessous sont interdites, notamment sur le lieu de travail ou d'études. L'employeur ou la direction de l'établissement doit prévenir ces violences, les faire cesser si elles ont lieu et sanctionner les auteurs.

Agissement sexiste

« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Article L1142-2-1 du code du travail et article 6 bis de la loi Le Pors de 1983.

Exemples : « Encore une qui a ses règles... », « Elle n'a pas un physique à faire ce boulot », « Tiens, tu n'es pas en jupe aujourd'hui ? », « Non, mais toi tu es une femme, tu ne comprends rien », « Pour une nana c'est déjà super d'avoir eu ce poste », « Les femmes c'est la mort de la profession »

Outrage sexiste

« Constitue un outrage sexiste le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » Article 621-1 du code pénal.

Exhibition sexuelle

L'exhibition sexuelle désigne l'action qui consiste à dévoiler en public sa nudité, en montrant ses attributs sexuels ou en commettant un acte à caractère sexuel. L'exhibition sexuelle doit avoir eu lieu dans un endroit accessible au regard du public et la personne qui s'est exhibée sexuellement doit l'avoir fait volontairement et en toute conscience.

« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Article 222-32 du Code pénal.

Harcèlement sexuel

« Aucun salarié ne doit subir des faits :

1— Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
2— Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

Article L1153-1 du code du travail et article 6 ter de la loi Le Pors de 1983.

Exemples : « Tu as mal au dos car tu as fait trop de galipettes », « tu es bandante », « au concert, tu as montré tes seins ? », « Pour ton CDI, on peut s'arranger si tu es gentille »

Agression sexuelle

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »

Article 222-22 du code pénal.

Exemples : main aux fesses, baiser forcé, mains sur les seins.

Viol

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » Article 222-23 du code pénal.

Exemples : rapport sexuel imposé, fellation forcée.

Règles de sécurité et mesures sanitaires

Le guide pratique « Règles de la sécurité des ateliers bois métal » et le registre de santé et de sécurité au travail sont deux outils accessibles à tous.

Depuis le 17 mars 2020, l'ÉSAL s'est adapté à l'évolution de la situation sanitaire suite à la présence du virus COVID 19. Sur les 3 sites de l'EPCC, diverses consignes et préconisations ont été mises en place. Un CHSCT « COVID-19 » a été organisé ; le risque COVID a été renseigné dans le DU (document unique) de chaque site ; le télétravail a été mis en place ; les consignes sanitaires ont été affichées et sont actualisées ; du gel hydro-alcoolique, gants et masques sont à disposition. Afin d'accueillir en toute sécurité le personnel et les étudiants, le nettoyage et la désinfection des bureaux, sanitaires, espaces communs sont régulièrement effectués.

Le respect des gestes barrières et des mesures prises par l'ÉSAL sont de la responsabilité de tous.

Contact

Gaëtan Leclerc, conseiller de prévention

✉ gleclerc@esalorraine.fr

Fraude et tentative de fraude

Dans le cadre des épreuves d'admission en 1er année et en cours de cursus, toute fraude ou tentative de fraude constatée par un surveillant lors des épreuves sera sanctionnée par l'exclusion du candidat et par l'interdiction de se représenter à un concours ou une commission de l'établissement pendant trois ans. Tout au long du cursus et dans le cadre des épreuves de diplômes, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée provoquera la convocation de l'étudiant devant le Conseil de discipline.

Assiduité

L'enseignement doit être suivi à temps complet. L'assiduité aux cours, ateliers, séminaires, workshops, jours d'échanges inter-sites et journées pédagogiques particulières auxquels l'étudiant est inscrit sont obligatoires. Les absences doivent être justifiées au secrétariat par attestation ou certificat. Les absences directement liées à la nature des études, notamment à des projets qui nécessitent des développements à l'extérieur de l'ÉSAL, doivent être convenues avec l'administration et les professeurs concernés. Les enseignants sont responsables du contrôle de l'assiduité au sein de chacun de leur enseignement. Ils réalisent un relevé systématique des absences. Toute absence prolongée d'un étudiant doit être signalée auprès de l'administration.

Les étudiants boursiers de l'enseignement supérieur sont soumis à l'obligation d'assiduité aux cours, travaux pratiques ou dirigés, stages obligatoires et doivent obligatoirement présenter les évaluations semestrielles.

Le non-respect de cette clause pourra entraîner la suspension de la bourse, voire l'obligation de remboursement de mensualités déjà perçues. Sur le plan pédagogique, aucune absence – même dûment justifiée – ne peut accorder une décharge de travail pour l'étudiant dans le cadre de ses évaluations semestrielles et de l'obtention de ses crédits ECTS.

Respect de la propriété intellectuelle et des mentions de l'ÉSAL

Tout au long de sa scolarité au sein de l'ÉSAL, l'étudiant est amené à participer à divers projets (expositions, performances, festivals, concerts, etc.), personnels ou collectifs.

Si l'étudiant conçoit un projet d'arts plastiques, de danse ou de musique dans le cadre de sa formation à l'ÉSAL, il en est l'auteur.

Les droits de propriété intellectuelle de l'artiste-auteur sont inaliénables. Néanmoins, les créations des étudiants sont conçues dans le cadre de leurs études et en leur qualité d'étudiant. À ce titre, le contexte éducatif, l'accompagnement des enseignants et des techniciens, la mise à disposition des ateliers ont participé à l'émergence des projets, à leur développement et à leur réalisation. L'ÉSAL contribue donc à ces créations artistiques, en mettant à disposition le cadre qui leur permet d'être mises en œuvre et d'exister.

Ainsi, en aucun cas l'ÉSAL ne peut disparaître de la communication sur l'œuvre créée et produite dans le cadre du cursus scolaire au sein de l'établissement. De son côté et dans de nombreuses circonstances, l'ÉSAL communique à des tiers (entreprises, filiales, concours...) les créations de ses étudiants, en les citant, en leur nom et en sa qualité de collaborateur.

Par conséquent et afin de garantir le respect de la propriété artistique de l'étudiant et la reconnaissance du rôle de l'école, les deux parties s'engagent à communiquer leur collaboration. L'ÉSAL doit donc figurer sur la signature des projets, dans le cadre des mentions ci-dessous.

Mentions de l'ÉSAL

Les événements et projets pédagogiques de l'école, ainsi que les personnes y participant doivent être communiqués auprès de la chargée de communication, qui aura alors la possibilité de diffuser les informations via les outils de communication de l'établissement.

Étant donné que l'école met à disposition des moyens humains et matériels pour la production des œuvres des étudiants, ces derniers doivent respecter les mentions de l'école à inscrire sur leurs productions. Sont concernées :

- les productions audiovisuelles
- les éditions imprimées à l'école ou en dehors de l'école et réalisées dans le cadre pédagogique
- Concernant les installations, les volumes, les travaux d'impressions (affiches, gravure, photographie, etc.) et toute autre production artistique ne permettant pas l'inscription des mentions, leur appartenance à l'école devra être clairement mentionnée dans toute légende accompagnant la diffusion de l'œuvre.

Les mentions devront être respectées sur tout support de communication et de relations publiques et commerciales (internet, réseaux, supports numériques et papier, presse, édition ou autre) sans limitation de support, de territoire, ni de durée. Ainsi, toute diffusion, ré-édition ou reproduction des œuvres réalisées au sein de l'ÉSAL au sortir de l'école est également concernée.

Par ailleurs, le logo de l'école devra être positionné en qualité de contributeur et toute utilisation officielle du logo doit être systématiquement validée auprès de la chargée de communication de l'ÉSAL.

✉ communication@esalorraine.fr

La taille minimum du logo est de 15 mm.

Mentions à inscrire sur les productions

« École Supérieure d'Art de Lorraine, (facultatif : option, ville) année » + logo ÉSAL ;
ou

« Imprimé à l'École Supérieure d'Art de Lorraine (facultatif : option, ville), année » + logo ÉSAL ;

ou
« (facultatif : nom de l'œuvre), nom de ou des auteur(s) / École Supérieure d'Art de Lorraine, (facultatif : option, ville), année » + logo ÉSAL ;

ou
« Prénom, Nom, École Supérieure d'Art de Lorraine, (facultatif : option, ville), année » + logo ÉSAL

Exemples

Thaïs Gondouin / École Supérieure d'Art de Lorraine, option Communication, Metz, 2020
ou

École Supérieure d'Art de Lorraine, option Design d'expression, Épinal, 2020

Respect du droit d'auteur par les étudiants

Lors de la création d'une œuvre, les étudiants peuvent citer ou convoquer un artiste.

Deux types de droits sont susceptibles de porter sur les contenus préexistants : d'une part, les droits peuvent relever du Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit notamment du droit d'auteur et du droit des artistes-interprètes. Ces droits relèvent de régimes relativement proches. Sauf mention contraire, les règles relatives au droit d'auteur seront applicables au droit des artistes-interprètes. D'autre part, ces droits peuvent relever du droit à l'image des personnes représentées dans l'œuvre que vous avez créée.

Ainsi, les étudiants doivent respecter les droits de propriété intellectuelle et le droit à l'image qui sont susceptibles de porter sur le contenu intégré dans l'œuvre.

En application de l'article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, il est rappelé que ni le droit de citation ni l'exception relative à l'enseignement et à la recherche ne sont applicables aux œuvres graphiques et plastiques.

Afin de respecter la législation française, l'étudiant qui souhaite intégrer des citations iconographiques dans un mémoire destiné à une diffusion au public, notamment via internet, devra :

- 1— soit reproduire des œuvres appartenant au domaine public (c'est-à-dire des œuvres dont les auteurs sont décédés depuis plus de 70 ans) et indiquer le nom de l'auteur ;
- 2— soit obtenir une autorisation de la part de l'auteur de l'œuvre reproduite, ou de ses ayants droit, ou de la société de gestion collective gérant les droits de l'artiste (ADAGP, SAIF, SCAM, etc.) et indiquer le nom de l'auteur ;
- 3— soit supprimer la reproduction de l'œuvre reproduite dans les exemplaires destinés à une diffusion au public, notamment via internet, si l'étudiant ne se trouve pas dans les deux situations ci-dessus (1 & 2).

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

Coordination et conception de la publication
Juliette Férard

Contributions
Ève Demange, Marion Sztor

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

Graphique
Bernard Gissinger et Isaline Rivery

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 la plus pertinente, ainsi que pour des raisons de lisibilité et d'accessibilité, nous avons fait le choix de ne pas l'utiliser dans cette publication.

Arts plastiques Metz Organisation des études

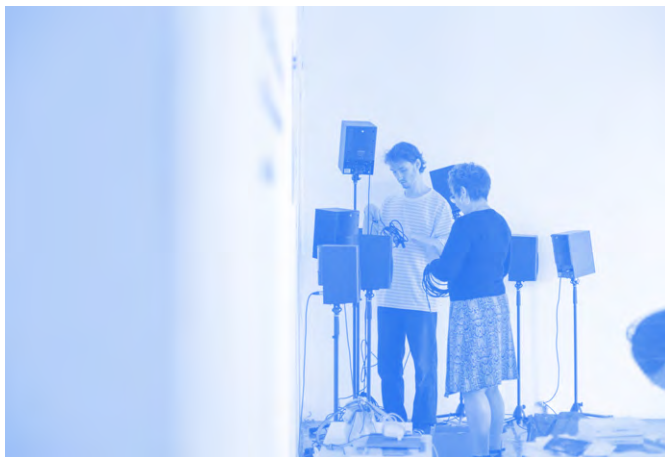

Organisation des études

[Retour à l'introduction](#)

Équipes pédagogiques 2023/2024	6
Options et cursus sur le site de Metz	10
Diplômes nationaux délivrés à l'ÉSAL	13
Admissions	14
Formalités et évolutions pédagogiques	17
Bourses et aides au diplôme	21
Initiation à la recherche documentaire	21
Recherche, écriture et mémoire à l'ÉSAL	24
Mobilité étudiante	27
Inscription et préparation aux diplômes	29
Accompagnement au parcours professionnel des étudiants	30
Soutien aux alumni/diplômés	35

Montage des DNSEP
Communication, Metz, juin 2023
© Pancake ! photographie

L'organisation des études du Pôle arts plastiques est régie par l'arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes; modifié par arrêté du 8 octobre 2014.

Pratique de l'image imprimée,
journée Portes ouvertes, Metz,
mars 2023 © Soline Pin

Équipes pédagogiques 2023/2024

Coordinations, missions, programmation

Interface entre les enseignants et la direction, le coordinateur joue un rôle essentiel dans le dispositif et le développement de l'École Supérieure d'Art de Lorraine.

Les coordinateurs d'options et de la 1re année sont spécifiquement chargés de la préparation du programme de l'année universitaire et de l'organisation des évaluations semestrielles.

| Coordinateurs

Option Art
Jean-Denis Filliozat

Option Communication
Émilie Pompelle

1re année
Pierre Villemin

Territoire à dess(e)ins
François Génot

Recherche et édition
Elamine Maecha

Mémoire et texte DNA
Célia Charvet

| Référents en charge
des diplômes

DNA Art
Aurélié Amiot

DNA Communication
Léo Coquet

DNSEP Art
Christian Globensky

DNSEP Communication
Antonin Jousse

| Missions

Espace EDIT*ON
Frédéric Thomas

Espace PAN
Constance Nouvel

Programmation pluridisciplinaire
Stéphane G. Roussel

| Enseignants (*docteurs)

Aurélié Amiot
image imprimée

Émilie Aurat
design graphique et typographie

Éléonore Bak*
son

Célia Charvet*
écriture, arts de l'exposition
et suivi mémoire

Léo Coquet*
écriture, design graphique
et suivi mémoire

Melina Farine
photographie

Jean-Denis Filliozat
design d'espace et d'interface

Matthieu Gauthier
peinture

François Génot
dessin et narration

Agnès Geoffray
photographie et plasticité de
l'écriture

Christophe Georgel*
histoire de l'art et suivi mémoire

Franck Girard
dessin

Christian Globensky*
installation et interface

Hélène Guillaume
vidéo live, image mouvement

Antonin Jousse*
images numériques et génératives

Robert Jung
édition

Farah Khelil*
culture visuelle et suivi mémoire

Daniel Kommer
atelier bois-métal, perspective, 3D

Jérôme Knebusch
biennale Exemplaïre

Elamine Maecha
Institut Page et design éditorial

Constance Nouvel
photographie

Émilie Pompelle
transmédialité et document d'artiste

Jean-Christophe Roelens
volume, technique et matériaux

Yvain von Stebut*
radio-théorie et suivi mémoire

Frédéric Thomas
transmédia, animation et FabLab

Pierre Villemin
vidéo

Intervenants extérieurs

De l'année initiale à l'année 5, l'équipe pédagogique invite des intervenants extérieurs à participer à ses enseignements et à ses projets en y apportant des éclairages spécifiques sous des formes multiples: conférences, ateliers, workshops...

Ces intervenants jouent un rôle essentiel dans l'expérimentation du rapport que les enseignants et les étudiants entretiennent avec des spécialistes de domaines très diversifiés (artistes, scientifiques, universitaires...). Ils font bénéficier l'étudiant de compétences complémentaires et de regards extérieurs indispensables à son projet.

Workshop « Rejouer », avec
les éditions Non Standard et
Marion Bataille, Metz, mai 2023
© Juliette Féraud

Options et cursus sur le site de Metz

Le site de Metz propose un 1er cycle de trois ans (phase programme – formation initiale) menant à l’obtention du Diplôme National d’Art (DNA) :

- Option Art – mention dispositifs multiples
- Option Communication – mention arts et langages graphiques.

Le site de Metz propose également un 2e cycle de deux ans (phase projet-formation initiale) menant à l’obtention du Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) habilité au grade de Master :

- Option Art – mention dispositifs multiples
- Option Communication – mention arts et langages graphiques.

Option Art, mention dispositifs multiples – DNA & DNSEP

Sous l’intitulé Dispositifs multiples, l’option Art forme des créateurs et créatrices engagés dans le champ de l’art contemporain, des institutions culturelles, et des espaces alternatifs et interstitiels. Les dispositifs de l’exposition, de l’édition et de diffusion sont mis en œuvre par une équipe pédagogique composée de professionnels en activité, d’artistes, auteurs, théoriciens et commissaires d’exposition, galeristes et designers. Ces dispositifs se déploient en pratiques multiples et transversales, image imprimée et image mouvement, volume et photographie, recherche sonore et multimédia, installations et scénographie, écriture et dessin, édition et diffusion numérique.

L’option Art engage l’étudiant à expérimenter et croiser ces pratiques multiples, à concevoir et déployer des projets, réflexions et réalisations dans des dispositifs de monstration, de la salle d’exposition aux espaces publics ; des dispositifs d’éditions d’objets, de livres et d’images imprimées ; et enfin, des dispositifs de diffusion, du fanzine aux réseaux numériques.

Une pluralité de méthodologies est initiée, du travail individuel au travail collectif, du temps court au temps long, de l’écriture à l’oralité, du dessin aux installations monumentales, des projets intra-muros aux expériences menées sur des sites extérieurs de la région du Grand Est et au-delà.

La diversité des ateliers, des méthodologies théoriques et pratiques, des contextes de monstration, d’éditions, de diffusions, des langages plastiques, écrits et oraux, est destinée à être maîtrisée et appropriée par l’étudiant qui apprend à construire des projets singuliers, tout en le menant vers une forme de professionnalisation fondamentale aux créateurs engagés dans le champ de l’art et de la culture. Sous forme de mises en situations concrètes, de workshops et de conférences initiés par l’équipe pédagogique avec le concours de spécialistes invités, de stages en milieux professionnels, en passant par la conceptualisation et la réalisation d’exposition événementielle et performée, se déterminent les axes fondateurs de l’option Art.

Dès le premier cycle, l’étudiant est immergé dans un contexte artistique foisonnant à travers des réflexions théoriques et des pratiques en atelier qui prennent en compte les espaces dans lesquels les projets sont menés et qui permettent de s’initier aux dispositifs de création contemporaine.

Les propositions artistiques, qui peuvent prendre les formes les plus diverses, sont envisagées dans toutes leurs potentialités, esthétiques et poétiques, politiques et économiques, autour de questionnements liés à la place de l’artiste, à son regard et à son rôle dans le monde contemporain. La pratique de l’écriture, travaillée de la première à la cinquième année (dossier, mémoire), permet de situer son travail, de l’éditer, le diffuser en interne, et de trouver son propre langage artistique.

Tout au long du 2e cycle, les recherches et réalisations de l’étudiant s’appuient sur des sujets de société, sociologiques et épistémologiques, menées dans le cadre d’ateliers de recherche et de création (ARC) et de séminaires, dont les problématiques visent à l’affirmation d’un propos singulier d’auteur chez l’étudiant, ainsi qu’à la justesse de l’adéquation entre ses questionnements et les dispositifs multiples mis en œuvre, qui renvoient plus spécifiquement aux potentiels artistiques des différentes formes de recherche propres au champ de l’art contemporain. L’option Art est porteuse de trois structures de recherche qui participent à la définition de son identité : L’ARS (son, architecture, urbanisme), EQART (l’Espace en Question(s) dans l’ART contemporain) et le LabVIES (Laboratoire Volume, Installation-Interaction, Espace et Scénographie).

De nombreux partenariats et échanges avec les acteurs artistiques de la grande région, centres d’art, galeries, musées, tels que le Frac Lorraine, le Centre Pompidou Metz et la Galerie Modulab, mais aussi les ateliers de l’Opéra de Metz, la pépinière d’artistes Bliiida de Metz, sont activés en lien étroit avec les enseignements de l’option Art.

Des expositions et événements culturels éclectiques sont organisés chaque année, non seulement au sein de l’école, mais dans le contexte géographique de la région Grand Est et au-delà, permettant ainsi d’amorcer et de privilégier un parcours personnel dynamique et ouvert à travers des projets et des stages, puis enfin de se projeter dans une activité et des pratiques professionnelles dans le milieu artistique.

Option Communication, mention arts et langages graphiques – DNA & DNSEP

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

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

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

La seconde phase de la formation, menant au Diplôme National Supérieur d’Expression

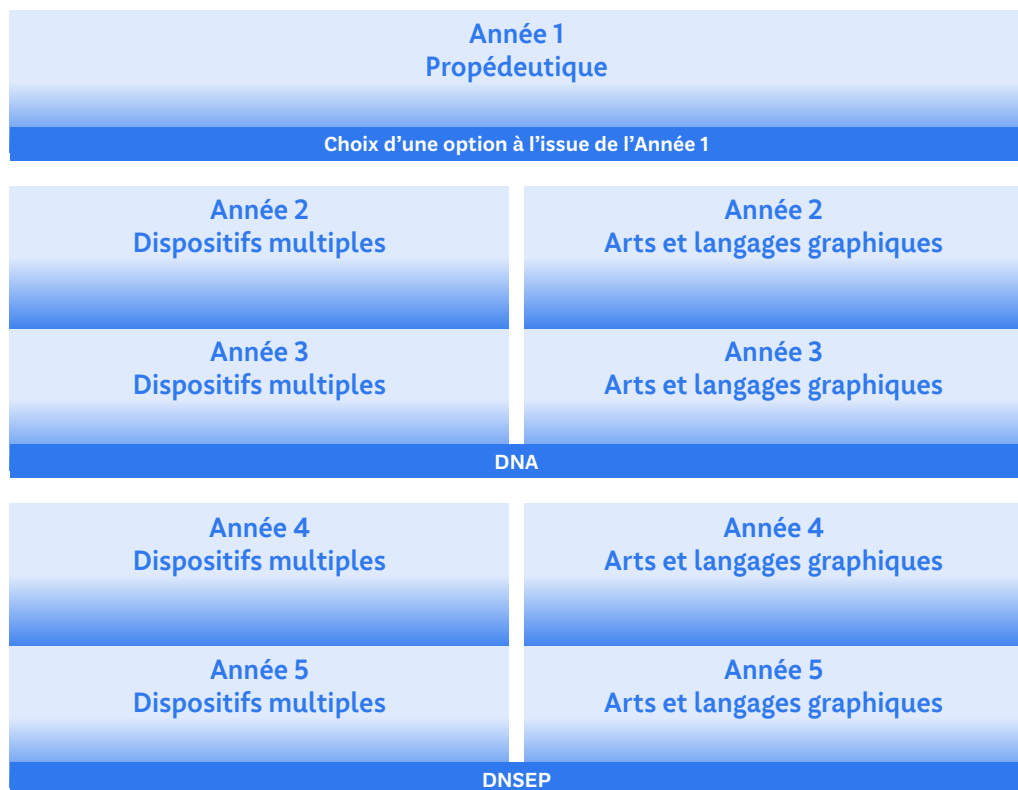
Plastique — DNSEP, se caractérise notamment par la pratique de la recherche avec la rédaction du mémoire en cinquième année. Ce second temps confirme le caractère original et personnel des positionnements des étudiant-es. La pédagogie y est inversée et se construit sous la forme d'ARC, d'ateliers, de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

Tout au long de ce parcours, la participation à plusieurs événements (biennale Exemplaires, biennale transnationale de design graphique, Cases & débordements, etc.), workshops, stages et conférences animés par des professionnel·les invité·es enrichissent et

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

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

Cursus étudiant

Diplômes nationaux délivrés à l'ÉSAL

L'ÉSAL est habilitée par le ministère de la Culture, selon le décret ministériel du 13 novembre 1988 et l'arrêté ministériel du 6 mars 1997, modifié par celui du 13 novembre 2006, à dispenser des enseignements supérieurs artistiques.

CEAP

L'étudiante, ayant obtenu 120 crédits à l'issue de la 2e année, est titulaire du Certificat d'Études d'Arts Plastiques délivré par l'école et agréé par le ministère de la Culture.

DNSEP

Ce diplôme est inscrit au niveau du répertoire national des certifications professionnelles. Le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique sanctionne 5 années d'études supérieures. Il est habilité au grade de Master.

DNA

Le Diplôme National d'Art (DNA) vaut grade de Licence au sein du système LMD. L'ÉSAL délivre en option Art et en option Communication le Diplôme National d'Art. Le DNA sanctionne les 3 premières années d'études supérieures de cycle long.

Admissions

Concours d'entrée : admission en 1ère année

L'admission en 1ère année se fait par concours. Sont admis à se présenter au concours les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent (français ou étranger). Les candidats non titulaires du baccalauréat et non-inscrits à la session d'examens de l'année du concours doivent déposer en complément du dossier : un curriculum vitae, une lettre de motivation, un dossier artistique et le descriptif détaillé des enseignements suivis. Leur dossier complet est examiné par une commission de recevabilité composée de la direction de site ou de son représentant et de deux enseignants. Celle-ci autorise ou non le candidat à présenter les épreuves du concours et en notifie l'intéressé en amont. Chaque site organise son propre concours. Les candidats doivent donc déposer deux dossiers séparés, en respectant la liste des pièces à fournir indiquées par chaque site. Chaque concours fait l'objet de frais d'inscription distincts.

Sur les deux sites, le concours comporte une épreuve écrite de culture générale, une épreuve écrite de langue vivante, une épreuve plastique et un entretien oral de parcours et de motivation avec un jury de 3 enseignants (dont un enseignant représentant de la direction) appuyé par la présentation d'un dossier de travaux personnels. Pour le site de Metz, le jury d'enseignants est complété par un 4e membre étudiant dont l'avis reste consultatif. Les modalités des épreuves, notamment leur durée, sont fixées par les directeurs de site. L'information est transmise aux candidats au moment de leur inscription. Les dates de concours sont également définies par chaque direction de site.

Les candidats admis sont contactés directement par Parcoursup.

Le concours a une validité d'une année académique. Aucun report d'inscription ne peut être demandé.

Commission de passage : admission en 4e année

Les étudiants de 3e année du site d'Épinal du Pôle arts plastiques doivent présenter une commission de passage sur le site de Metz s'ils souhaitent intégrer la 4e année à l'issue de leur diplôme.

La commission de passage est organisée de façon concomitante aux commissions d'équivalences (admissions en cours de cursus). Les candidats sont soumis à une épreuve unique d'entretien avec un jury composé de 3 enseignants de l'option demandée dont un docteur. Ils doivent avoir transmis en amont au secrétariat pédagogique une note d'intention dont les modalités leurs sont communiquées chaque année par l'administration (contenu du document, date de remise, format...).

Les coordinateurs d'option du site de Metz, en lien avec le coordinateur de 3e année du site d'Épinal, informent les étudiants du déroulé des commissions optionnelles (art ou communication), des modalités pratiques et des attendus des jurys (note d'intention, projet de recherche...).

Chaque commission émet un avis favorable ou défavorable à l'issue des entretiens.

Les commissions ayant lieu au printemps, l'admission au semestre 7 est validée sous réserve de l'obtention du DNA. En cas d'échec au DNA, l'étudiant devra repasser la commission de passage l'année suivante. La commission de passage est gratuite.

Commission d'équivalence : admission en cours de cursus

L'arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation des études dans l'enseignement supérieur artistique précise que :

— L'admission au semestre 7 est subordonnée à l'obtention du diplôme national d'arts et techniques, du diplôme national d'arts plastiques ou diplôme national d'art, ou à la présentation d'une attestation justifiant la validation de 180 crédits ECTS et à l'avis de la commission d'admission en 2e cycle.

— Les admissions aux semestres 3, 5 ou 9 sont soumises à l'avis d'une commission d'équivalence, qui détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien de motivation.

Les candidats à l'entrée en 1er cycle passent un entretien oral de parcours et de motivation, appuyé par un dossier artistique de travaux personnels, devant un jury composé de 4 enseignants (dont un enseignant représentant de la direction, dit Président).

Les candidats à l'entrée en 2e cycle passent un entretien oral de parcours et de motivation, appuyé par un dossier artistique de travaux personnels, devant un jury composé de 3 enseignants du cycle et de l'option concernés (dont un titulaire d'un diplôme de doctorat). La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.

À Metz, les candidats sont convoqués à un entretien oral avec le jury après présélection sur dossier (la liste des pièces demandées est précisée sur la plateforme Taïga) à l'admission par équivalence. Les candidats étrangers résidant à l'étranger doivent candidater via le dispositif CampusArt.

➤ campusart.org

Accueil des nouveaux étudiants

L'ÉSAL organise au moment de la rentrée, un temps d'échange entre l'équipe pédagogique et les nouveaux étudiants. L'échange, sous forme de discussion collective, permet aux nouveaux arrivants de mieux connaître les enseignements et de présenter leur travail artistique. Une visite de l'école est également organisée.

Inscription administrative

Les inscriptions se déroulent désormais en ligne via la plateforme Taïga. Les dossiers papiers ne sont plus acceptés.

L'inscription (ou la réinscription) n'est effective qu'après la constitution du dossier administratif complet incluant :

— Le règlement des frais d'inscription. Les frais d'inscription s'appliquent à tous, étudiants boursiers ou non. Ils peuvent être payés en 3 fois à la demande de l'étudiant. Le montant des frais d'inscription est fixé par délibération du Conseil d'Administration, qui précise les conditions d'application des tarifs ainsi que les modalités générales du versement.

— La présentation d'une attestation d'acquiescement de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC). Acquiescement en ligne sur ➤ cvec.etudiant.gouv.fr

— La présentation d'une attestation d'assurance en responsabilité civile vie privée, incluant une couverture pour les risques encourus dans le cadre des activités scolaires et extra-scolaires.

Ces formalités conditionnent la remise de la carte d'étudiant et la délivrance des attestations et certificats de scolarité. Chaque étudiant doit informer l'établissement de tout changement dans sa situation administrative (par ex. changement d'adresse).

Niveau de langue française pour toute admission

Les candidats à l'admission issus d'un pays non francophone ont l'obligation de présenter une attestation de réussite au TCF (Test de Connaissance de la langue Française) niveau 82 ou DELF 82 de moins d'un an le jour de leur inscription administrative à l'école. Une dérogation pourra être accordée de façon très exceptionnelle par la direction de site afin de reporter cette échéance, notamment en cas de session tardive d'examen. Aucun étudiant concerné par cette obligation ne sera autorisé à s'inscrire au diplôme (de fin de 1er cycle ou de fin de 2e cycle) s'il n'a pas fourni son attestation.

Désignation des jurys des commissions et du concours d'admission

Les jurys des commissions et des concours d'entrée sont constitués sous la responsabilité de la Direction générale, sur convocation des directions de site et conformément aux textes en vigueur. Les enseignants désignés comme membres de jury ne peuvent se désister, sauf en cas de force majeure, la participation aux jurys faisant partie de leurs obligations de services.

Formalités et évolutions pédagogiques

Application des crédits d'enseignement à l'ÉSAL

Les crédits d'enseignement sont attribués selon les règles du Système Européen de Crédits Cumulables et Transférables, dits ECTS. Les grilles de crédits applicables à l'organisation des études au sein des écoles sont établies par la Direction générale de la Création artistique au sein du ministère de la Culture. Le premier cycle d'études (années 1 à 3) est composé de 6 semestres. Le deuxième cycle est composé de 4 semestres (années 4 à 5). Chaque semestre est sanctionné par 30 crédits, 1 crédit ECTS = 25/30 h de travail pour l'étudiant.

Les crédits ECTS sont transférables et cumulables d'un cursus d'études à un autre. Ils créent des passerelles d'études entre universités, écoles supérieures et autres entités d'enseignement supérieur, encourageant ainsi la mobilité des étudiants au sein des pays européens signataires des accords de Bologne et membres de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur. Les mobilités hors espace européen sont également facilitées.

Passage au semestre supérieur

Le nombre maximum de crédits européens pouvant être obtenus pour chacun des semestres est de 30. Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits européens, à l'exception du passage au semestre 3, qui nécessite l'obtention de 60 crédits, du passage au semestre 6, qui nécessite l'obtention de 150 crédits, et du passage au semestre 10, qui nécessite l'obtention de 270 crédits.

Crédits manquants au :	Rattrapage au :
Semestre 1	Semestre 2
Semestre 2	Aucun rattrapage possible - redoublement ou réorientation
Semestre 3	Semestre 4
Semestre 4	Semestre 5
Semestre 5	Aucun rattrapage possible - redoublement ou réorientation
Semestre 6	Aucun rattrapage possible - non présentation au diplôme si nombre de crédits inférieur à 165 le jour de l'inscription pédagogique au DNA. Si inscription au diplôme, redoublement proposé en cas d'échec. Si 165 crédits acquis mais non inscription volontaire au DNA, redoublement possible sur avis de la commission de redoublement ou réorientation.
Semestre 7	Semestre 8
Semestre 8	Semestre 9
Semestre 9	Aucun rattrapage possible - redoublement ou réorientation
Semestre 10	Aucun rattrapage possible - si inscription au diplôme, redoublement proposé en cas d'échec. Si 270 crédits acquis mais non inscription volontaire au DNSEP, redoublement possible sur avis de la commission de redoublement ou réorientation.

Organisation des rattrapages

En cas de non-obtention des crédits nécessaires au passage au semestre suivant ou nécessaires à la présentation au diplôme, la direction de site, sur proposition de l'équipe pédagogique, se réserve la possibilité soit d'une réorientation de l'étudiant, soit d'un redoublement.

Redoublement

La décision du redoublement en 1e année (semestres 1 et 2) est prise exclusivement par la direction : l'étudiant devra faire part de sa volonté à l'équipe pédagogique et demander un entretien à la direction, lors duquel il devra expliquer son choix et faire preuve de sa grande motivation.

En cas d'échec à partir du 3e semestre de l'année académique (semestres 3, 5, 7, 9), l'étudiant peut demander un redoublement sous réserve de rester assidu aux enseignements qui le concernent et de se présenter en fin d'année à la commission de redoublement.

En cas d'échec en 2e année (4e semestre de l'année académique), l'équipe pédagogique se prononcera sur un avis favorable ou défavorable au redoublement, au regard du dernier bilan de l'étudiant.

En cas d'échec aux épreuves de diplôme (DNA ou DNSEP), l'étudiant se verra proposer systématiquement un redoublement.

En cas de non inscription volontaire de l'étudiant au diplôme (DNA ou DNSEP), un redoublement pourra être autorisé par la commission de redoublement.

La commission de redoublement est réunie par les coordinateurs d'options pour le site de Metz, le coordinateur général pour le site d'Épinal, en fonction du nombre d'étudiants et des promotions concernés. Elle consiste en un bilan plastique, théorique et de motivation qui permettra à l'équipe pédagogique d'émettre un avis favorable ou défavorable soumis à la direction de site.

Redoublement et engagement pédagogique

— Redoublement en 1e année : afin de maintenir et d'alimenter une dynamique pédagogique constructive, l'étudiant s'engage à suivre l'ensemble des enseignements présents dans l'emploi du temps et à valider à nouveau la totalité de ses crédits ECTS.

Cependant, les crédits acquis à l'année n-1 pourront être valorisés afin de pallier un déficit de crédits au moment du bilan semestriel.

— Redoublement de la 2e à la 5e année : l'étudiant s'engage à signer et à respecter son contrat d'études (cf. ci-dessous) personnalisé pour l'année du redoublement.

— Aucune préparation au diplôme ne peut se faire sans accompagnement pédagogique ni suivi régulier. Aucun diplôme ne peut être présenté en candidat libre.

Contrat d'études

Il fait l'objet d'un accord entre l'étudiant et la direction de site. Il comprend selon le cycle d'études la liste des cours, ateliers, séminaires et ARC à suivre, ainsi que le choix pour les étudiants concernés des référents création et référents mémoire. Sur le site arts plastiques de Metz, il concerne les étudiants à partir de la 2e année, car les enseignements de 1e année font l'objet d'un tronc commun obligatoire unique.

Une fois signé par l'ensemble des parties [direction de site + étudiant], l'étudiant ne peut plus demander de modification de son contrat d'études.

Changement d'option

Les étudiants de 2e ou de 4e année souhaitant changer d'option doivent se présenter à une commission de changement d'option, réunie en fonction des demandes des étudiants.

La commission se réunit en fin d'année académique afin d'émettre un avis favorable ou défavorable à l'intégration d'un étudiant dans une nouvelle option à la rentrée académique suivante (n+1). La demande doit être motivée par une note d'intention.

Le changement d'option n'est possible que sur le site de Metz, entre option Art et option Communication.

Aucun changement d'option ne peut être demandé entre le 1er et le 2e semestre d'une même année académique, dès lors que le contrat d'études a été signé par l'étudiant. Les étudiants de 3e année ont la possibilité de présenter la commission de passage d'une option autre que celle de leur DNA.

Aucun changement d'option ne peut être demandé lors d'un redoublement en 3e ou 5e année.

Césure

Principes généraux

Les modalités de déroulement d'une année de césure ont été précisées par la circulaire du 22 juillet 2015 et s'appliquent à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Le texte permet à un étudiant qui le désire de faire une coupure dans son cursus universitaire d'un semestre minimum et deux maximum dans le but d'acquérir une expérience personnelle, soit de façon autonome, soit au sein d'un organisme d'accueil en France ou à l'étranger. Elle est basée sur le volontariat de l'étudiant et ne peut en aucun cas être rendue obligatoire.

Césure d'un semestre

Un étudiant peut faire la demande d'une césure d'un semestre uniquement pour le semestre 7 ou pour le semestre 8. Sont exclus les étudiants partant en mobilité ERASMUS (ou autre cadre de mobilité) au cours de l'année universitaire concernée.

La césure d'un semestre ne peut être accordée que sur la base d'un projet de stage, faisant l'objet d'un conventionnement avec un organisme d'accueil. La convention tripartite [école – organisme d'accueil – étudiant] précisera les missions ainsi que les compétences à acquérir par l'étudiant.

L'étudiant bénéficiera d'un accompagnement pédagogique et conservera un accès à l'école et au matériel dans les mêmes conditions que les autres étudiants.

Une restitution devra obligatoirement être organisée au moment des bilans de fin de semestre concerné. L'équipe pédagogique et la direction d'établissement se prononceront ensuite sur la validation ou non des crédits ECTS nécessaires au passage au semestre suivant (24 minimum) et fixeront les modalités de rattrapage d'éventuels crédits manquants (6 maximum).

L'étudiant qui n'aurait pas suffisamment mis à profit sa période de césure pour acquérir les connaissances et compétences suffisantes à la validation de crédits ne serait pas admis au semestre suivant.

Césure d'une année

Un étudiant peut faire la demande d'une césure d'une année uniquement entre la 2e et la 3e année ou entre la 3e et la 4e année.

Pour une demande de césure entre la 2e et la 3e année, l'étudiant doit obligatoirement avoir validé l'ensemble de ses crédits (120 crédits).

De ce fait, l'avis favorable de la commission réunie en amont des bilans sera sous réserve de la validation des 120 crédits.

Une année de césure ne bénéficie d'aucun accompagnement pédagogique. L'étudiant est libre de mener à bien un projet personnel et/ou de mobilité. Il n'est pas admis à fréquenter l'école et ne bénéficie pas de l'accès au matériel pédagogique. Aucun retour anticipé ne sera admis en cas de changement d'avis de l'étudiant.

Modalités administratives

La demande de césure doit être déposée sous forme d'une note d'intention au service scolarité de l'école avant le 31 mars de l'année universitaire en cours pour l'année universitaire suivante.

L'étudiant est ensuite reçu par une commission de césure composée de la direction de site, de la responsable des études de site et d'au moins un enseignant du site.

Droits d'inscription

Césure d'un semestre : maintien des droits d'inscription annuels.

Césure d'une année : exonération totale des droits d'inscription.

Bourses et aides au diplôme

Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées aux étudiants.

Les demandes de bourses doivent être déposées via internet sur le site du CROUS, qui instruira les demandes selon la réglementation en vigueur.

Les étudiants non boursiers sur critères sociaux et qui rencontrent des difficultés pérennes peuvent solliciter le Fonds National d'Aide d'Urgence Annuelle Culture, dispositif de soutien financier piloté par le ministère de la Culture. Les 3 grands critères retenus pour être éligible à ce fonds sont : la rupture familiale, l'indépendance avérée et/ou la reprise d'études au-delà de 28 ans. Deux sessions sont organisées par année universitaire. Les dossiers sont à retirer auprès des services scolarité des écoles.

Contact

Marion Sztor

✉ msztor@esalorraine.fr

Sur le site arts plastiques de Metz, l'école s'engage à soutenir financièrement les étudiants avec la mise en place d'une aide au diplôme (DNA : 180 € – DNSEP : 300 €). Le dispositif est expliqué sur le site internet (vie étudiante).

Contact

Valérie Massonnet

✉ vmassonnet@esalorraine.fr

Initiation à la recherche documentaire

Depuis 2020, des rendez-vous sont donnés aux étudiants de la 1re à la 5e année autour de l'initiation à la recherche.

L'objectif est de leur conseiller des outils méthodologiques et critiques et leur transmettre les normes bibliographiques et de référencement.

Ces rencontres dépassent les seules ressources de la médiathèque : les collections des bibliothèques et des centres de documentation spécialisés, les ressources en ligne, mais aussi la vocation des archives publiques sont abordées.

« Il n'y a pas de pensée sans représentation; penser est toujours nécessairement mettre en mouvement, dans certaines directions et selon certaines règles (non nécessairement maîtrisées, ni les unes, ni les autres), des représentations: figures, schèmes, images de mots – et cela n'est ni accidentel, ni condition extérieure, ni étayage, mais l'élément même de la pensée. »

Cornélius Castoriadis
L'Institution imaginaire
de la société, 1975

Recherche, écriture et mémoire à l'ÉSAL

« C'est depuis la pratique et vers la pratique que les recherches menées dans le cadre du mémoire prennent forme et prennent sens. Le mémoire doit s'inventer, pour permettre à chacun de trouver sa voie(x), de développer ses réalisations, de se positionner dans son propre travail et dans le champ de l'art »

Célia Charvet
coordinatrice du mémoire

Le mémoire à l'ÉSAL : écrire

La recherche à l'ÉSAL s'est développée à partir d'un point séminal : le mémoire. Contemporain de la constitution de l'ÉSAL en 2011, le mémoire fait l'objet d'un positionnement identitaire et d'un accompagnement spécifique. Dans le second cycle, chaque étudiant est accompagné par un « référent création » et un « référent mémoire », professeur théoricien qui encadre les mémoires et intervient tout au long des cinq années afin de familiariser les étudiants à l'écriture. Le mémoire travaille la singularité de l'univers de l'étudiant et en dévoile les spécificités, les enjeux, les résonances, les filiations. L'expérimentation est au cœur de cette pratique d'écriture(s) dans laquelle l'intuition, la recherche d'une méthode appropriée, l'articulation étroite entre forme et réflexion, voire la mise au jour d'une forme de la réflexion, participent de l'élaboration d'un langage proprement artistique. En 2023–2024, l'ÉSAL met le mémoire à l'honneur avec l'exposition *Mémoire déplié(e) : l'écriture à l'œuvre. Rétrospective sur dix ans de mémoire de DNSEP / Master Art et Communication à l'ÉSAL*. Conçue comme un livre ouvert construit à l'échelle de l'espace, cette exposition propose une immersion rétrospective dans les mémoires des dix dernières années à l'ÉSAL – site de Metz.

Institut Page : texte — espace — édition

Coordination d'Elamine Maecha

L'Institut Page se construit comme un laboratoire de recherches textuelles, graphiques et éditoriales. Il se déploie sous différentes formes : un programme de recherche, deux séminaires, deux ateliers de recherche et de création – ARC, des ateliers et des workshops (cf Livret de l'étudiant – précis de cours A4, A5). Institut Page s'intéresse à la production de contenus issus des discussions et des conférences organisées à l'école ; à la conception de formes graphiques textuelles et éditoriales à partir de différents corpus de l'ensemble des ateliers ; à la prise en compte des contraintes techniques et économiques ; à la définition des publics et de la publication. L'institut rend compte de ses activités par des éditions imprimées ou en ligne. En 2023–2024, Institut Page s'intéressera entre autres à la Biennale *Exemplaires – formes et pratiques de l'édition* qui se déroulera à Valence ; à l'éditorialisation et à la publication d'un mémoire d'un Alumni ; à la création d'une plateforme numérique ; et l'organisation d'une journée d'études.

➔ [instagram.com/institutpage](https://www.instagram.com/institutpage)
➔ [institut-page.com](https://www.institut-page.com)

Articuler recherche et création

Une proposition de Farah Khelil

Ce programme prolonge le cours de Culture visuelle et les suivis de mémoire autour de notions telles que féminisme, décolonial, désactivation, architexte, paysage, faire dans l'urgence. La médiathèque sera une fois par semaine un lieu d'articulation et de valorisation de la recherche. Ce programme complète le travail des étudiants dans leur création et leur écriture et les ouvre à l'actualité artistique et à la pensée contemporaine.

Pluridisciplinarité et transversalité

« **Permaculture des arts & utopie : une pépinière de la pluridisciplinarité** » – arts plastiques Metz/Épinal – musique – danse

Une proposition mensuelle de Stéphane Ghislain Roussel.

Le programme pluridisciplinaire explore en 2023–2024, la sphère des corps. De la catharsis aux expériences plus oniriques, le corps est au cœur du vivant. « Retourner aux corps » dans le sillage artistique c'est se pencher sur des champs allant de la performance dans la filiation du *Happening* et du *Body Art*, aux corps sonores et à la danse, mais c'est aussi, avec un peu de recul face à l'épidémie du Covid (toujours active), s'attacher à la sphère de l'intime à travers le soin de soi et le care. Expression des identités et violence de l'invisibilisation, présence en puissance sensorielle, le corps est le vecteur d'un art total et sociétal. Dépasant un anthropocentrisme qui conditionne encore et toujours l'art occidental, retourner aux corps, c'est également, aujourd'hui plus que jamais, s'attacher à des dialogues entre humains sensibles et sensibilités non humaines. Et pourquoi pas, ressentir le corps comme un jardin ?

Les Rencontres du soir: arts plastiques, histoire de l'art, anthropologie, sociologie, philosophie

Une programmation collégiale des enseignants qui propose cinq « Rencontres du soir » dans l'année afin de partager le travail d'artistes et de chercheurs en lien avec des enjeux et l'actualité de l'art contemporain. Elles sont ouvertes en soirée également aux Alumni et au public extérieur.

L'ÉSAL et le tiers lieu Bliiida

L'ÉSAL et Bliiida, tiers lieu d'inspiration, d'innovation & d'intelligence collective, s'associent afin de permettre aux étudiants d'accéder à des équipements et à des compétences spécifiques en termes de fabrication numérique. Le partenariat – qui s'inscrit dans le long terme – articule formation et professionnalisation. Les enseignements – accompagnants la production des travaux des étudiants – sont enrichis par l'accès à des équipements techniques et performants, par des formations sur les machines et outils pilotées par ordinateur, et par le suivi des techniciens du FabLab MIDO. Le tiers lieu soutient également un diplômé par an, avec le « Le Coup de cœur Bliiida ».

ARC Électrique / GAIA et Maison des étudiants : des projets d'étudiants pour les étudiants – arts plastiques – architecture – ingénierie

L'ARC Électrique développe des projets entre art et design, en collaboration avec un partenaire extérieur. Il mène un travail de recherche à travers la réinvention d'un lieu, réfléchit à la relation des usagers à l'espace et au temps, étudie et invente des manières d'écouter, de circuler, de s'arrêter. Il explore les manières d'habiter et de construire des environnements sensibles. En 2022–2023, l'ARC Électrique a collaboré avec les ateliers Gouvernance Architecture Ingénierie Administration (GAIA) constitués de l'École Nationale Supérieure d'Architecture (ÉNSA) de Nancy, de l'École Européenne d'ingénieurs en Génie des Matériaux (ÉEIGM)

de Nancy et de l'École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l'innovation (ÉNSGSI) de Nancy.

En 2023–2024, l'ARC continue sa collaboration avec GAIA, tout travaillant avec l'Eurométropole de Metz, sur le projet de « Maison des étudiants ». L'objectif est de réfléchir à l'identité artistique du nouveau lieu (visuelle, sonore, plastique...) et lui donner corps, en gardant la philosophie de travail expérimental de l'ARC.

Introduction à l'histoire de l'art au Centre Pompidou – Metz

Le Centre Pompidou – Metz, partenaire de l'ÉSAL, met en place un cycle d'introduction à l'histoire de l'art et à la production artistique, en prise avec les enjeux de la société. Ces sessions permettront de sortir des déterminismes et de saisir la polysémie de l'histoire du regard, l'histoire politique et sociale, l'histoire esthétique et l'histoire des imaginaires. L'équipe des pôles Programmation et des Publics du Centre Pompidou-Metz propose chaque mois des introductions aux histoires de l'art en abordant les XXe et XXIe siècles.

Prochaines dates:

- 12 oct. : Une expérience des corps dans l'art de la performance, par Laureen Picaut
- 9 nov. 2023 : Art et sciences : entre spéculation et prospection, par Sophie Bernal
- 14 déc. 2023 : Brève histoire des écoles de la pensée d'histoire de l'art, par Chiara Parisi

Mobilité étudiante

Voyages d'étude

Les étudiants bénéficient, dès la 1e année, de temps pédagogiques hors les murs. Excursions d'une journée ou expéditions de plusieurs nuitées sur le territoire national et à l'international, les voyages d'étude permettent aux étudiants d'expérimenter in situ d'autres cultures et d'appréhender des œuvres d'art de façon active. Chaque voyage est organisé et encadré en tandem avec l'équipe enseignante. Ils sont rythmés par des visites collectives et de nombreux temps libres. Aux rendez-vous traditionnels – à Paris et à Venise à l'occasion de sa Biennale d'art contemporain – s'ajoutent des voyages ponctuels motivés par l'actualité du monde de l'art et par les partenariats noués par l'école.

Conventions Erasmus en cours et ouvertes au 1er cycle

Allemagne

Fachhochschule Trier
et Hochschule des
Bildenden Künste Saar
Sarrebruck

Belgique

Académie Royale des
Beaux-Arts de Liège,
École Nationale
Supérieure des Arts
Visuels de La Cambre
à Bruxelles

Chypre

Cyprus University
of Technology à Limassol

Espagne

Escola d'Art i Superior
de Disseny de Castello

Monténégro

University of Montenegro,
Faculty of Fine Arts
Cetinje

Pologne

Academy of fine arts
in Gdansk,
Academy of fine arts
in Cracow

Roumanie

West University
of Timisoara

Turquie

Sabanci University,
Istanbul

Échanges internationaux

Depuis près de 30 ans, l'École Supérieure d'Art de Lorraine développe des projets à l'international et est titulaire d'une charte ERASMUS depuis 2003. Une excellente connaissance des spécificités et atouts de nos établissements partenaires garantit des mobilités personnalisées en fonction d'objectifs d'acquisition de compétences. Notre situation géographique, frontalière avec 3 autres pays, le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne nous a conduit à privilégier à l'origine les projets transfrontaliers. Le programme pédagogique de l'ÉSAL propose un semestre de mobilité internationale au semestre 8 (pour les étudiants de Metz) et au semestre 4 (pour les étudiants d'Épinal). La mobilité peut avoir lieu soit dans le cadre du programme ERASMUS soit dans celui de partenariats bilatéraux pour les pays qui ne sont pas éligibles au programme européen. Les enseignants de l'ÉSAL ont également l'occasion d'intervenir dans ces écoles et universités. Une charte Erasmus, accordée par l'agence européenne garantit la qualité et la reconnaissance académique des mobilités étudiantes qui font l'objet d'un contrat d'études avec l'établissement d'accueil. L'étudiant doit valider son parcours à l'étranger en se présentant aux examens dans son école d'accueil et obtenir les crédits ECTS correspondant à la période de mobilité (30 ECTS/ semestre). Un programme d'études « learning agreement » validé par les établissements d'envoi et d'accueil mentionnant les cours choisis et les crédits qui leur sont affectés doit être signé avant le départ de l'étudiant. À son retour, un relevé de notes atteste de la réussite aux examens. Les crédits sont acquis et ne peuvent pas faire l'objet de nouvelles évaluations. Les dates des départs et retours varient en fonction des calendriers académiques des établissements partenaires.

Conditions :

- être inscrit à l'ÉSAL pour ne pas payer d'inscription dans l'école partenaire,
- être diplômé du DNA et avoir été admis en 4e année,
- avoir des bases dans la langue du pays visité ou à défaut parler anglais,
- répondre aux critères de langues exigés par certaines écoles,
- souscrire aux assurances obligatoires selon les lois en vigueur dans le pays d'accueil.

Procédure et calendrier pour les étudiants de l'ÉSAL souhaitant réaliser une mobilité à l'étranger

- 16 janvier : réunion d'information destinée aux étudiants plasticiens de Metz (inscrits en 3e année de l'année en cours) et Épinal (inscrits en 1e année de l'année en cours) ;
- 31 mai : formulation de l'intention de réaliser une mobilité d'études pour l'année qui suit à l'aide de la fiche de vœux ;
- 31 août au plus tard : dépôt du dossier de candidature destiné l'équipe pédagogique de l'ÉSAL, qui devra comporter une photo, un portfolio (5 projets max. en lien avec ce que vous souhaitez faire dans l'école d'accueil), un CV, une lettre de motivation.
- septembre : évaluation des dossiers par l'équipe pédagogique. Les étudiants ÉSAL nommés par l'équipe pédagogique peuvent faire acte de candidature auprès des partenaires. Une fois informé, l'étudiant est responsable du respect de la date limite de candidature des écoles d'accueil en tenant compte des délais postaux. L'école d'accueil envoie en réponse une lettre de refus ou d'acceptation avec les dates du calendrier académique.

Financement

Les étudiants perçoivent une allocation de mobilité ERASMUS dont le montant dépend du nombre de mobilités accordées à l'école par l'agence ERASMUS et du nombre de mobilités effectives ainsi que du pays d'accueil.

Pour l'année 2022-2023 l'allocation mensuelle a été fixée à :

- Pays du groupe 1 : 455 € par mois
- Pays du groupe 2 : 400 € par mois
- Pays du groupe 3 : 345 € par mois

Une aide complémentaire peut-être également attribuée. La Région Grand Est attribue également des bourses vers les pays non éligibles au programme ERASMUS et pour des stages à l'étranger (sous réserve de modifications).

➤ grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobilite-internationale-etudiants

Restitution et validation des crédits

Avant son retour, l'étudiant doit s'assurer de disposer de son bulletin de notes (transcript of records) établi par le partenaire. L'obtention de 30 crédits ECTS (au minimum) à l'étranger est obligatoire pour la validation par équivalence du semestre passé à l'étranger.

A l'issue de leur période de mobilité (dans un délai de 2 mois maximum), il est demandé aux étudiants concernés de produire un rapport de mobilité internationale.

Ce dossier se veut être une description objective de l'expérience vécue auprès de nos partenaires et un recueil des productions réalisées. Il est également l'une des conditions à remplir pour solder le versement de la bourse Erasmus+.

Un « guide de rédaction du rapport de mobilité d'études » sera transmis à la rentrée.

Inscription et préparation aux diplômes

Les dates prévisionnelles d'inscriptions aux diplômes (DNA et DNSEP) sont inscrites au calendrier pédagogique de chaque site. L'étudiant doit avoir obtenu l'ensemble de ses crédits pour pouvoir s'inscrire au diplôme : 165 crédits requis en 1er cycle, 270 en 2e cycle. Les étudiants sont tenus de fournir les documents nécessaires à leur inscription à la date qui les concerne. En cas de retard, le dossier de l'étudiant ne sera pas instruit par le secrétariat pédagogique.

La direction nomme la composition des jurys et transmet au ministère de la Culture (DRAC) en amont des diplômes, la liste des candidats et des membres de jurys par arrêté.

Chaque année académique, des référents aux diplômes sont nommés par la direction de site parmi les enseignants : pour chaque DNA (3 référents, 1 par option) et chaque DNSEP (2 référents, 1 par option). Les référents préparent les étudiants aux diplômes, proposent les membres de jurys à la direction en concertation avec les équipes pédagogiques et sont les représentants enseignants des jurys de diplômes. Ils sont renouvelés chaque année. Les secrétariats pédagogiques transmettent une copie des dossiers des candidats à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine. L'école reste cependant seule organisatrice des diplômes. Les fiches individuelles de notation sont conservées par l'établissement et peuvent être communiquées aux candidats sur demande écrite.

Accompagnement au parcours professionnel des étudiants

L'insertion professionnelle des étudiants est une préoccupation constante au sein de l'ÉSAL.

Régulièrement, les recherches et les réalisations des étudiants s'ouvrent au public que ce soit à travers les éditions, événements, expositions ou concerts. La Galerie de l'esplanade à Metz et le Trésor à Épinal sont des lieux de monstration dans des conditions professionnelles. L'ÉSAL établit des partenariats et des mécénats inscrits dans la pédagogie de l'école avec des entreprises du territoire, comme l'UEM, Mirabelle TV et l'entreprise DeBuyer. La politique active des stages au sein de l'ÉSAL est également une voie d'intégration forte.

Les statistiques d'insertion des promotions du Pôle arts plastiques témoignent de l'activité professionnelle de 85 % des diplômés. Parmi eux, 73 % exercent leur activité en lien direct avec leur formation à l'ÉSAL.

Stages

La politique active des stages de l'ÉSAL est une voie d'intégration forte.

Sous la responsabilité de la directrice de l'établissement, « les stages d'études sont des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme et de favoriser son insertion professionnelle » (loi du 10 juillet 2014).

Modalités administratives

Un stage de 70 h minimum (site de Metz) est obligatoire en 2e année. Il doit être réalisé sur les périodes de vacances scolaires (sauf dérogation de la direction de site). Un stage de 308 h minimum, dont la période est fixée du **19 février au 21 avril**, est obligatoire en 4e année (les étudiants en mobilité ERASMUS sont exemptés de l'obligation de stage). En dehors de ces obligations, les stages sont possibles et encouragés tout au long du cursus, de la 1e à la 5e année. Les stages non obligatoires doivent avoir lieu – sauf dérogation de la direction de site – durant les vacances scolaires. Les dérogations accordées tiendront compte de l'intérêt pédagogique et de l'ouverture/intégration professionnelle apportés à l'étudiant concerné. Les stages de 2e année sont crédités au semestre 6. Les stages de 4e année sont crédités au semestre 8. Tout stage doit faire l'objet d'une convention tripartite : école, étudiant, lieu de stage. La convention précise les obligations de chaque partie et rappelle la réglementation en vigueur.

Encadrement pédagogique

L'encadrement du stagiaire est assuré au sein de l'école par le référent création de l'étudiant. Il assure un suivi régulier en fonction des besoins de l'étudiant et/ou des demandes de la structure d'accueil. Il valide le choix de stage de l'étudiant et définit avec lui en amont les

compétences à acquérir au cours du stage (en fonction du cursus de l'étudiant : année d'études, option, mention et projet personnel).

Pédagogie et expériences artistiques et professionnelles

L'ÉSAL adosse sa pédagogie à des expériences professionnelles et artistiques. Les partenariats – en lien avec son réseau de Partenaires Particuliers – qu'elle met en place, sont une source d'expériences professionnalisantes pour les étudiants. Ces expériences singulières et fortes pour les étudiants prennent des formes diverses dans et hors les murs, en France et à l'étranger, lors d'événements ponctuels, mais également à l'occasion de projets qui s'inscrivent annuellement dans la maquette pédagogique.

Collaborations et événements à envergure nationale

L'école coopère et favorise la participation des étudiants aux biennales (workshops et expositions) telles que la biennale « Exemplaires – formes et pratiques de l'édition », la biennale de design graphique à Chaumont ou encore la biennale de la photographie à Mulhouse. Régulièrement, elle participe aux Ateliers Ouverts et collabore avec le FRAC Lorraine autour des expositions et des artistes invités. La participation des étudiants aux salons (salon de l'édition et de promotion) est également un moyen d'élaborer leur réseau et de les introduire à la médiation.

Projets et collaborations annuels

L'école encourage le partage des recherches et des réalisations des étudiants à travers l'organisation dans et hors les murs de conférences, workshops, résidences, rencontres, concerts, performances, éditions, journées d'études, expositions, performances et projections publiques, qui se déroulent grâce aux partenariats noués par l'école.

Certains projets ponctuent l'année universitaire et sont une réelle ressource pour les étudiants en termes de professionnalisation :

—
15 Partenaires particuliers

Chaque année l'ÉSAL organise une rencontre entre les étudiants et les partenaires de l'école qui présentent leurs structures et leurs programmations. Ce moment permet aux étudiants – nouveaux venus et familiarisés – de mieux connaître la richesse culturelle de notre territoire, mais également aux enseignants de développer des collaborations futures.

—
Les Rencontres du soir

Voir [p. 25](#)

—
*Permaculture des arts & utopie :
une pépinière de la pluridisciplinarité
arts plastiques – musique – danse*

Voir [p. 25](#)

—
*Tumultes, cases et débordements : workshops,
expositions et éditions autour des pratiques
du dessin et de l'illustration / Livre à Metz*

Depuis 2019, l'ÉSAL propose une semaine spéciale et intensive dédiée aux pratiques du dessin, de la narration et de leurs espaces de diffusions. Des workshops, des expositions, des rencontres et des éditions font de cet évènement un espace incontournable de découverte et de partage. L'ÉSAL travaille en collaboration avec le festival Le livre à Metz et la galerie associative Octave Cowbell.

—
*Résidence et création dans le paysage / Centre d'art
de Vassivière*

À la suite du projet de la Heidenkirche (2017–2022), un partenariat a été développé avec le Centre international d'art et du paysage – île de Vassivière en Nouvelle-Aquitaine, Limousin. Les étudiants bénéficient d'une semaine de résidence, afin de créer un parcours artistique dans le bois de sculptures de l'île. C'est un temps de création singulier, un moment fort de vie collective. Une exposition estivale publique

et soutenue par le CIAPV, permet la visibilité des œuvres.

—
Les Petits Laboratoires de l'Image / DAAC
La DAAC en lien avec l'IA-IPR arts plastiques, la DRAC et les écoles d'arts de Lorraine, a développé un dispositif en direction des classes de collège et de lycée intitulé « Les Petits Laboratoires de l'Image ». Il s'adresse aux étudiants des écoles d'art pratiquant la photographie et leur permet de mener un court projet en direction d'élèves de collèges ou de lycées. L'ÉSAL contribue à ce dispositif qui permet à une douzaine d'étudiants de réaliser cette expérience rémunérée.

Atelier « Parcours d'artiste – réflexion et diffusion d'un travail plastique »

Depuis 2018, les journées du parcours professionnel, moments privilégiés pour aborder les préoccupations liées à l'entrée dans le monde du travail avec des professionnels de l'art, se sont transformées en un atelier. Ouvert aux étudiants de 2^d cycle, il permet de répondre aux questions liées aux statuts et au démarrage d'une activité professionnelle et d'accompagner le processus d'élaboration du projet professionnel.

Monitorat

Le monitorat est une mission rémunérée ouverte à un ou des étudiants à l'ÉSAL. Un monitorat est actuellement mis en place à l'école pour l'atelier de proximité. Il consiste à accueillir, encadrer les étudiants et transmettre un savoir-faire. Dans ce cadre l'étudiant reçoit des formations techniques, apprend les procédures de mise en sécurité et la culture projet.

Salons professionnels et des formations

Les étudiants sont invités à participer à des salons professionnels et d'informations, lors desquels ils s'exercent à la communication de leurs travaux et rencontrent leurs pairs.

Carte de visite, exposition des artistes diplômés

Tous les ans, l'ÉSAL soutient l'exposition « Carte de visite » des diplômés de 5e année qui a lieu dans la galerie de l'ÉSAL. Cette exposition, encouragée par l'école, est pensée et mise en place entièrement par les diplômés fin juin/début juillet. Les diplômés s'organisent pour la médiation, rémunérée par l'école.

Prix Point d'Or de l'ÉSAL et « Coup de Cœur » de Bliiida

Le vernissage de l'exposition « Carte de visite » est le moment de l'annonce des lauréats du Prix Point d'Or. Il s'agit d'un prix porté par l'école afin de soutenir un lauréat de chaque option, par un montant en numéraire pour encourager les premiers pas dans la vie active. Les membres de ce jury sont des professionnels de l'art et des chefs d'entreprises choisis par la direction. Le Coup de cœur Bliiida complète le premier, par une résidence de 2 mois (selon le projet artistique) pour l'un des diplômés dans le tiers lieu d'inspiration, d'innovation et d'intelligence collective, basé à Metz.

Publication des diplômes

Depuis 2017, l'ÉSAL s'emploie à imprimer une publication des diplômes de l'ÉSAL (plasticiens Metz / Épinal, musiciens et danseurs). Cette publication est un outil de diffusion du travail des artistes. Elle est distribuée aux diplômés et aux partenaires.

Incubateur Fluxus / Bliiida, DRAC

Afin de faciliter l'émergence de projets entrepreneuriaux innovants dans les domaines culturels et artistiques sur le territoire du Grand Est, la DRAC Grand Est – ministère de la Culture a mis en œuvre l'incubateur Fluxus, dispositif alliant formation collective et coaching individuel. Il permet d'accompagner pendant un an et de manière intensive des porteurs de projets artistiques et culturels dans le processus de création d'une activité économique viable et durable.

➤ fluxus-incubateur.fr

ÉSAL / Casino Luxembourg

L'ÉSAL nourrit des échanges privilégiés depuis ces dernières années avec le forum d'art contemporain luxembourgeois Le Casino et plus particulièrement avec le Casino Display. La collaboration propose aujourd'hui aux étudiants de l'école de candidater au laboratoire de recherche artistique du Casino Display, auquel l'Institut Page est associé.

L'ÉSAL et le tiers lieu Bliiida

Voir [p. 25](#)

Salon *display.ed*, Luxembourg, février 2023 © Charles Rouleau

Soutien aux alumni/diplômés

Afin d'accompagner et de garder le lien avec les alumni de l'ÉSAL, l'école développe des dispositifs en lien avec leurs besoins : favoriser leur insertion professionnelle, développer leurs contacts et leur réseau dans le milieu culturel et artistique, favoriser la diffusion de leur travail et de leurs actualités, étoffer leur pratique artistique.

L'ÉSAL et ses alumni

En tant qu'acteur culturel et artistique, l'ÉSAL offre l'opportunité de recruter des diplômés pour diverses missions : graphisme événementiel ou pour des éditions, réalisation de vidéos, enseignement, photographies, animation d'ateliers de pratiques artistiques, etc.

Plateforme Ressources Arts Visuels Grand Est (anciennement PRÉSAGE)

PRÉSAGE, l'outil de soutien à la professionnalisation des diplômés développé par les écoles d'art du Grand Est s'est transformé pour devenir « Plateforme Ressources Arts Visuels Grand Est ».

Cette plateforme de ressources professionnelles – aujourd'hui gérée par Plan d'Est – vise à faciliter l'accès à l'information professionnelle et contribue à diffuser les bonnes pratiques et l'information professionnelle à destination des professionnels des arts visuels et de leurs partenaires dans le cadre de ses missions d'intérêt général. Elle agrège des contenus issues de diverses sources utiles et les complète de contenus créés pour cette plateforme.

➤ ressources.plandest.org

Valorisation des actualités des alumni

L'école a dynamisé sa communication au service de l'actualité des diplômés de Metz et d'Épinal depuis 2019, avec la mise en place d'une rubrique « FOCUS DIPLÔMÉ-ES » dans sa newsletter. Les actualités sont également relayées via les réseaux sociaux.

➤ [Inscription à la newsletter de l'ÉSAL](#)

Transmission d'offres d'emploi et d'appels à projets

L'école transmet les offres professionnelles émanant du réseau des écoles d'art de France sur son compte [LinkedIn](#).

Soutien et accompagnement de candidatures

L'ÉSAL soutient des candidatures d'alumni lors d'événements tels que la biennale de la Jeune Création de Mulhouse ou le Prix d'Art Robert Schuman, etc.

Invitations aux conférences, masterclass et salons

Dans une dynamique de partage de la connaissance, elle invite dans la mesure du possible les diplômés lors de masterclass ou de workshops en lien avec des partenaires tels que le MUDAM et le Casino à Luxembourg, et à l'occasion de salons organisés par la DRAC Grand Est.

Mise à disposition des espaces de l'école

Sur demande, la direction peut mettre à disposition des diplômés les ateliers de pratique et de recherche (vidéo, gravure, typographie et son).

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 la plus pertinente, ainsi que pour des raisons de lisibilité et d'accessibilité, nous avons fait le choix de ne pas l'utiliser dans cette publication.

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

Précis de cours

Année 1, Année 2, Année 3

[Retour à l'introduction](#)

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	54

Résidence à Vassivière, mai 2023
© Francois Génot

Intitulés		Semestre 1	Semestre 2
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		18	16
Images numériques et génératives	Antonin Jousse	3	2
Dessin	Franck Girard	3	3
Praxis (design graphique)	Émilie Pompelle	2	2
Peinture	Matthieu Gauthier	3	2
Vidéo et Photographie	Pierre Villemin et Mélina Farine	2	2
Volume, techniques et matériaux	Jean-Christophe Roelens	2	2
LE CUBE	Daniel Kommer	1	1
Perspective	Daniel Kommer	1	
Initiation à la 3D	Daniel Kommer		1
Volume, initiation aux outils de fabrication numérique	Daniel Kommer et Jean-Christophe Roelens	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
Praxis (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	Peinture	Dessin	Images numériques et génératives Semaine A + Praxis – 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	Volume, initiation aux outils de fabrication numérique (Bliiida) en groupe de 10	Dessin	Praxis– écriture Semaine A Images numériques et génératives Semaine B	Photographie Semestre 1 + Vidéo Semestre 2
16H00	Anglais par groupe de niveau				
18H00					

Tronc commun

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

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.

Images numériques et génératives

Antonin Jousse

Semestres 1 et 2

— Semaine A : jeudi matin

— Semaine B : jeudi après-midi

Thématique générale

Étude historique et pratique des images numériques et de leurs spécificités dans la création contemporaine. Étude plastique et critique du numérique, de ses usages et de ses implications dans la société et sa perception. Apprentissage de différents outils et langages utilisés dans la création d'images, de formes générées et de texte.

Contenu

Découverte de la scène artistique et théorique de l'art numérique et des diverses pratiques depuis le milieu du XXe siècle. Exercices et mises en pratiques de fabrication d'images numériques et de formes génératives diverses. Le cours déploie une approche sur deux semestres allant de l'exercice pratique de génération de formes jusqu'à la mise en installation de propositions personnelles. L'ensemble de la pratique est accompagné tout au long de l'année de références artistiques et théoriques.

Objectifs et acquisitions

Connaissance des artistes majeurs de l'art numérique et des origines historiques de ces pratiques. Regard critique sur les implications du numérique dans la société.
Développement d'une pratique originale questionnant ces outils et leurs pratiques.
Découverte d'outils et de langages divers pour la réalisation des formes (Processing, PAO, langages web).

Évaluation

Assiduité, suivi des exercices, compréhension des notions principales et connaissances des références, originalité et approfondissement de la démarche créative, qualité plastique. Évaluation sur des rendus d'exercices pratiques au premier semestre puis sur la réalisation et la présentation d'un projet plastique développé au second semestre.

Initiation à la 3D

Daniel Kommer

Semestre 2 — Vendredi matin 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 1re 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.

LE CUBE — Atelier Matière, Volume, Espace

Daniel Kommer

Semestre 1 et 2 — Vendredi matin

Thématique générale

Éléments de Méthode de projet

Contenu et organisation

Constitution d'un dossier d'éléments de méthode de projets, de dessins d'études, d'exécution techniques et de présentation, intégration des notions d'échelles :

– Pratique de rough de dialogue, constitution de carnets d'observations personnelles et de recherches, de dossiers d'exécutions, représentations d'échelles, etc.

– Introduction aux logiciels 3d, traduction du modèle en prototypage, mise en fabrication (vectorisation illustrator...) et introduction, voire accompagnement aux techniques et logiciels spécifiques des ateliers bliida.

– Fabrication de prémaquettes et maquettes (principes, mouvements, articulations).

– Introduction au prototypage et à la réalisation de modèles d'études, d'essais et de présentations à l'échelle réelle. Préséries, séries : artisanales, industrielles.

– Présentations et expositions.

Objectifs et acquisitions

Constituer des éléments de recherches, d'études, de représentations et un cahier des charges, des descriptifs fonctionnels, d'usages et techniques de projet.

Acquérir des bases techniques et technologiques de fabrication en ateliers et de présentation : initiation aux techniques d'accrochage et de suspension et aux outils

Introduire les moyens d'expressions, interfaces, installations multimédias scénographiques, présentations « objets de l'art » avec le Labvies. Appréhender les ressources et rechercher des fournisseurs

Gérer des achats, des budgets et un planning.

Apprendre les règles de sécurité.

Évaluation

sur exercices d'application, participation aux ateliers et applications en projets.

Peinture

Matthieu Gauthier

Semestre 1 et 2 — Mardi matin

Thématique générale

La pratique de la peinture comprend des passages techniques et théoriques avec comme objectif la création d'une « trousse à outils » personnelle propice à l'expérimentation de la pratique picturale.

Expérimenter les principes de base de la couleur, ses mélanges, ses composantes, ses vibrations. Mettre les outils du dessin au service de la matière « peinture » afin de lui donner corps. S'approprier les codes de la peinture pour les mettre au service d'un regard contemporain et intime.

Jouer avec les grandes thématiques de la peinture telles que le portrait, le paysage, la scène, l'abstrait... et questionner sa propre réalité afin d'en dégager un regard personnel et contemporain.

Objectifs et acquisitions

Acquérir les connaissances nécessaires à la pratique de la peinture :

– La couleur et son prisme sensitif, les associations et mélanges dans le but de comprendre la richesse de ses variations vibratoires.

– La composition d'une image tant dans son approche atmosphérique que dans sa compréhension des lignes dynamiques qui la composent ou dans la construction d'un chemin de lecture.

– Apprendre à regarder, décomposer et s'approprier une oeuvre d'art de manière personnelle et sensible.

– Appréhender les différents outils : peinture à l'huile, acrylique, aquarelle comme champs de perception du réel et nouvel espace de réalisation de l'imaginaire.

– S'approprier un bagage technique et théorique afin de laisser naître une pratique singulière dans sa perception du monde.

Évaluation

Assiduité et engagement dans sa pratique d'expérimentation. Compréhension des principes de bases, qualité plastique et capacité à développer et partager un regard personnel et intime par le biais de ses réponses picturales.

Perspective

Daniel Kommer

Vendredi matin — Semestre 1 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 prérequis 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 levé 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.

Photographie

Mélina Farine

Semestre 1 — Vendredi après-midi en demi-groupe

Thématique générale

L'année est consacrée à la découverte du processus photographique et à la maîtrise des outils techniques essentiels.

Contenu

Durant l'année, l'étudiant-e explorera le processus photographique à travers les différentes étapes de construction d'une image : prise de vue (temps de pose, ouverture, sensibilité, profondeur de champs, etc). La question fondamentale de la lumière sera abordée sous différents angles : éclairages, studio, couleur, espace. L'apprentissage du traitement des images se fera avec le logiciel Adobe Photoshop. Les enjeux sont liés à l'espace et au temps, la pellicule argentique, tout comme le capteur numérique seront les supports d'expérimentation et de réflexion. Des exercices viendront renforcer l'apprentissage de l'étudiant-e.

Objectifs et acquisitions

Les objectifs de cet atelier sont avant tout d'acquérir les savoirs techniques fondamentaux de la photographie, dans le but de construire un rapport plus personnel aux images-médias que nous recevons ou que nous créons.

Évaluation

Assiduité au cours, participation et acquisition des savoirs techniques.

Praxis — design graphique

Émilie Pompelle et Léo Coquet

Semestre 1 et 2 — Semaine B — Jeudi matin

Atelier articulé avec Praxis — écriture

cf. p.15

Thématique générale

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.

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.

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.

Vidéo

Pierre Villemin

Semestre 2 — Vendredi après-midi en demi-groupe

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.

Volume, initiation aux outils de fabrication numériques

Jean-Christophe Roelens et Daniel Kommer

Semestre 1 et 2 — Mardi après-midi à Bliiida

Thématique générale

Une collaboration avec le Fablab de Bliiida Tiers lieu d'inspiration, d'innovation et d'intelligence collective, permettra aux étudiants de première année de s'initier aux outils de fabrication numérique. Les formations sur les machines-outils pilotées par ordinateur seront proposées conjointement par les techniciens du Fablab MIDO et les professeurs. Chaque formation sera suivie d'exercices proposés par les enseignants qui permettront aux étudiants de se familiariser avec les outils et d'éprouver les nouvelles compétences acquises. Le parc de machine du MIDO sera mis à disposition pour le cycle de formation. Il comprend : 2 découpeuses laser (petit et grand format), 3 imprimantes 3D, 1 brodeuse numérique, 1 fraiseuse à commande numérique grand format, 1 découpeuse vinyle, 1 presse à injection Holipresse, 1 kit sublimation (presse à chaud, presse à mug...), du matériel de prototypage électronique (arduino, composants, soudure...)

Ce programme de formation s'articulera aux sujets proposés dans les cours de pratique Volumes, afin de mettre en perspectives les champs de création qu'ouvrent les nouvelles technologies aux artistes.

Objectifs et acquisitions

L'initiation en première année aux pratiques de fabrication assistées par ordinateur offrira aux étudiants les fondamentaux de la maîtrise des outils technologiques contemporains qu'ils seront amenés à utiliser tout au long de leur parcours à l'ÉSAL. Dans le cadre de ces formations, les étudiants seront amenés à développer une réflexion autour de la concrétisation de projets, de l'idée à la forme plastique dans le cadre de recherches appliquées.

Évaluation

Seront évalués l'acquisition des savoirs techniques, l'assiduité aux formations, la pertinence et la qualité des réalisations répondant aux exercices.

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.

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 opportunités d'améliorer leurs compétences en anglais tout au long de leurs études. Cette année, l'école est heureuse d'offrir à ses étudiants l'accès au système EVOLVE, développé par Cambridge University Press. Il s'agit d'un programme d'anglais à six niveaux (CECR A1-C1), utilisant le langage dans des contextes authentiques, qui développe explicitement des stratégies conversationnelles. 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 d'anglais actuel déterminé par un test en ligne complet. Chaque étudiant aura un accès personnalisé à CambridgeONE, une plateforme qui permet d'accéder aux cours d'anglais à n'importe quel moment, n'importe où. Tous les contenus et supports de cours correspondront à leur niveau et offriront la possibilité de progresser de manière régulière et continue dans la langue anglaise. Les cours d'anglais se dérouleront dans un format d'apprentissage « mixte », ce qui signifie qu'en plus de l'accès à la plateforme, les étudiants auront des cours en face à face en classe et via TEAMS, où ils seront soutenus et encouragés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Un contenu de cours dynamique est assuré, influencé par les événements actuels, les projets artistiques de l'école et le contenu Evolve.

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.

Praxis — écriture

Émilie Pompelle, Léo Coquet

Semestre 1 et 2 — Semaine A — Jeudi après-midi
Atelier articulé avec Praxis — design graphique
[cf. p. 12](#)

Thématique

Atelier croisé avec celui de design graphique. Transmission 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. Ce cours a un caractère théorique et pratique. Son but est d'aider à conceptualiser et former un langage graphique et théorique fonctionnel, compréhensible et signifiant. Il 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) et pratiques de l'écriture (notes de lecture, analyses visuelles, récits d'expérience), afin de définir des sujets de recherche pertinents. Nous étudierons des œuvres et des documents de l'histoire de l'art et de la littérature en prenant appui sur les sciences humaines. 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.

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 permettre 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
Parcours dispositifs multiples (+ possibilité de prendre 1 atelier Com non crédité)			
Parcours découverte ateliers art		16	14
Dessin / Images imprimées	Franck Girard / Aurélie Amiot	3	2
[Images en mouvement] Film essai / vidéo live	Pierre Villemin / Hélène Guillaume	3	2
LabVIES – Installations Interactions	Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat	2	3
Volume, espace et scénographie / Post-it [initiation]	Jean-Christophe Roelens / Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat	3	2
L'Atelier de Recherche Sonore (L'ARS) / Transversalité des espaces scéniques	Éléonore Bak / Jean-Denis Filliozat et Hélène Guillaume	3	2
Medium photo	Constance Nouvel	2	3
Ateliers communication au choix		0	0
Design éditorial / Design graphique et typographie	Émilie Aurat et Émilie Pompelle		
Dessiner designer	François Génot		
Histoires dépliées, histoires multipliées	François Génot		
Images numériques et génératives	Antonin Jousse		
[Photographie] Images fictionnelles	Agnès Geoffray		
Design numérique et interaction	Frédéric Thomas et Émilie 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
Référent création		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)			
Ateliers communication obligatoires		16	14
Design éditorial / Design graphique et typographie	Émilie Aurat et Émilie Pompelle	3	2
Dessiner designer	François Génot	3	2
Images numériques et génératives	Antonin Jousse	3	2
[Photographie] Images fictionnelles	Agnès Geoffray	3	2
Design numérique et interaction	Frédéric Thomas et Émilie Pompelle	2	3
Histoires dépliées, histoires multipliées	François Génot	2	3
Ateliers art au choix		0	0
Dessin / Images imprimées	Franck Girard / Aurélie Amiot		
[Images en mouvement] Film essai / vidéo live	Pierre Villemin / Hélène Guillaume		
LabVIES – Installations Interactions	Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat		
Volume, espace et scénographie / Post-it [initiation]	Jean-Christophe Roelens / Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat		
L'Atelier de Recherche Sonore (L'ARS) / Transversalité des espaces scéniques	Éléonore Bak / Jean-Denis Filliozat et Hélène Guillaume		
Medium photo	Constance Nouvel		
			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
Référent création		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	Judi	Vendredi
08H30	Suivi Recherches et créations personnelles + Histoire de l'art	Suivi Recherches et créations personnelles + Dessin	Suivi Recherches et créations personnelles + Dessiner designer Semaine A + Histoires dépliées, histoires multipliées Semaine B	Suivi Recherches et créations personnelles + L'ARS – L'Atelier de Recherche Sonore / Transversalité des espaces scéniques	Suivi Recherches et créations personnelles + LabVIES – Installations Interactions Semaine B
10H30	Anglais par groupe de niveau			+ Articuler recherche et création + Design numérique et interaction	+ Images numériques et génératives
12H30					
14H00	Suivi Recherches et créations personnelles + Images imprimées (1/2 groupe) + Volume, espace et scénographie Semaine A	Suivi Recherches et créations personnelles + Dessin + Medium photo Semaine B + Images imprimées + [Photographie] Images fictionnelles Semaine B	Suivi Recherches et créations personnelles + [Images en mouvement] Film essai / Video live (1/2 groupe) + Design éditorial semaine A + Design graphique et typographie Semaine B	Suivi Recherches et créations personnelles + Post-it [initiation] Semaine A + Articuler recherche et création	Suivi Recherches et créations personnelles + Culture visuelle
18H00					

Accompagnement recherche et création (ateliers ressources)

Suivi (sur RDV)

Ateliers au choix

Ateliers art obligatoires

Tronc commun

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Judi	Vendredi
08H30	Suivi Recherches et créations personnelles + Histoire de l'art	Suivi Recherches et créations personnelles + Dessin	Suivi Recherches et créations personnelles + Dessiner designer Semaine A + Histoires dépliées, histoires multipliées Semaine B	Suivi Recherches et créations personnelles + Design numérique et interaction + Articuler recherche et création + L'ARS – L'Atelier de Recherche Sonore / Transversalité des espaces scéniques	Suivi Recherches et créations personnelles + Images numériques et génératives + LabVIES – Installations Interactions Semaine B
10H30	Anglais par groupe de niveau				
12H30					
14H00	Suivi Recherches et créations personnelles + Images imprimées (1/2 groupe) + Volume, espace et scénographie Semaine A	Suivi Recherches et créations personnelles + [Photographie] Images fictionnelles Semaine B + Dessin + Medium photo Semaine B + Images imprimées	Suivi Recherches et créations personnelles + Design éditorial semaine A + Design graphique et typographie Semaine B + [Images en mouvement] Film essai / Video live (atelier ressource)	Suivi Recherches et créations personnelles + Articuler recherche et création + Post-it [initiation] Semaine A	Suivi Recherches et créations personnelles + Culture visuelle
18H00					

Accompagnement recherche et création (ateliers ressources)

Suivi (sur RDV)

Ateliers au choix

Ateliers communication obligatoires

Tronc commun

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

Design éditorial

Émilie Aurat et Émilie Pompelle

Semestre 3 et 4 — Semaine A — Mercredi après-midi

Thématique générale

Cet atelier, organisé autour d'une série d'exercices, a pour objectif d'étudier de manière approfondie un média spécifique. Il se concentre sur l'analyse de la structure des différents supports tels que les revues, les catalogues, les affiches, les applications mobiles et les sites web.

Contenu

Les étudiant-es sont amené-es à explorer les systèmes de mise en page, les principes combinatoires, les niveaux de lecture et la structure rédactionnelle. L'atelier amènera à réfléchir à la transition d'un support à un autre ainsi qu'examiner les enjeux éditoriaux qui y sont liés. L'objectif est de mettre en lumière des concepts et des réflexions théoriques dans le domaine du design éditorial.

Objectifs et acquisitions

Cet atelier a pour objectif de transmettre des connaissances esthétiques et techniques pour la création de designs éditoriaux originaux, tout en explorant l'engagement dans le livre et en rendant le témoignage engagé plus accessible à la lecture. Déployer un langage graphique distinctif et ainsi promouvoir son engagement à travers des choix graphiques et éditoriaux.

Évaluation

Évaluation en continu : séances de correction individuelle et en groupe.

La recherche est constituée d'une série d'exercices et d'un projet finalisé.

L'appréciation se base sur :

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 et accrochage d'un projet finalisé.

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.

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.

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.

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

metzentouteslettres.blogspot.com

Design numérique et interaction

Émilie Pompelle et Frédéric Thomas

Semestre 3 et 4 — Jeudi matin

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.

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.

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.

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.

Dessin

Franck Girard

Semestres 3 et 4 — Mardi

[crédits couplés avec Images imprimées]

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 1re 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.

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.

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.

Images imprimées

Aurélié Amiot

Semestre 3 et 4 — Lundi et mardi après-midi

Salle Gravure

[crédits couplés avec Dessin — Écritures parallèles]

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

Compréhension des principes techniques. Potentiels d'expérimentations du médium. Assiduité et la participation aux ateliers. Aptitude à formuler un projet. Qualité des réalisations. Appropriation du médium.

[Images en mouvement] Film Essai

Pierre Villemin

Semestre 3 et 4 — Mercredi après-midi en demi—groupe

[crédits couplés avec Video Live]

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.

[Images en mouvement] Vidéo live

Hélène Guillaume

Semestre 3 et 4 — Mercredi après-midi en demi—groupe

[crédits couplés avec Film essai]

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.

Images numériques et génératives

Antonin Jousse

Semestres 3 & 4 — vendredi matin

Thématique générale

La seconde partie de ce cours questionne le web et les pratiques artistiques et graphiques qui y sont liées. Comment cet outil est-il devenu majeur dans nos sociétés et dans le partage de l'information ? Quelles influencent apporte-t-il dans les cultures ?

Quelles formes plastiques permet-il ? L'atelier propose un apprentissage et une appropriation des méthodes et outils du web pour la création visuelle contemporaine.

Contenu et organisation

Cette seconde année d'atelier interroge particulièrement le web comme espace de monstration, de diffusion, de création et comme matière et médium. Accompagné de références d'artistes et de designer, cet atelier propose de travailler avec le web, ses techniques et ses possibilités afin de questionner son potentiel plastique. Lors du premier semestre, les participants découvriront les pratiques de nombreux artistes, les méthodes de prototypage, les langages informatiques spécifiques (HTML, CSS, JS). Le second semestre sera quant à lui réservé aux pratiques du web-to-print (de la logique de conception à la programmation).

Objectifs et acquisitions

Connaissance des artistes majeurs de l'art numérique, du Netart et de pratiques de designers. Regard critique et construit sur les implications du web dans nos sociétés et sur les formes qu'il permet. Développement d'une pratique originale questionnant ces outils et leurs pratiques. Découverte d'outils et de langages divers pour le web (Figma, HTML, CSS, JS, ou encore Paged.js).

Évaluation

Assiduité, compréhension des notions principales et connaissances des références, originalité et approfondissement de la démarche créative, qualité plastique et mise en relation avec la pratique personnelle de l'étudiant. La notation est effectuée sur un rendu par semestre allant de la maquette au développement.

LabVIES — Installations Interactions

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat

Semestre 3 et 4 — Semaine B — Vendredi matin

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.

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 logiciels 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.

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.

Évaluation

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

L'Atelier de recherche sonore / Transversalité des espaces scéniques

Éléonore Bak / Jean-Denis Filliozat et

Hélène Guillaume

Semestre 3 & 4 — Jeudi matin

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

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.

+ 2 demi-journées par semestre seront dédiées à la transversalité des espaces scéniques avec Jean—Denis Filliozat et Hélène Guillaume.

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 autoévaluation est un atout important.

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.

Contenu

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.

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.

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] Images fictionnelles

Agnès Geoffroy

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.

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.

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.

Évaluation

Assiduité et la participation.

Capacité d'analyse de la thématique choisie.

Pertinence du propos et des moyens employés.

Capacité d'expérimentation (outils, supports, formats).

Qualités plastiques des réalisations.

Présentation et accrochage d'un projet finalisé.

Post-it [initiation]

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat

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

[crédits couplés avec Volume, espace et scénographie]

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.

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.

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.

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).

Volume, espace et scénographie

Jean-Christophe Roelens

Semestre 3 et 4 — Semaine A — Lundi après-midi
[crédits couplés avec Post-it [initiation]]

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 1re 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 Eco-social, 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 opportunités d'améliorer leurs compétences en anglais tout au long de leurs études. Cette année, l'école est heureuse d'offrir à ses étudiants l'accès au système EVOLVE, développé par Cambridge University Press. Il s'agit d'un programme d'anglais à six niveaux (CECR A1-C1), utilisant le langage dans des contextes authentiques, qui développe explicitement des stratégies conversationnelles. 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 d'anglais actuel déterminé par un test en ligne complet. Chaque étudiant aura un accès personnalisé à CambridgeONE, une plateforme qui permet d'accéder aux cours d'anglais à n'importe quel moment, n'importe où. Tous les contenus et supports de cours correspondront à leur niveau et offriront la possibilité de progresser de manière régulière et continue dans la langue anglaise. Les cours d'anglais se dérouleront dans un format d'apprentissage « mixte », ce qui signifie qu'en plus de l'accès à la plateforme, les étudiants auront des cours en face à face en classe et via TEAMS, où ils seront soutenus et encouragés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Un contenu de cours dynamique est assuré, influencé par les événements actuels, les projets artistiques de l'école et le contenu Evolve.

Culture visuelle

Farah Khelil

Semestres 3 et 4 — Vendredi après-midi

Contenu

Lorsque le document photographique remplace 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. Cet événement bouleverse le rapport de l'art à la technique et au réel. Il s'agit dans ce cours, de questionner ces enjeux des origines du visuel à travers une sélection d'œuvres, d'artistes et d'auteurs de périodes et de cultures diverses, qui témoignent par leurs pratiques d'une marquante transdisciplinarité dans l'art et questionnent les nouvelles postures et devenir des spectateur-ices et des créateur-ices face à de nouvelles formes d'abondance et de surproduction du visuel. 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, philosophiques, 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 et pratique à rendre en cours de semestre.

Histoire de l'art

Christophe Georgel

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

Thématique générale

Histoire et théorie de l'art moderne et contemporain.

Contenu

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.

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.

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

Référent création 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		12	4
6 ateliers au choix (4 ateliers art minimum)			
Ateliers art			
Dessin	Franck Girard		
Formes, structures et installations	Jean-Christophe Roelens		
Big Bang	Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat		
Post-it, un atelier repositionnable	Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat		
Images imprimées	Aurélie Amiot		
Images en mouvement	Hélène Guillaume et Pierre Villemin		
L'Atelier de Recherche Sonore (L'ARS)	Éléonore Bak		
Vidéo live	Hélène Guillaume		
Ateliers communication			
Images génératives et robotiques	Antonin Jousse et Frédéric Thomas		
Design éditorial	Émilie Aurat et Émilie Pompelle		
Design graphique et typographie	Émilie Aurat		
Zone À Dessins	François Génot		
Cases et débordements	François Génot et Émilie Pompelle		
Ateliers art + communication			
Flash images	Constance Nouvel et Agnès Geoffray		
Scènes d'écriture	Agnès Geoffray		
Diplômabilité	Note collégiale		4
			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	Célia Charvet et 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	Note collégiale	4	15
Contextualisation du travail Qualité des réalisations Intégration dans l'option Cohérence des choix d'ateliers			
			19/60

150 crédits obligatoires
pour passage au semestre 6

165 crédits obligatoires
pour inscription au diplôme

Intitulés		Semestre 5	Semestre 6
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre		12	4
6 ateliers au choix (4 ateliers communication minimum)			
Ateliers communication			
Design éditorial	Émilie Aurat et Émilie Pompelle		
Design graphique et typographie	Émilie Aurat		
Zone À Dessins	François Génot		
Cases et débordements	François Génot et Émilie Pompelle		
Images génératives et robotiques	Antonin Jousse et Frédéric Thomas		
Ateliers art			
Dessin	Franck Girard		
Formes, structures et installations	Jean-Christophe Roelens		
Big Bang	Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat		
Post-it, un atelier repositionnable	Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat		
Images imprimées	Aurélié Amiot		
Images en mouvement	Hélène Guillaume et Pierre Villemin		
L'Atelier de Recherche Sonore (L'ARS)	Éléonore Bak		
Vidéo live	Hélène Guillaume		
Ateliers art + communication			
Flash images	Constance Nouvel et Agnès Geoffray		
Scènes d'écriture	Agnès Geoffray		
Diplômabilité	Note collégiale		4
			30/60
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	Célia Charvet et Léo Coquet	3	2
			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	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		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	Suivi Recherches et expérimentations personnelles + Images imprimées	Suivi Recherches et expérimentations personnelles + Histoire de l'art Inscription culturelle et suivi de soutenance + Dessin + Images imprimées + Formes, structures et installations	Suivi Recherches et expérimentations personnelles + Vidéo live + Design graphique et typographie Semaine B	Suivi Recherches et expérimentations personnelles + Images en mouvement	Suivi Recherches et expérimentations personnelles + Écrits d'artistes
10H30	Images imprimées + Scènes d'écriture Semaine B	Zone À Dessins Semaine A + Flash images Semaine B	+ Atelier numérique et FabLab + Process photo	+ Atelier numérique et FabLab + Articuler recherche et création	
12H30					
14H00	Suivi Recherches et expérimentations personnelles + Anglais par groupe de niveau	Suivi Recherches et expérimentations personnelles + Dessin	Suivi Recherches et expérimentations personnelles + Cases et débordements Semaine B + Design éditorial Semaine A	Suivi Recherches et expérimentations personnelles + Post-it, un atelier repositionnable Semaine A + L'ARS – L'Atelier de Recherche Sonore	Suivi Recherches et expérimentations personnelles + Big Bang
16H00	Histoire de l'art	+ Zone À Dessins Semaine A	+ Design graphique et typographie Semaine A + Atelier numérique et FabLab	+ Images génératives et robotiques Semaine A + Articuler recherche et création	+ Images numériques et génératives Semaine B
18H00					

Accompagnement recherche et création (ateliers ressources)

Suivi (sur RDV)

Ateliers art et com

Ateliers art

Ateliers com

Tronc commun

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

Big Bang — Exposition Installation Interaction

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat, Daniel Kommer

Semestre 5 et 6 — Vendredi après-midi

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.

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.

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.

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

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.

Design éditorial

Émilie Aurat, Émilie Pompelle

Semestre 5 et 6 — semaine A

— Mercredi après-midi

Thématique générale

Cet atelier, organisé autour d'une série d'exercices, a pour objectif d'étudier de manière approfondie un média spécifique. Il se concentre sur l'analyse de la structure des différents supports tels que les revues, les catalogues, les affiches, les applications mobiles et les sites web.

Contenu

Les étudiant-es sont amené-es à explorer les systèmes de mise en page, les principes combinatoires, les niveaux de lecture et la structure rédactionnelle. L'atelier amènera à réfléchir à la transition d'un support à un autre ainsi qu'examiner les enjeux éditoriaux qui y sont liés. L'objectif est de mettre en lumière des concepts et des réflexions théoriques dans le domaine du design éditorial.

Objectifs et acquisitions

Cet atelier a pour objectif de transmettre des connaissances esthétiques et techniques pour la création de designs éditoriaux originaux, tout en explorant l'engagement dans le livre et en rendant le témoignage engagé plus accessible à la lecture. Déployer un langage graphique distinctif et ainsi promouvoir son engagement à travers des choix graphiques et éditoriaux.

Évaluation

Évaluation en continu : séances de correction individuelle et en groupe.

La recherche est constituée d'une série d'exercices et d'un projet finalisé.

L'appréciation se base sur :

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 et accrochage d'un projet finalisé.

Design graphique et typographie

Émilie Aurat

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

Thématique générale

Expérimentations et commandes dans le champ du design graphique.

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.

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.

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

metzentouteslettres.blogspot.com

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.

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

Gaston Bachelard *La poétique de l'espace*.

Images en mouvement

Hélène Guillaume, Pierre Villemin

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.

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.

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.

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 prémisses 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.

Images génératives et robotiques

Antonin Jousse & Frédéric Thomas

Semestres 5 & 6 — Semaine A : jeudi après-midi /

Semaine B : vendredi après-midi

Thématique générale

Développement de pratiques plastiques personnelles incluant l'usage d'images génératives, de robotiques et de technologies d'automatisation.

Contenu et organisation

L'atelier propose une découverte puis un approfondissement des outils de dessin génératif, de la programmation des formes jusqu'à la réalisation par bras robotiques, en passant par le développement et le détournement de logiciels et outils existants. Tout au long de l'année, les étudiants seront invités à expérimenter ces formes en prenant soin de les intégrer à leur pratique personnelle. Les cours seront accompagnés de références théoriques et artistiques.

Objectifs et acquisitions

Développer une pratique approfondie des images génératives et de protocoles de composition, accompagnée de diverses technologies et croisant divers médiums. Accompagner les pratiques des étudiants dans la réalisation de formes génératives et de mise en place de dispositifs techniques. Développer une pratique intrinsèquement liée à la pratique des techniques, apprendre à développer des programmes et machines pour une pratique spécifique. Apprentissage de l'usage et du détournement des machines de dessin automatique.

Évaluation

Assiduité, originalité et approfondissement de la démarche créative, qualité plastique et technique, mise en relation avec la pratique personnelle de l'étudiant. Évaluation sur présentation de projets personnels.

L'ARS — L'atelier de recherche sonore

Éléonore Bak

Semestre 5 & 6 — Jeudi après-midi

Thématique générale

Graines d'ambiances

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.

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.

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.

[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.

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.

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.

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.

Post-it, un atelier repositionnable

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat

Semaine A — Jeudi après-midi

Thématique générale

L'atelier questionne la relation des artistes à la commande et les notions de dispositifs d'exposition, d'édition et de diffusion:

l'acte d'exposer associe le discours de l'artiste et la commande d'exposition du commissaire. Cet atelier développe un regard lucide sur le métier d'artiste, en se confrontant à une approche professionnalisante de l'art contemporain.

Contenu et organisation

Des rendez-vous thématiques positionnent l'étudiant en situation de recherche appliquée via une inscription culturelle dans le panorama de l'art contemporain. Le temps d'exposition donne lieu à des commentaires et à des appréciations auxquels tous les étudiants participent. Ces apports sont doubles: savoir-faire technique et théorique.

Objectifs et acquisitions

Les étudiants répondront à une commande de 6 projets Post-it. Les professeurs jouent le rôle de commissaires, soumettent une thématique d'exposition argumentée. Les étudiants produisent, dans un temps court, une réalisation, tout en respectant leurs enjeux personnels. Le dispositif de monstration fait l'objet d'une attention critique.

Évaluation

La curiosité, l'esprit créatif, la dynamique de groupe et un engagement indéfectible sont essentiels au bon déroulement de toutes les étapes du projet de l'Atelier. Une présentation fera ressortir en quoi le projet s'accorde à la thématique et enrichit les interprétations du travail. L'étudiant justifiera le dispositif de monstration, en quoi il est approprié et de quelle manière il exemplifie le contenu de sa production. Chaque rendez-vous est photographié et filmé puis archivé afin que chacun puisse se constituer un dossier, comprenant aussi une partie rédactionnelle.

Scènes d'écriture

Agnès Geoffray

Semestre 5 et 6 — Semaine B — Lundi 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.

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)?

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.

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.

Zone À Dessins (ZAD)

François Génot

Semestre 5 et 6 — Semaine A

— Mardi toute la journée

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 ZAD collabore avec un partenaire culturel et définit un territoire d'enquête afin d'en révéler la multiplicité des histoires entrelacées qui le caractérise. 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.

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 opportunités d'améliorer leurs compétences en anglais tout au long de leurs études. Cette année, l'école est heureuse d'offrir à ses étudiants l'accès au système EVOLVE, développé par Cambridge University Press. Il s'agit d'un programme d'anglais à six niveaux (CECR A1-C1), utilisant le langage dans des contextes authentiques, qui développe explicitement des stratégies conversationnelles. 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 d'anglais actuel déterminé par un test en ligne complet. Chaque étudiant aura un accès personnalisé à CambridgeONE, une plateforme qui permet d'accéder aux cours d'anglais à n'importe quel moment, n'importe où. Tous les contenus et supports de cours correspondront à leur niveau et offriront la possibilité de progresser de manière régulière et continue dans la langue anglaise. Les cours d'anglais se dérouleront dans un format d'apprentissage « mixte », ce qui signifie qu'en plus de l'accès à la plateforme, les étudiants auront des cours en face à face en classe et via TEAMS, où ils seront soutenus et encouragés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Un contenu de cours dynamique est assuré, influencé par les événements actuels, les projets artistiques de l'école et le contenu Evolve.

Histoire de l'art

Christophe Georgel

Semestre 5 et 6 — Lundi de 16h à 17h et mardi de 8h30 à 10h30

Atelier de suivi du DNA et entretiens

Thématique générale

Histoire et théorie de l'art moderne et contemporain.

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 de 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.

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.

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, Célia Charvet

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 résonance 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.

Recherche et expérimentations personnelles [10/60 crédits]

Recherche et expérimentations personnelles

Référent création 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

Référent création

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 interoptions, 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 l'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. Celui-ci peut être théorique, fictionnel, philosophique, poétique, elle peut également mêler les genres. Inscrit dans le champ large de l'écrit d'artiste, le texte est choisi au plus près des aspirations et inspirations de chacune des démarches. Il peut également être illustré 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 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

[Cinéma] 72 Hour Film Project

Émilie Thomas et Gabriel Pritzky

Du 5 au 9 février 2024, 9h/12h-13h/18h

Thématique

Émilie Thomas et Gabriel Pritzky lancent le défi suivant aux étudiants : réaliser, en équipe, un film en moins de 72 heures. Documentaire, fiction, clip musical, animation... Forme libre sur thème imposé.

Contenu

La première journée de la semaine reprendra les notions de bases essentielles pour chaque étape d'une réalisation : écriture, tournage, postproduction. Puis, votre équipe disposera de trois jours et trois nuits pour produire un court-métrage. Enfin, la dernière journée sera réservée à la projection des films, et à un retour sur expérience.

Jauge : 30 étudiants

Articuler recherche et création

Farah Khelil

Semestres 3 à 10 — Jeudi

Médiathèque

Thématique

Il s'agit d'investir la médiathèque pendant une journée par semaine afin d'en faire un lieu de valorisation de la recherche et d'articuler recherche et création.

Contenu

Ce programme prolonge le cours Culture visuelle et les suivis de mémoires. Il complète la recherche personnelle des étudiant.es dans leurs créations et leurs écritures et les ouvrira à l'actualité artistique et la pensée contemporaine. Ce programme s'adosse et complète également le Groupe théorie et la Recherche proposée au sein de l'Institut Page. L'objectif est de penser et d'articuler Recherche et Création. Seront traitées des notions telles que : féminisme, décolonial, désactivation, architecture, paysage, faire dans l'urgence, métadonnée, etc. Ces notions sont étudiées dans leurs sources bibliographiques, à travers les ouvrages présents dans la médiathèque ainsi que les fonds de documentation du FRAC et la programmation des musées. Il sera également question de débat et de réflexion à l'occasion de quelques séances de séminaires durant lesquelles des auteur et autrices partageront avec les étudiants leurs ouvrages.

Objectifs et acquisitions

Articuler recherche et création en se basant sur les ressources bibliographiques de la médiathèque, et sur l'actualité artistique dans les lieux d'art.

Activer et réaliser des formes visuelles de recherche.

Atelier numérique et FabLab

Frédéric Thomas

Mercredi et jeudi matin

Salle Hypermédia & FabLab & pôle Édité*on

Ouvert à toute l'année, toute option

Thématique générale

L'atelier numérique et FabLab est un espace de production de l'ÉSAL. Il propose un accompagnement pour la réalisation et/ou la finalisation de projet d'étudiant, issu d'une écriture personnelle, d'un autre atelier, ARC, workshop, etc. L'atelier propose une initiation à des techniques de productions numériques contemporaines – web, réalité augmentée, FabLab et art génératif ou technologie restant à créer – et à des outils du FabLab, de l'atelier Hypermédia et du pôle Édité*on.

Contenu

Une étape clé pour mener à bien un projet numérique est l'accompagnement dès la phase de réflexion et d'écriture et ainsi mettre l'accent sur des recherches et expérimentations d'un maximum de possibilités techniques, de nouveaux matériaux et de chemins de pensées. Le numérique est parfois la finalité d'un projet ou être un intermédiaire, un outil de production et/ou d'écriture et/ou d'expérimentation.

Objectifs et acquisitions

Méthodologie d'écriture de projets numériques à l'aide des nouvelles technologies et des outils de productions contemporains. Réflexion et veille technologique des matières contemporaines et des outils de production des FabLab, de l'édition et du numérique. Une place à l'expérimentation et aux recherches plastiques est favorisée pour trouver de nouveaux chemins d'écriture.

Cultures Alternatives Programme

Unité Transversale de Recherche (UTR)

Christian Globensky, Hélène Guillaume,

Jean-Christophe Roelens et Yvain von Stebut

Thématique

Le projet de recherche Cultures Alternatives Programme interroge les enjeux de la performativité de l'art, à l'ère des bouleversements contemporains, qu'ils soient climatiques, économiques, politiques et bien sûr culturels. La place de l'artiste dans une société en tension ; les possibilités qu'il ou elle a de faire entendre « une voix différente » et de proposer d'autres rapports au monde sont autant de préoccupations partagées par L'ARC Et Après et le séminaire RadioThéorie regroupés ici en une unité transversale de recherche.

Contenu

En prenant appui sur les ateliers Big Bang et Vidéo Live les étudiant-es sont invité-es à s'emparer de ces thématiques pour mettre en évidence les problèmes contemporains qui appellent des alternatives sociales et créatives. Se fondant sur un travail de documentation et d'expérimentations trans-médias, les étudiant-es mènent des enquêtes de terrains qui se nourrissent de sciences humaines, de philosophie et d'études culturelles. Les formes contemporaines de diffusion de l'art sont interrogées. La notion d'exposition performée nous offre un cadre méthodologique pour imaginer et fabriquer des formes ouvertes et modulables. Celles-ci s'inscrivent annuellement dans un temps fort de recherche (en) action avec des invité-es qui nourrissent nos échanges.

Objectifs et acquisitions

S'engager dans un travail collectif de recherche et de création. Interroger sa pratique au regard des thématiques abordées et investir les propositions méthodologiques. Penser sa place au sein du groupe, dans une dynamique de coopération.

L'ÉSAL et le tiers lieu Bliida

Thématique

L'ÉSAL et Bliida, tiers lieu d'inspiration, d'innovation & d'intelligence collective, s'associent afin de permettre aux étudiants d'accéder à des équipements et à des compétences spécifiques en termes de fabrication numérique.

Contenu

Le partenariat – qui s'inscrit dans le long terme – articule formation et professionnalisation. Les enseignements — accompagnants la production des travaux des étudiants — sont enrichis par l'accès à des équipements techniques et performants, par des formations sur les machines et outils pilotées par ordinateur, et par le suivi des techniciens du FabLab MIDO.

Les Rencontres du soir

Thématique

arts plastiques, histoire de l'art, anthropologie, sociologie, philosophie.

Contenu

Une programmation collégiale des enseignants qui propose cinq « Rencontres du soir » dans l'année afin de partager le travail d'artistes et de chercheurs en lien avec des enjeux et l'actualité de l'art contemporain. Elles sont ouvertes en soirée également aux Alumni et au public extérieur.

Permaculture des arts & utopie : une pépinière de la pluridisciplinarité / Retour aux() corps

Une proposition de Stéphane Ghislain Roussel.

Dans une dynamique permaculturelle des arts rassemblant plasticiens, musiciens et danseurs, ce programme pluridisciplinaire 2023-24 propose d'explorer la sphère du ou plutôt des corps.

Présentation complète du programme : livret

« Organisation des études », p. 25.

– *Le corps comme un jardin, pour une écologie du sensible*, Stéphane G. Roussel : 25 septembre à 9h30, Metz

– *Dessiner un geste vocal*, Charlotte Lê-Buri et Justine Colteau étudiantes du Pôle musique et danse : 6 et 13 novembre, de 9h à 12h, Metz

– *Corps situé / savoir situé*, Julien Ribeiro, atelier avec apport théorique : 15 janvier après-midi, Metz

– *Tout à danser s'épuise*, Florian Gaité, philosophe, Rencontre du soir, 20 février, Metz

– *Body Machine ? : performance et nouvelles technologies*, Hélène Guillaume, Antonin Jousse et Grégory Beaumont : 29 février, Centre Pompidou-Metz (+ 22 février à l'ÉSAL).

– *Synesthésie et polysensorialité, quelques grands moments de l'histoire des rencontres musique et arts visuels au prisme du corps*, Jean-Christophe Roelens, Stéphane G. Roussel : 13 mars, Metz

– *Le corps en fête, le corps en transe*, Y. von Stebut : 11 avril, SMAC La Souris Verte, Épinal.

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.

REUV : design graphique et éditorial Metz-Épinal

Cyril Dominger et Elamine Maecha

Thématique

L'atelier REUV est un laboratoire de recherche éditoriale mené à Épinal et à Metz, au sein duquel « expérimentation » est le maître mot.

Contenu

À partir d'un corpus d'œuvres et de textes proposés par les enseignants, les étudiants sont amenés à concevoir un objet éditorial qui s'engage à le « revoir », à en proposer une relecture, un prolongement.

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.

Arts plastiques Metz Précis de cours Année 4, Année 5

Précis de cours Année 4, Année 5

[Retour à l'introduction](#)

Phase projet Semestres 7 & 8 — Année 4	4
Phase projet Semestres 9 & 10 — Année 5	6
Emploi du temps — Année 4 et Année 5	8
Précis de cours — Année 4 et Année 5	10
Accompagnement Recherche et Création — 2 ^d cycle	20

Préparation du DNSEP Communication
juin 2023 © Pancake! photographie

Intitulés		Semestre 7	Semestre 8
Initiation à la recherche - Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9	9
Suivi de mémoire	Référent mémoire	5	6
Préparation au mémoire	Célia Charvet, Léo Coquet, Christophe Georgel, Yvain von Stebut, Farah Khelil		
1 séminaire au choix parmi les 4		4	3
Institut Page / Séminaire EXTRA—TEXTE	Elamine Maecha, Léo Coquet, Jérôme Knebusch		
Institut Page / Séminaire Formes du mémoire	Célia Charvet, Elamine Maecha		
Séminaire La ligne éclaire	Célia Charvet, François Génot, Franck Girard		
Séminaire Radio-théorie	Yvain von Stebut		
			18/60
Projet plastique - Prospective, méthodologie, production		8	6
1 ARC/programme au choix parmi les 6		4	3
ARC Électrique	Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha		
ARC Textes pour d'autres voix	Célia Charvet, Agnès Geoffroy, Émilie Pompelle		
ARC Et après ?	Hélène Guillaume, Jean-Christophe Roelens, Christian Globensky, Yvain von Stebut		
Institut Page / STRATES – Créolisation des signes	Émilie Aurat et Émilie Pompelle		
Institut Page / ARC Déplier, publier, diffuser	Léo Coquet, Elamine Maecha, Émilie Pompelle		
Institut Page / Programme de recherche EXTRA—TEXTE	Léo Coquet, Antonin Jousse, Elamine Maecha		
+ 1 ARC/programme/séminaire supplémentaire au choix		4	3
			14/60
Mise en forme du projet personnel		12	14
Suivi de projet personnel	Référent création	5	3
Stage	Référent création		4
Bilan – Cohérence du parcours et du projet	Note collégiale	7	7
			26/60
Langue étrangère		1	1
Anglais	Allison Wislon		
			2/60

24 crédits minimum
pour passage au semestre 824 crédits minimum
pour passage au semestre 9

Intitulés	Semestre 9	Semestre 10
Méthodologie de la recherche	20	
Suivi de mémoire	Référent mémoire	5
Préparation au mémoire	Célia Charvet, Léo Coquet, Christophe Georgel, Yvain von Stebut, Farah Kheilil	
Expérimentations plastiques	Référent création	4
Anglais	Allison Wilson	2
1 séminaire au choix parmi les 4		3
Institut Page / Séminaire EXTRA—TEXTE	Elamine Maecha, Léo Coquet, Jérôme Knebusch	
Institut Page / Séminaire Formes du mémoire	Célia Charvet, Elamine Maecha	
Séminaire La ligne éclaire	Célia Charvet, François Génot, Franck Girard	
Séminaire Radio-théorie	Yvain von Stebut	
1 ARC/programme au choix parmi les 6		3
ARC Électrique	Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha	
ARC Textes pour d'autres voix	Célia Charvet, Agnès Geoffroy, Émilie Pompelle	
ARC Et après ?	Hélène Guillaume, Jean-Christophe Roelens, Christian Globensky, Yvain von Stebut	
Institut Page / STRATES – Créolisation des signes	Émilie Aurat et Émilie Pompelle	
Institut Page / ARC Déplier, publier, diffuser	Léo Coquet, Elamine Maecha, Émilie Pompelle	
Institut Page / Programme de recherche EXTRA—TEXTE	Léo Coquet, Antonin Jousse, Elamine Maecha	
+ 1 ARC/programme/séminaire supplémentaire au choix		3
		20/60
Mise en forme du projet personnel	10	
Préparation au DNSEP – conception et réalisation	Note collégiale	
		10/60
Épreuves du diplôme		30
Mémoire		5
Travail plastique		25
Critères d'évaluation :		30/60
Présentation, Pertinence du parcours et des recherches, Contextualisation du travail, Qualité des réalisations		

270 crédits obligatoires
pour passage au semestre 10

300 crédits validés
si obtention du diplôme

Phase projet Semestres 7, 8, 9 et 10

Année 4 et 5

Emploi du temps

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Judi	Vendredi	
08H30	Anglais par groupe de niveau + Images imprimées + Scènes d'écriture Semaine B	Suivi de mémoire et de projet personnel + Images en mouvement Semaine B + Formes, structures et installations + Images imprimées	Suivi de mémoire et de projet personnel + Institut Page / ARC STRATES Créolisation des signes Semaine B + Documents d'artistes Semaine A + Vidéo Live + Process photo Semaine B + Atelier numérique et FabLab	Suivi de mémoire et de projet personnel + Institut Page / Séminaire EXTRA—TEXTE Semaine A + Institut Page / Programme de recherche EXTRA—TEXTE Semaine B + Séminaire Radio Théorie + Atelier numérique et FabLab + Articuler recherche et création	Suivi de mémoire et de projet personnel + ARC Électrique	
10H30	Histoire et théorie des arts Semestre 7	+ Zone À Dessins Semaine A + Flash image Semaine B				
12H30						
14H00	Anglais par groupe de niveau	Suivi de mémoire et de projet personnel + Séminaire La ligne éclaire Semaine B + Zone À Dessins Semaine A	Suivi de mémoire et de projet personnel + ARC Textes pour d'autres voix Semaine B + Process photo Semaine B + Vidéo Live + Atelier numérique et FabLab	Suivi de mémoire et de projet personnel + Institut Page ARC Déplier, publier, diffuser + Institut Page Séminaire EXTRA—TEXTE Semaine A + Photographie Semaine B + Images en mouvement + Articuler recherche et création	Suivi de mémoire et de projet personnel + Institut Page Séminaire Formes du mémoire Semaine B + ARC Et après ? Semaine B + Post-it Semaine A + Images génératives et robotiques Semaine A	Suivi de mémoire et de projet personnel + Big Bang + L'ARS – L'Atelier de Recherche Sonore + Images numériques et génératives Semaine B + Design éditorial / Projets Semaine A
18H00						

Accompagnement recherche et création (ateliers ressources)

Ateliers ouverts aux étudiants en 2^d cycle

Recherche : ARCs, séminaires, programmes

Suivi de mémoire (sur RDV)

Tronc commun

Recherche : initiation et méthodologie

Anglais

Allison Wilson

Semestres 7, 8, 9, 10 — Lundi

Par groupe de niveau

L'ÉSAL s'engage à donner à ses étudiants toutes les opportunités d'améliorer leurs compétences en anglais tout au long de leurs études. Cette année, l'école est heureuse d'offrir à ses étudiants l'accès au système EVOLVE, développé par Cambridge University Press. Il s'agit d'un programme d'anglais à six niveaux (CECR A1-C1), utilisant le langage dans des contextes authentiques, qui développe explicitement des stratégies conversationnelles. 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 d'anglais actuel déterminé par un test en ligne complet. Chaque étudiant aura un accès personnalisé à CambridgeONE, une plateforme qui permet d'accéder aux cours d'anglais à n'importe quel moment, n'importe où. Tous les contenus et supports de cours correspondront à leur niveau et offriront la possibilité de progresser de manière régulière et continue dans la langue anglaise. Les cours d'anglais se dérouleront dans un format d'apprentissage « mixte », ce qui signifie qu'en plus de l'accès à la plateforme, les étudiants auront des cours en face à face en classe et via TEAMS, où ils seront soutenus et encouragés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Un contenu de cours dynamique est assuré, influencé par les événements actuels, les projets artistiques de l'école et le contenu Evolve.

ARC Électrique

Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat,

Elamine Maecha

Semestre 7, 8, 9, 10 — Vendredi matin

Thématique générale

L'ARC Électrique développe des projets entre art et design, en collaboration avec un partenaire extérieur. Il mène un travail de recherche à travers la réinvention d'un lieu ; réfléchit à la relation des usagers à l'espace et au temps ; étudie et invente des manières d'écouter, de circuler, de s'arrêter, etc. Passages, circulations, interstices, rhizomes, mouvements : il explore les manières d'habiter et de construire des environnements sensibles.

Contenu

L'ARC Électrique propose une recherche appliquée. L'espace fera l'objet d'une réflexion en termes de design, volume, son. Les projets se concrétisent par des dispositifs prenant en charge l'habitabilité, l'atmosphère et l'expérience sensible. Des scénarios d'interactions seront à imaginer entre usagers et visiteurs. La relation avec le partenaire influera la méthodologie. Pour compléter les expérimentations, des spécialistes interviendront et des ateliers pratiques et visites rythmeront les séances. L'ARC conduira à des modes originaux d'analyse et de conception, des enquêtes sensibles, des projets d'habiter/construire, qui déboucheront sur la réalisation de prototypes ou à la production d'une ou plusieurs œuvres. Des formes de restitutions seront envisagées.

Objectifs et acquisitions

Faire cohabiter les exigences liées à un cahier des charges avec des enjeux plastiques et artistiques contemporains.

Évaluation

En continu. Assiduité, engagement, pertinence, investissement. Présentation d'un projet de recherche et sa mise en forme.

ARC Et après ?

Christian Globensky, Hélène Guillaume, Jean-

Christophe Roelens et Yvain von Stebut,

Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine B

— Jeudi après-midi

En articulation avec Culture Alternative Programme [cf. p. 21](#)

Thématique générale

Quelles pratiques artistiques développer pour rendre sensible notre changement d'époque et proposer des alternatives à un monde sujet à ses propres dérèglements ? Quelle position critique adopter pour sonder les fondements théoriques et déconstruire les a priori et l'impensé de nos représentations dominantes ? Comment reconsidérer notre position d'humains parmi tous les vivants, « redevenir terrestres », selon l'expression de Bruno Latour ?

Ces questions seront abordées à travers le prisme des médias de l'exposition, de l'édition et de modes de diffusion alternatifs dans la perspective de renouveler nos manières d'être au monde.

Objectifs et acquisitions

Expérimenter des dispositifs de médiation qui renouvellent les pratiques d'exposition, d'édition et de diffusion.

Engager des projets en s'adossant aux ateliers dont Big-bang et Vidéo live

Produire un cadre méthodologique et heuristique propice à l'épanouissement spécifique de chaque projet personnel ou collectif.

Éprouver un fonctionnement en mode laboratoire artistique dans lequel les gestes individuels alimentent une synergie de projets partagés.

Contenu et organisation

Mises en situation appliquées : scénographies plasticiennes, éditions multiformes, diffusions numériques, interventions « live », Cultures Alternatives Programme.

Temporalités : rendez-vous de suivi et présentation des projets, temps immersifs d'expérimentation et de production dans l'école et hors les murs, temps de restitution, conférences et rencontres d'acteurs de la culture.

Évaluation

Qualité et pertinence des projets, documentation de la démarche créative.

Curiosité, esprit créatif, dynamique de groupe et engagement dans la durée sont essentiels.

ARC Textes pour d'autres voix

Célia Charvet, Agnès Geoffroy, Émilie Pompelle.

En collaboration avec Stéphane Ghislain Roussel

Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine B

— Mercredi après-midi

Thématique générale

Organe de la parole, la voix est l'interface de nos pensées, de nos émotions, mais comment retranscrire ce qui émane du corps, comment interpréter ou concevoir un texte qui se donne à lire, comment écrire une voix, comment dire pour mieux écrire... L'ARC propose de naviguer entre tous les possibles qu'offre la modulation de la voix dans sa relation à l'écriture, à son contenu, à son graphisme, à ses partitions, à ses images, à ses mises en scène.

Contenu

Du chuchotement au cri, du parlé au chant, des entretiens aux formes radiophoniques: de multiples formes sont convoquées pour interroger la relation étroite de la voix à un texte, et d'un écrit à la parole. Comment la voix infuse un texte, comment elle déplace, remodèle, fragmente ? Et comment traduire, restituer, incarner une parole ? La voix, c'est une musicalité particulière véhiculée par le corps et pour laquelle toute la dimension spatiale et tous les sens sont conviés.

Objectifs et acquisitions

- Expérimenter le texte par et pour la voix.
- Opérer un glissement entre une approche théorique, historique et plastique et la démarche.
- Interroger l'inscription du sujet dans le champ de l'art.
- Finaliser et mettre en espace les propositions, diversifier les modes de présentation.

Évaluation

La recherche est constituée d'exercices et d'un projet finalisé. L'évaluation en continu (individuelle et en groupe) repose sur : l'assiduité et la participation; la capacité d'analyse; la pertinence du propos, des moyens employés, des références; l'intelligence des expérimentations; les qualités plastiques; la présentation et accrochage d'un projet finalisé.

Expérimentations plastiques

Référent création

Semestre 9

4 crédits

Dès son entrée en 2^d cycle, 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. Les différents ARC, Séminaires et Laboratoires proposés par l'équipe enseignante offrent des canevas sur lesquels viennent tisser les étudiants. Un cheminement qui permet 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 terrains de jeux recouvrent des champs, des enjeux et des pratiques majeurs de l'art contemporain. Ils permettent la réflexion collégiale, le croisement des approches et la mise en commun des idées et des réalisations. En partageant les expériences, en réinvestissant des pratiques, les recherches, tant personnelles que collectives, s'affinent, construisant ainsi dans les ateliers et séminaires des modes de faire particuliers. S'ajoutent des journées d'études, des rencontres avec des artistes et des professionnels invités lors de workshops qui rythment et aèrent le processus de questionnement.

Séminaire Radio-théorie

Yvain von Stebut

Semestres 7, 8, 9, 10 — Jeudi matin

En articulation avec Culture Alternative Programme

[cf. p. 21](#)

Thématique

Comment lier de manière vivante, pratique artistique et réflexion théorique ?
Comment interroger ce qui nous nourrit, approfondir nos références et en trouver de nouvelles ? Mais surtout, comment nous les approprier pour développer nos pratiques et les relier progressivement aux multiples réflexions et propositions artistiques qui irriguent le monde contemporain ?

Contenu

Les outils de la création sonore et radiophonique accompagnent tout au long de ce séminaire. Micros, enregistreurs, table de mixage, logiciel de montage, amplificateur, hauts parleurs, casques, instruments de musique, podcasts, archives sonores, disques, permettent de diversifier les manières d'écouter et de manipuler les sons et les idées. Des sons qui auront différents statuts : documentaire, didactique, matière brute ou musicale... Le croisement de ces sonorités et les différentes qualités d'écoute mises en œuvre permettent de mieux entendre. Sans délaissé pour autant l'écrit, la création de formes sonores permet d'avancer dans la conceptualisation de la pratique et d'en donner une traduction sensible à travers l'oralité et l'écoute. Les réalisations pourront être plus largement partagées et constituer des ressources.

Objectifs

Ouvrir plus largement le champ des références aux domaines du podcast et des archives sonores. Approfondir la compréhension de sa sensibilité, de ses imaginaires. Renforcer la conceptualisation de sa pratique artistique en expérimentant l'écriture radiophonique. Développer une relation personnelle et singulière aux savoirs convoqués. Affirmer, dans l'écoute et l'oralité, l'inscription culturelle de son travail.

Évaluation

Assiduité et engagement dans la recherche et les propositions d'écriture.
Richesse et diversité du corpus d'œuvres et de références convoquées.
Clarté du propos et qualité des réalisations.

Séminaire La ligne éclair

Célia Charvet, François Génot, Franck Girard

Semestre 7, 8, 9, 10

Semaine B — Mardi après- midi

Thématique générale

Lire – Dessiner – Expérimenter – Écrire – Raconter – Adresser

Il y a une ligne de crête instable au sommet des pratiques d'expressions graphiques. Pour garder l'équilibre il faut osciller entre l'écriture et la trace, le dessin et le texte, et avancer à tâtons en traçant son chemin d'invention de langages singuliers et novateurs. Au croisement des pratiques du dessin et du texte, ce séminaire expérimente leurs jeux de correspondances, de résonances et d'hybridation pour explorer, activer, ouvrir des langages et des écritures métissés destinés à être mis en forme, adressés, diffusés.

Contenu et organisation

Plusieurs dispositifs et méthodes de mises en pratique en miroir texte/dessin seront activés autour d'un projet commun, l'édition d'un journal envisagé comme un laboratoire de recherche et d'expérimentations dans lequel chacun-e investira son propre espace tout en participant à l'élaboration d'une entité collégiale singulière et affirmée. Des partages de références diverses activeront les expérimentations graphiques et plastiques, une mise en réflexion des propositions et une interprétation des expériences. Des temps de rencontre hors les murs avec des artistes et auteur-es dans leur environnement de travail seront organisés.

Objectifs et acquisitions

Expérimenter et interroger un langage hybride textuel/graphique

Ouvrir de nouvelles voies au sein de sa pratique
Faire dialoguer sa propre pratique avec celle des autres

Mêler réflexion théorique et pratique plastique

Évaluation

Engagement, assiduité

Capacité à travailler en collectif et à contribuer activement au projet

Audace des expérimentations plastiques

Dimension critique et créative, inventive

Prise en compte de l'adresse, de la transmission

Institut Page

L'Institut Page se construit comme un laboratoire de recherches textuelles, graphiques et éditoriales. Il se déploie sous différentes formes : groupe de pratique expérimentale et créative du mémoire, comité mémoire, séminaire EXTRA—TEXTE et projet international.

Au sein d'Institut Page, les étudiants sont amenés à concevoir des objets éditoriaux et graphiques originaux.

L'institut s'intéresse à la production de contenus ; à la conception de formes graphiques textuelles et éditoriales à partir de différents corpus ; à la prise en compte des contraintes techniques et économiques ; à la définition des publics et de la diffusion des publications. L'institut rend compte de ses activités par des éditions imprimées ou en ligne.

→ institut-page.com

→ [instagram.com/institutpage](https://www.instagram.com/institutpage)

Institut Page / ARC STRATES Créolisation des signes

Émilie Aurat, Émilie Pompelle

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

Thématique générale

Le concept d'identité-nomade, tel que décrit par Édouard Glissant, désigne une identité en constante évolution au contact du monde extérieur, et trouve sa genèse dans la créolisation : un métissage culturel et linguistique. L'ARC propose d'interroger la position spatiale, identitaire et culturelle, d'explorer des langages formels et les signes, à travers des recherches graphiques et plastiques. Cette introspection artistique encourage à examiner son propre territoire et à exprimer son engagement au regard d'une situation sociologique.

Contenu et organisation

Conférence et groupe de réflexion thématique.

Ateliers avec des intervenants.

Groupe de lectures à thème

Réflexion sur la position de l'étudiant dans son espace de réflexion.

Objectifs et acquisitions

Développer un corpus théorique textuel et artistique.

Positionner et asseoir un point de vue critique personnel et développer une problématique. Déployer un point de vue dans une production cohérente avec sa position : « je suis, je donne à voir ».

Restituer la réflexion dans un travail artistique

Évaluation

Évaluation en continu : séances de correction individuelle et en groupe.

La recherche est constituée d'une série d'exercices et d'un projet finalisé.

L'appréciation s'articule à travers :

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 et accrochage d'un projet finalisé.

Institut Page / ARC Déplier, publier, diffuser

Léo Coquet, Elamine Maecha, Émilie Pompelle

Semestre 7, 8, 9, 10 — Jeudi après-midi

Thématique générale

Le comité mémoire entreprend des actions de diffusion, de promotion et de valorisation de la recherche à l'ÉSAL par l'éditorialisation d'une sélection de mémoires de diplômé-es de l'école.

Contenu

Pour amener les étudiants à prendre la mesure des enjeux éditoriaux, l'Institut Page met en place depuis 2019 un comité chargé de publier et promouvoir une production écrite d'un étudiant-e diplômé-e de l'ÉSAL. Composé d'étudiant-es, accompagné-es par des enseignant-es, ce comité lit, analyse, critique les mémoires, et parvient à une sélection de quelques travaux. Une phase « d'éditorialisation » est alors engagée en dialogue avec le-la diplômé-e : le comité suggère des reformulations textuelles et graphiques, définit un plan d'édition (budget, partenaires, diffusion) et se charge de toutes les opérations de suivi éditorial.

En 2023—2024, le comité éditorial entend travailler en parallèle à sa mission de publication d'un mémoire sur la première exposition des mémoires de l'ÉSAL. Cette exposition aura lieu dans la galerie de l'école et sera l'occasion de mettre en jeu les liens multiples qui existent entre édition et exposition.

Objectifs et acquisitions

Organisation d'un travail collectif. Construction d'un ensemble d'outils conçu à cet effet.

Familiarisation aux enjeux du rôle de l'éditeur-riche de la chaîne graphique.

Appréhension d'une échelle de production qui dépasse celle du strict cadre de l'école au travers de la diffusion des ouvrages.

Évaluation

Investissement, participation et prise en charge des responsabilités des étudiant-es. Qualité plastique et graphique des formes produites.

Institut Page / Programme de recherche EXTRA—TEXTE

Léo Coquet, Antonin Jousse et Elamine Maecha

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

Thématique générale

Conception et mise en forme de la plateforme « Extra—Texte. Espaces de recherche » : une œuvre collective numérique autour du paratexte.

Contenu

Le programme explore les possibilités créatrices du non-texte pour ainsi déplier/organiser leurs pensées artistiques sur différents supports lié à l'édition contemporaine. Une plateforme éditoriale multilingue et multimédia sera mise en ligne, comme une contribution d'ordre artistique et théorique aux réflexions contemporaines sur l'avenir du livre en tant que support matériel (numérique compris). Elle regroupera textes, entretiens, conférences-débats, œuvres et reproductions d'œuvres, venus d'horizons divers, pour rendre compte d'une pluralité des pratiques passées et présentes quant à ce que Gérard Genette appelle le « paratexte », à savoir l'ensemble des éléments « par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs, et plus généralement au public » (titre, nom d'auteur, préfaces, épigraphes, notes de bas de page, etc.). La plateforme sera conçue comme une exploration en acte des « frontières du texte », exploration à ambition internationale qui révélera certaines spécificités culturelles propres à chacun des pays d'études envisagés (Luxembourg, Allemagne, Chypre, Turquie...). En lien avec le séminaire EXTRA—TEXTE, ce programme participe à la production de contenus, de publication ou d'expositions.

Objectifs et acquisitions

Réfléchir sur la place du texte dans l'espace numérique.

Ouverture aux étudiants sur les possibilités conceptuels et créatives du paratexte dans toute ses dimensions.

Questionner l'usage du support numérique en tant qu'œuvre à part entière, outil d'information/de diffusion et médium.

Évaluation

Réunions sur l'avancement des projets.

Engagement de l'étudiant, pertinence du choix des outils, qualité des propositions, diffusion des projets.

Institut Page / Séminaire EXTRA—TEXTE

Léo Coquet, Jérôme Knebusch et Elamine Maecha,

Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine A — Jeudi matin

(jeudi entier 1x mois)

Thématique générale

Renforcement théorique et conceptuel de lignes de recherche déjà engagées dans l'école autour du texte, de la typographie, de l'édition et du livre comme espace de création. L'année 2023/2024 se construira dans le cadre de la Biennale Exemplaires.

Contenu

Le séminaire EXTRA—TEXTE conduit un ensemble de recherches théoriques, graphiques et plastiques qui pensent la mise en espace du texte, c'est-à-dire la mise en forme du texte lui-même qui donne sens et texture à l'ouvrage, et ce qui, en entourant le texte, enrichit le contenu et oriente les lecteurs. À partir d'une étude du concept élargi de paratexte (Genette), le séminaire questionne les processus de (re)formulation éditoriale d'une œuvre et comment ceux-ci impliquent des processus créatifs de traduction particulièrement féconds.

Les séances sont construites autour de l'élaboration de sujets d'études apportés par les étudiants et nourris d'échanges avec des praticiens du design graphique et du livre d'artiste. Le séminaire comprend également la visite d'expositions, l'organisation de workshops et la participation à plusieurs événements internationaux consacrés à l'édition d'artiste et au design éditorial.

En 2023/2024, le séminaire travaillera plus particulièrement à sa participation à la Biennale Exemplaires, qui se tiendra en avril à Valence avec une exposition et un colloque où chaque école participante présentera sous forme d'une édition et d'une conférence sa sélection d'ouvrages « exemplaires ».

Objectifs et acquisitions

Appréhender la plasticité du texte.

Élaborer un cheminement original constitué d'allers-retours entre la pratique, l'expérimentation et l'enrichissement théorique.

Évaluation

Qualité des contributions graphiques, plastiques et/ou théoriques.

Participation active aux séances.

Institut Page / Séminaire Formes du mémoire

Célia Charvet, Elamine Maecha

Semestre 7, 8, 9, 10

Semaine B — Jeudi après-midi

Thématique générale

Accompagnement des étudiant-es des deux options (Art et Communication) sur la mise en forme plastique et graphique de leurs mémoires - de la plasticité de l'écriture à la conception éditoriale et graphique. Décloisonnement de la relation individualisée de l'étudiant face à son mémoire.

Contenu

Les étudiant-es sont invité-es à traduire leurs textes de recherches, hypothèses et expérimentations pour le mémoire sous toutes les formes éditoriales, avec l'accompagnement des enseignant-es. Pour ce faire, divers ateliers d'expérimentation sont proposés afin de trouver les réponses graphiques et plastiques appropriées à chaque mémoire. Les ateliers proposés ciblent les étapes clefs de la conception éditoriale et graphique d'une publication : typographie, reliure, technique d'impression, grilles, formats, papiers, etc. Le champ des possibles éditorial englobe divers formats et s'attache à faire émerger un langage et un univers singuliers.

Objectifs et acquisitions

Expérimenter les formes en lien avec le projet artistique

Praxis. Créer une dynamique incitante à allier théorie et pratique.

Collectif. Faire groupe.

Initiation (tous niveaux, toutes options)

et expérimentation des outils et pratiques éditoriales.

Reformulation éditoriale de pratiques graphiques et plastiques.

Évaluation

Engagement pris en compte dans les crédits de suivi de mémoire.

Mise en forme du projet personnel — Semestres 7 à 9

Bilans — Cohérence du parcours

Note collégiale

Semestre 7 et 8

La cohérence du parcours est le résultat développé dans différents champs pratiqués durant l'année et doit exprimer l'évolution de la maturité acquise. Ce parcours évolue dans un cadre prédéterminé.

Il est aussi enrichi par une pratique extra-pédagogique, par des activités expérimentales diverses, des expositions, des stages, une mise en réseau, des échanges, des voyages...

Un ensemble de questions apparaissent alors comme fondamentaux lors de l'évaluation de ce parcours :

Quelles sont les pratiques liées à celles spécifiques à l'enseignement ?

Quelle est la dimension plastique qui prédomine et apparaît comme émergente ?

Quelles sont les curiosités (l'ouverture) qui vont permettre le développement d'un univers personnel ? Quelles sont les transversalités vécues lors de la progression des études ?

Quel est le regard critique porté par l'étudiant lors de la présentation de son travail ?

Quels sont les positions et souhaits que sous-tendent toutes ces pratiques ?

Comment les écrits personnels s'intègrent-ils dans la pratique plastique ?

Stage — Rapport

Référent création

Semestre 8

Un stage de 308 h minimum est obligatoire au semestre 8. La période de départ en stage est identique pour tous et précisée à chaque rentrée sur le calendrier pédagogique annuel.

Le stage doit faire l'objet d'un rapport écrit dont un passage doit obligatoirement être rédigé en anglais. Il doit également faire l'objet d'une soutenance de stage devant un collège d'enseignants, au moment des bilans de fin d'année.

Critères d'évaluation

Le déroulement du stage.

Fonction dans le cadre du stage. Immersion professionnelle.

Retour des responsables du lieu d'accueil sur le déroulement du stage, la participation et l'écoute de l'étudiant.

Qualité du contenu rédactionnel analysant le déroulement du stage, le lieu d'accueil et ses missions, le rôle de l'étudiant, son intégration dans une équipe, les pistes professionnelles.

Sélection de sources et documents divers accompagnant cette synthèse.

Qualité plastique du rapport (nature, format, lisibilité...)

Les étudiants en mobilité Erasmus ne sont pas concernés par le stage obligatoire.

Suivi — Préparation au mémoire

Référent mémoire : Célia Charvet. Référents

de l'option communication : Léo Coquet,

Yvain von Stebut. Référents de l'option art :

Célia Charvet, Christophe Georgel.

Semestre 7, 8 et 9

C'est depuis la pratique et vers la pratique que les recherches menées dans le cadre du mémoire prennent forme et prennent sens. Le mémoire doit s'inventer, pour permettre à chacun de trouver sa voie (x), de développer ses réalisations, de se positionner dans son propre travail et dans le champ de l'art. Le mémoire travaille la singularité de l'univers de l'étudiant et en dévoile les spécificités, les enjeux, les résonances, les filiations.

L'expérimentation est au cœur de cette pratique d'écriture(s) dans laquelle l'intuition, la recherche d'une méthode appropriée, l'articulation étroite

entre forme et réflexion, voire la mise au jour d'une forme de la réflexion, participent de l'élaboration d'un langage proprement artistique. La formation et la formulation de ce langage impliquent des choix cohérents et pertinents au regard de la démarche plastique : définir un questionnement précis et personnel ; proposer un cheminement incarné et structuré ; intégrer des références essentielles et éprouvées ; trouver son ou ses modes d'écriture(s) ; révéler un processus de recherche ; penser l'objet mémoire comme un geste artistique dialoguant avec la production.

Organisation

Le travail du mémoire débute au semestre 7 et s'achève au semestre 10 (soutenance). Le suivi est assuré conjointement par le directeur de mémoire et le Référent création. Des rendez-vous spécifiques sont organisés tout au long de l'année avec les professeurs de l'ÉSAL et des intervenants extérieurs. Le mémoire est également encadré par le coordinateur à travers des rendez-vous collectifs visant notamment à :

Communiquer et commenter le calendrier et les échéances.
Préciser les enjeux et les critères d'évaluation.
Expliciter le contenu et les attentes des différents rendus.

Centraliser les informations.

Préparer à la soutenance.

Donner des outils (règles bibliographiques, citations, notes, références, règles typographiques, méthodologies de recherche).

Objectifs et acquisitions

Clarifier, formuler, approfondir, mettre en perspective, stimuler et situer son travail : dans sa pratique, à l'écrit et à l'oral.

Évaluation

Différents rendus tout au long de l'année témoignent de l'avancement du travail et conditionnent l'obtention des crédits.

Soutenance.

Mise en forme du projet personnel

— Semestre 9

Mise en forme du projet personnel

Note collégiale

Semestre 9 et 10

La mise en forme du projet personnel, c'est la capacité qu'a l'étudiant à faire les choix conceptuels et matériels permettant de communiquer le projet engagé qui sera présent au diplôme. Elle vise à affiner tous les enjeux du projet et la maîtrise des relations des travaux plastiques et théoriques. Elle prend aussi en compte la relation entre un spectateur potentiel, le mode de perception des travaux présentés et le choix des pratiques plastiques engagées. L'étudiant doit démontrer et analyser l'implication de son projet avec la mention dans laquelle il s'est engagé depuis le semestre 7. Il doit présenter au semestre 9, à la fois des pièces en cours de réalisation avec un calendrier précis quant à leur aboutissement et leur place au diplôme.

Préparation au DNSEP — conception et réalisation

Semestre 9

La cohérence du parcours est le résultat développé dans différents champs pratiques durant l'année et doit exprimer l'évolution de la maturité acquise. Ce parcours évolue dans un cadre prédéterminé.

Il est aussi enrichi par une pratique extra-pédagogique, par des activités expérimentales diverses, des expositions, des stages, une mise en réseau, des échanges, des voyages...

Un ensemble de questions apparaissent alors comme fondamentales lors de l'évaluation de ce parcours.

Quelles sont les pratiques liées à celles spécifiques à l'enseignement ?

Quelle est la dimension plastique qui prédomine et apparaît comme émergente ?

Quelles sont les curiosités (l'ouverture) qui vont permettre le développement d'un univers personnel ? Quelles sont les transversalités vécues lors de la progression des études ?

Quel est le regard critique porté par l'étudiant lors de la présentation de son travail ?

Quels sont les positions et souhaits que sous-tendent toutes ces pratiques ?

Comment les écrits personnels s'intègrent-ils dans la pratique plastique ?

Épreuves du diplôme

— DNSEP

Épreuve plastique

Jury de diplôme

Semestre 10 — Durée : 40 min — 25 crédits

Ce diplôme est inscrit au niveau I du répertoire national des certifications professionnelles.

Le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, diplôme à caractère généraliste, sanctionne 5 années d'études supérieures. Nul ne peut se présenter aux épreuves du Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique s'il n'a pas obtenu 275 crédits. Il est homologué au niveau I. Les 4 principaux critères de notation sont les suivants :

Présentation du projet (formelle et critique).

Élaboration du projet et processus de la recherche.

Positionnement du travail (pertinence des références et des connaissances, niveau de conceptualisation).

Qualité des productions.

Composition du jury : quatre personnalités qualifiées et un enseignant de l'école. Le président du jury est désigné par le directeur de l'école parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage égal des voix, sa décision est prépondérante.

Soutenance de mémoire

5 crédits

Durée : 20 min

Composition du jury : une personnalité qualifiée choisie parmi le jury de l'épreuve plastique et l'enseignant de l'école membre du jury de l'épreuve plastique ; dont un titulaire d'un diplôme de doctorat.

Accompagnement Recherche et Création, 2^d cycle

[Cinéma] 72 Hour Film Project

Émilie Thomas et Gabriel Pritzky

Du 5 au 9 février 2024, 9h/12h-13h/18h

Thématique

Émilie Thomas et Gabriel Pritzky lancent le défi suivant aux étudiants : réaliser, en équipe, un film en moins de 72 heures. Documentaire, fiction, clip musical, animation... Forme libre sur thème imposé.

Contenu

La première journée de la semaine reprendra les notions de bases essentielles pour chaque étape d'une réalisation : écriture, tournage, postproduction. Puis, votre équipe disposera de trois jours et trois nuits pour produire un court-métrage. Enfin, la dernière journée sera réservée à la projection des films, et à un retour sur expérience.

Jauge : 30 étudiants

Articuler recherche et création

Farah Khelil

Semestres 3 à 10 — Jeudi

Médiathèque

Thématique

Il s'agit d'investir la médiathèque pendant une journée par semaine afin d'en faire un lieu de valorisation de la recherche et d'articuler recherche et création.

Contenu

Ce programme prolonge le cours Culture visuelle et les suivis de mémoires. Il complète la recherche personnelle des étudiant.es dans leurs créations et leurs écritures et les ouvrira à l'actualité artistique et la pensée contemporaine. Ce programme s'adosse et complète également le Groupe théorie et la Recherche proposée au sein de l'Institut Page. L'objectif est de penser et d'articuler Recherche et Création. Seront traitées des notions telles que : féminisme, décolonial, désactivation, architecture, paysage, faire dans l'urgence, métadonnée, etc. Ces notions sont étudiées dans leurs sources bibliographiques, à travers les ouvrages présents dans la médiathèque ainsi que les fonds de documentation du FRAC et la programmation des musées. Il sera également question de débat et de réflexion à l'occasion de quelques séances de séminaires durant lesquelles des auteur et autrices partageront avec les étudiants leurs ouvrages.

Objectifs et acquisitions

Articuler recherche et création en se basant sur les ressources bibliographiques de la médiathèque, et sur l'actualité artistique dans les lieux d'art.

Activer et réaliser des formes visuelles de recherche.

Atelier numérique et FabLab

Frédéric Thomas

Mercredi et jeudi matin

Salle Hypermédia & FabLab & pôle Édité*on

Ouvert à toute l'année, toute option

Thématique générale

L'atelier numérique et FabLab est un espace de production de l'ÉSAL. Il propose un accompagnement pour la réalisation et/ou la finalisation de projet d'étudiant, issu d'une écriture personnelle, d'un autre atelier, ARC, workshop, etc. L'atelier propose une initiation à des techniques de productions numériques contemporaines – web, réalité augmentée, FabLab et art génératif ou technologie restant à créer – et à des outils du FabLab, de l'atelier Hypermédia et du pôle Édité*on.

Contenu

Une étape clé pour mener à bien un projet numérique est l'accompagnement dès la phase de réflexion et d'écriture et ainsi mettre l'accent sur des recherches et expérimentations d'un maximum de possibilités techniques, de nouveaux matériaux et de chemins de pensées. Le numérique est parfois la finalité d'un projet ou être un intermédiaire, un outil de production et/ou d'écriture et/ou d'expérimentation.

Objectifs et acquisitions

Méthodologie d'écriture de projets numériques à l'aide des nouvelles technologies et des outils de productions contemporains. Réflexion et veille technologique des matières contemporaines et des outils de production des FabLab, de l'édition et du numérique. Une place à l'expérimentation et aux recherches plastiques est favorisée pour trouver de nouveaux chemins d'écriture.

Cultures Alternatives Programme

Unité Transversale de Recherche (UTR)

Christian Globensky, Hélène Guillaume,

Jean-Christophe Roelens et Yvain von Stebut

Thématique

Le projet de recherche Cultures Alternatives Programme interroge les enjeux de la performativité de l'art, à l'ère des bouleversements contemporains, qu'ils soient climatiques, économiques, politiques et bien sûr culturels. La place de l'artiste dans une société en tension ; les possibilités qu'il ou elle a de faire entendre « une voix différente » et de proposer d'autres rapports au monde sont autant de préoccupations partagées par L'ARC Et Après et le séminaire RadioThéorie regroupés ici en une unité transversale de recherche.

Contenu

En prenant appui sur les ateliers Big Bang et Vidéo Live les étudiant-es sont invité-es à s'emparer de ces thématiques pour mettre en évidence les problèmes contemporains qui appellent des alternatives sociales et créatives. Se fondant sur un travail de documentation et d'expérimentations trans-médias, les étudiant-es mènent des enquêtes de terrains qui se nourrissent de sciences humaines, de philosophie et d'études culturelles. Les formes contemporaines de diffusion de l'art sont interrogées. La notion d'exposition performée nous offre un cadre méthodologique pour imaginer et fabriquer des formes ouvertes et modulables. Celles-ci s'inscrivent annuellement dans un temps fort de recherche (en) action avec des invité-es qui nourrissent nos échanges.

Objectifs et acquisitions

S'engager dans un travail collectif de recherche et de création. Interroger sa pratique au regard des thématiques abordées et investir les propositions méthodologiques. Penser sa place au sein du groupe, dans une dynamique de coopération.

Design éditorial / Projets

Elamine Maecha

Semestre 5 à 10 — Semaine A

— Vendredi après-midi

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-e 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-e 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.

Histoire et théorie des arts

Christophe Georgel

Semestre 7 — Lundi de 10h30 à 12h30

Thématique générale

Genèses, ressources, cadres et horizons de l'art. Enseignement s'inscrivant dans les ressources proposées dans le cadre du suivi et de la Référence mémoires.

Objectifs et acquisitions

Analyser et objectiver le processus de la création, sa complexité génétique, ses mobiles, ses présupposés et ses fondements, ses procédures heuristiques, ses contextes, ses ressources, outils et moyens mis en œuvre, ses choix et ses cheminements, ses réalisations, ses objectifs et ses fins. Documenter et alimenter la recherche personnelle et les projets dans leurs multiples dimensions et leurs étapes successives. Constituer un espace réflexif adéquat à l'élaboration, à la mise à l'épreuve et à l'éclairage d'une démarche artistique et d'une problématique de recherche d'où émerge le projet de diplôme.

Contenu et organisation

Cet enseignement est proposé dans le cadre du suivi de la rédaction des mémoires. Il est aménagé sous la forme d'un symposium et est proposé comme un espace d'échange et de réflexion heuristique, de questionnement méthodologique et de problématisation de la recherche et de la création artistique. Dans la continuité du fil rouge historique et anthropologique proposé par l'enseignant pour nourrir le questionnement, les séances sont ouvertes à l'intervention construite des étudiants faisant état de l'avancement de leurs travaux et de la documentation qui étaye la recherche.

Évaluation

Incluse dans la Référence mémoires.

Les Rencontres du soir

Thématique

arts plastiques, histoire de l'art, anthropologie, sociologie, philosophie.

Contenu

Une programmation collégiale des enseignants qui propose cinq « Rencontres du soir » dans l'année afin de partager le travail d'artistes et de chercheurs en lien avec des enjeux et l'actualité de l'art contemporain. Elles sont ouvertes en soirée également aux Alumni et au public extérieur.

Parcours d'artiste — réflexion et diffusion d'un travail plastique

Émilie Pompelle

Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine A — Mercredi matin sur rendez-vous + programmation semestrielle

Thématique générale

Répondre aux questions liées aux statuts et au démarrage d'une activité professionnelle ; accompagner les étudiants dans le processus d'élaboration de leur projet professionnel.

Contenu

Conférence et groupe de réflexion thématique. Rencontres professionnelles. Réflexion et formulation du parcours individuel de formation de l'étudiant.

Objectifs et acquisitions

Identifier les conditions et les acteurs inhérents à l'exercice d'une activité artistique. Réaliser un objectif de compétences à acquérir au regard de la projection professionnelle. Identifier les acquis en vue d'un élargissement de ses activités voire d'une diversification. Repérer les dispositifs et ressources mobilisables pour mettre en œuvre ses objectifs. Document d'artiste est un atelier développé par l'ÉSAL depuis les Journées du parcours professionnel. Offrant un accompagnement au parcours professionnel aux jeunes artistes de l'école, les étudiants sont invités à s'emparer de ce dispositif.

Permaculture des arts & utopie : une pépinière de la pluridisciplinarité / Retour aux() corps

Une proposition de Stéphane Ghislain Roussel.

Dans une dynamique permaculturelle des arts rassemblant plasticiens, musiciens et danseurs, ce programme pluridisciplinaire 2023-24 propose d'explorer la sphère du ou plutôt des corps. Présentation complète du programme : livret « Organisation des études », p. 25.

– *Le corps comme un jardin, pour une écologie du sensible*, Stéphane G. Roussel : 25 septembre à 9h30, Metz

– *Dessiner un geste vocal*, Charlotte Lê-Buri et Justine Colteau étudiantes du Pôle musique et danse : 6 et 13 novembre, de 9h à 12h, Metz

– *Corps situé / savoir situé*, Julien Ribeiro, atelier avec apport théorique : 15 janvier après-midi, Metz

– *Tout à danser s'épuise*, Florian Gaité, philosophe, Rencontre du soir, 20 février, Metz

– *Body Machine ? : performance et nouvelles technologies*, Hélène Guillaume, Antonin Jousse et Grégory Beaumont : 29 février, Centre Pompidou-Metz (+ 22 février à l'ÉSAL).

– *Synesthésie et polysensorialité, quelques grands moments de l'histoire des rencontres musique et arts visuels au prisme du corps*, Jean-Christophe Roelens, Stéphane G. Roussel : 13 mars, Metz

– *Le corps en fête, le corps en transe*, Y. von Stebut : 11 avril, SMAC La Souris Verte, Épinal.

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.

REVU: design graphique et éditorial Metz-Épinal

Cyril Dominger et Elamine Maecha

Thématique

L'atelier REVU est un laboratoire de recherche éditoriale mené à Épinal et à Metz, au sein duquel « expérimentation » est le maître mot.

Contenu

À partir d'un corpus d'œuvres et de textes proposés par les enseignants, les étudiants sont amenés à concevoir un objet éditorial qui s'engage à le « revoir », à en proposer une relecture, un prolongement.

Ateliers lors de la journée
d'étude *À la marge*,
mai 2023 © Juliette Férard

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.