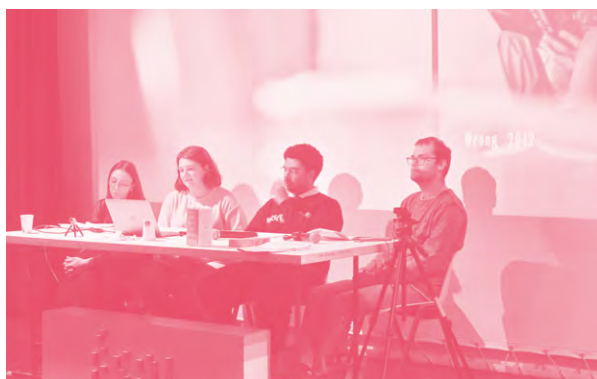

Arts plastiques Metz Précis de cours Année 4, Année 5

Phase projet Semestres 7 & 8 — Année 4	4
Phase projet Semestres 9 & 10 — Année 5	6
Emploi du temps — Années 4 et 5	8
Précis de cours — Années 4 et 5	10
Ateliers ressources — 2 ^d cycle	22
Cycles professionnels et pluridisciplinaires	25

Journée d'étude *La Page projetée*
octobre 2024 © Juliette Férard

Intitulés		Semestre 7	Semestre 8
Initiation à la recherche - Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9	9
Suivi de mémoire	Référent-e mémoire	5	6
Préparation au mémoire		Célia Charvet, Christophe Georgel, Léo Coquet, Marie Lécrivain	
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		
Séminaire Radio-théorie	Yvain von Stebut		
		18/60	
Projet plastique - Prospective, méthodologie, production		8	6
1 ARC/programme au choix parmi les 5		4	3
ARC Design sensible	Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha		
ARC Cultures projets	Hélène Guillaume, Jean-Christophe Roelens, Christian Globensky		
Institut Page / ARC STRATES – Créolisation des signes	Émilie Aurat, Émilie Pompelle		
Institut Page / ARC Comité mémoire	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-e création	4	3
Stage	Référent-e création		3
Parcours d’artiste / Professionnalisation	Émilie Pompelle	1	1
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 8

24 crédits minimum
pour passage au semestre 9

Ateliers ressources (non crédités, en supplément des ateliers du 1 ^{er} cycle)	
Design éditorial / Projets	Elamine Maecha
Pôle EDIT*ON et FabLab	Frédéric Thomas
Process photo	Constance Nouvel
RadioThéorie / Projets	Yvain von Stebut
Histoire et théorie des arts	Christophe Georgel

Intitulés	Semestre 9	Semestre 10
Méthodologie de la recherche et suivi de mémoire	20	
Préparation au mémoire	Célia Charvet, Christophe Georgel, Léo Coquet, Marie Lecrivain	5
Expérimentations plastiques	Référent-e 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	
Séminaire Radio-théorie	Yvain von Stebut	
1 ARC/programme au choix parmi les 5	3	
ARC Design sensible	Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha	
ARC Cultures projets	Hélène Guillaume, Jean-Christophe Roelens, Christian Globensky, Yvain von Stebut	
Institut Page / ARC STRATES – Créolisation des signes	Émilie Aurat, Émilie Pompelle	
Institut Page / ARC Comité mémoire	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	
Parcours d'artiste / Professionnalisation	Émilie Pompelle	2
Préparation au DNSEP – conception et réalisation	Note collégiale	8
		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

Ateliers ressources (non crédités, en supplément des ateliers du 1 ^{er} cycle)	
Design éditorial / Projets	Elamine Maecha
Pôle EDIT*ON et FabLab	Frédéric Thomas
Process photo	Constance Nouvel
RadioThéorie / Projets	Yvain von Stebut
Histoire et théorie des arts	Christophe Georgel

Phase projet Semestres 7, 8, 9 et 10

Années 4 et 5

Emploi du temps

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08H30	Anglais par groupe de niveau	Suivi de mémoire et de projet personnel	Suivi de mémoire et de projet personnel	Suivi de mémoire et de projet personnel	Suivi de mémoire et de projet personnel
12H30					
14H00	Parcours d'artiste Semaine B	Suivi de mémoire et de projet personnel	Suivi de mémoire et de projet personnel	Suivi de mémoire et de projet personnel	Suivi de mémoire et de projet personnel
18H00					

Tronc commun

Méthodologie de la recherche : ARC, séminaires, programme

Suivi de mémoire (sur RDV)

Ateliers ressources et ateliers du 1er cycle

Recherche: initiation et méthodologie

Anglais

Allison Wilson

Semestres 7 et 8 — Lundi matin

Thématique générale

Approfondissement des compétences en anglais

Contenu

L'ÉSAL s'engage à donner toutes les opportunités d'améliorer les compétences en anglais au long du cursus quel que soit le niveau initial en anglais.

Les cours se dérouleront en présentiel en classe, avec la possibilité de suivre des séances en visioconférence via TEAMS si nécessaire.

Les cours porteront sur une variété de ressources et d'activités dans le but d'approfondir la grammaire, le vocabulaire et de développer les compétences d'écriture, d'écoute et d'expression orale. Le contenu des cours sera dynamique, influencé par les événements actuels, les intérêts personnels et les projets artistiques de l'école.

Les projets comme les écrits individuels et/ou une présentation formelle seront demandés chaque semestre. Le contenu de ces projets variera en fonction de l'année d'études et pourra inclure l'analyse d'une œuvre d'art, la création d'un récit, la documentation d'expériences professionnelles, le résumé d'un mémoire, la préparation d'un mini-diplôme ou d'un exposé sur un projet récent.

Objectifs

Développer la confiance de la pratique en anglais sur la base d'une variété de sujets et de situations, tant formelles qu'informelles. Utiliser les compétences en anglais dans des projets créatifs et améliorer ses capacités à présenter ses motivations et ses influences, ainsi qu'à effectuer une analyse critique. S'entraîner à répondre à des questions sur son travail et perfectionner les compétences orales et écrites nécessaires dans des contextes professionnels.

Évaluation

Présence et participation en cours, projet écrit et/ou présentation formelle et discussion libre en classe chaque semestre.

Expérimentations plastiques

Référent-e création

Semestre 9

4 crédits

Dès son entrée en 2^d cycle, l'étudiant-e se voit initié-e à la recherche. Cette recherche se conçoit dans un va-et-vient dynamique entre ce qu'il-elle apprend et rencontre et ses réponses singulières. Pour l'étudiant-e, un atelier pratique et mental se met en place pour l'appréhension d'une autonomie grandissante. D'abord il-elle va expérimenter les acquis, les assembler à sa manière, les associer à son monde. Stimulé-e de la sorte, il-elle va dépasser les thématiques initiales, découvrir son orientation et construire un savoir-faire et des concepts.

Les différents ARC, Séminaires et Programmes proposés par l'équipe enseignante offrent des canevas sur lesquels viennent tisser les étudiant-es. 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 professionnel·les invité·es lors de workshops qui rythment et aèrent le processus de questionnement.

Enfin, sur inscription et en fonction des besoins du projet de diplôme, les étudiant-es ont accès aux ateliers de l'école (Liste : [voir p. 22](#)).

ARC Cultures projets

Hélène Guillaume, Christian Globensky,

Jean-Christophe Roelens

Semestres 7 à 10 — Semaine A

— Jeudi après-midi + atelier ressource jeudi matin

Thématique générale

Cet ARC développe une recherche sur la documentation dans les pratiques artistiques contemporaines et met en avant l'hypothèse que la formulation de projets s'affirme de plus en plus comme une forme d'art en soi. L'axe de recherche fait le constat que la documentation qui nourrit le projet est tout à la fois œuvre et objet fonctionnel.

Contenu et organisation

Formuler, documenter, concrétiser des projets en regard d'échanges professionnels. Développer le travail d'équipe. Élaborer un cahier des charges dans toutes ses dimensions. Articuler conception, expérimentation et production. Présenter en public les projets artistiques dans divers lieux dédiés ou en marge. L'ARC propose au premier semestre deux workshop, avec Nathalie Desmet et Laurent Buffet, qui développeront une expertise de projets dirigés par des professionnels extérieurs.

Objectifs et acquisitions

L'ARC Culture Projets engage à formuler des projets de recherche/création et à se confronter à toutes les phases d'expérimentation et d'enquête nécessaires à l'élaboration d'un ensemble de documentations présentées en expositions, éditions et diffusions numériques. Des séances aux contenus théoriques et pratiques permettent l'analyse de documents de diverses provenances, des concepts de projet d'écritures multiples.

Évaluation

Contrôle en continu. L'étudiant s'engage à participer activement sur la durée de l'ARC, à développer son propre projet plastique, et à le confronter dans un travail d'équipe. Les séances collectives permettent d'évaluer la progression conceptuelle et formelle des différentes phases de projets.

ARC Design Sensible

Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha

Semestres 7 à 10 — Vendredi matin

Thématique générale

L'ARC Design Sensible développe des projets entre art et design, en collaboration avec des partenaires extérieurs, notamment les ateliers GAIA*.

Cet ARC propose un travail de recherche à travers l'invention d'un lieu, la question de la relation des usagers à l'espace et au temps ; l'étude et l'invention des manières d'écouter, de circuler. Passages, circulations, interstices, rhizomes, mouvements : explorer les manières d'habiter et de construire des environnements sensibles.

Contenu

L'ARC s'inscrit dans une démarche d'échanges, de savoirs et de compétences autour de projets concrets, proposés par des acteurs publics ou privés. Les étudiant-es élaborent, dans ce cadre professionnalisant, des réponses originales en conjuguant analyse contextuelle, créativité, prototypage et coconstruction avec les parties prenantes.

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.

*Les ateliers GAIA réinventent des lieux en croisant les regards de l'architecture, de l'ingénierie et de l'art. GAIA Gouvernance Architecture Ingénierie Administration réunit les quatre écoles suivantes :
- l'École Nationale Supérieure d'Architecture (ÉNSA) de Nancy,
- l'École Européenne d'Ingénieur-es en Génie des Matériaux (ÉEIGM) de Nancy,
- l'École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l'Innovation (ÉNSGSI) de Nancy,
- l'École Supérieure d'Art de Lorraine (ÉSAL) de Metz.

Séminaire Radio-théorie

Yvain von Stebut

Semestres 7 à 10

Semaine A — Jeudi matin + atelier ressource

Thématique

Comment l'enregistrement, le mixage et l'écriture radiophonique nous permettent d'éclairer nos préoccupations, nos gestes et nos projets artistiques ? En nous intéressant aux connaissances spécifiques qui émergent de notre relation au sonore, le séminaire Radio-théorie propose une approche théorique singulière : « l'épistémophonie ».

Contenu

Moments d'écoute et de partage du son sous toutes ses formes.

Moments de collecte (techniques d'enregistrement, prises de son, enquêtes).

Moments de recherche (références, pistes théoriques, conférences et workshops).

Moments d'écriture radiophonique (techniques d'enregistrement).

Moments de diffusion.

Objectifs

Ouvrir son champ référentiel et sa réflexion théorique à l'ensemble du domaine du sonore.

Explorer les possibilités de la création radiophoniques et développer de nouvelles écritures.

Embarquer les étudiant.es dans un travail de recherche coopératif.

Faire émerger des connaissances spécifiques autour de nos expériences collectives.

Évaluation

Assiduité et engagement. Richesse du corpus d'œuvres et de références convoquées.

qualité des réalisations. Participation active aux moments de diffusion radiophonique.

Séminaire La ligne éclair

Célia Charvet, François Génot

Semestres 7 à 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, un objet éditorial pensé 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 : deux ARC, deux séminaires, un programme de recherche, l'organisation d'une biennale et un projet international.

Au sein d'Institut Page, les étudiant-es 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

Institut Page / ARC STRATES Créolisation des signes

Émilie Aurat, Émilie Pompelle

Semestres 7 à 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 intervenant-es.

Groupe de lectures à thème.

Réflexion sur la position de l'étudiant-e 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 Comité mémoire

Léo Coquet, Elamine Maecha, Émilie Pompelle
Semestres 7 à 10 — Semaine A — 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·es 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 2025–2026, les étudiant·es de cinquième année du comité mémoire seront occupé·es à l'éditorialisation du mémoire de Soline Pin (2024) « Selon eux » tandis que les étudiant·es de quatrième année s'attacheront à lire et sélectionner le prochain mémoire parmi ceux des diplômé·es 2025 de l'ÉSAL.

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·rice 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
Semestres 7 à 10 — Semaine B — Jeudi matin

Thématique générale

Conception et mise en forme de formats hybrides entre papier et écran.

Contenu

Notre réflexion se fera à partir de textes, entretiens, conférences-débats, œuvres et reproductions d'œuvres, pour rendre compte d'une pluralité des pratiques passées et présentes quant à ce que Gérard Genette appelle le « paratexte » ; titre, nom d'auteur, préfaces, épigraphes, notes de bas de page, etc.

Nous proposons aux participants du programme d'explorer les possibilités créatrices du non-texte pour ainsi déplier/organiser leurs pensées artistiques sur différents supports liés à l'édition contemporaine. Nous concevons ce format pédagogique comme une exploration en acte des « frontières du texte », exploration à ambition pluridisciplinaire nous permettant d'interroger les logiques de web-to-print et print-to-web et la place de l'intelligence artificielle dans les processus créatifs.

Objectifs et acquisitions

Réfléchir à la place du texte dans l'espace numérique. Déplier les potentialités conceptuelles et créatives du paratexte à l'écran. Questionner l'usage du support numérique à la fois en tant qu'œuvre à part entière et comme médium, vecteur d'information et de diffusion.

Évaluation

Réunions régulières sur l'avancement des projets. Engagement, pertinence du choix des outils, qualité des propositions, diffusion des projets. Restitution de la recherche. L'activité de ce programme de recherche se traduira par un événement en lien avec la Biennale Exemplaires 2026, une exposition, la production de contenus ou une publication.

Institut Page / Séminaire EXTRA—TEXTE

Léo Coquet, Jérôme Knebusch et Elamine Maecha,
Semestres 7 à 10 — Semaine B — Vendredi matin

Thématique générale

Renforcement théorique et conceptuel de lignes de recherche engagées autour du texte, de la typographie, de l'édition et du livre comme espace de création. 2024–2025 et 2025–2026 se placent sous le signe de la Biennale Exemplaires 2026 qui se tiendra à l'ÉSAL, Metz.

Contenu

Le séminaire EXTRA—TEXTE explore les dimensions théoriques, graphiques et plastiques du texte mis en espace, enrichissant le sens et l'expérience de lecture. À partir du concept élargi de paratexte, il interroge les processus éditoriaux et créatifs de reformulation et de traduction. Les séances s'articulent autour des recherches des participant·es et d'échanges avec des professionnel·les du design graphique et du livre d'artiste. Le séminaire est aussi un espace de travail pour la Biennale Exemplaires 2026, projet international réunissant plusieurs écoles autour d'une exposition et d'un colloque. Une édition liée à cet événement sera conçue collectivement.

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. Mettre en pratique ses connaissances en design éditorial et graphique.

Évaluation

Qualité des contributions graphiques, plastiques et/ou théoriques. Participation active aux séances.

Institut Page / Séminaire Formes du mémoire

Célia Charvet, Elamine Maecha
Semestres 7 à 10 — Semaine B — Jeudi après-midi

Thématique générale

Accompagnement des étudiant·es des 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

Traduction des textes de recherches, d'hypothèses et d'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. Des ateliers tout au long de l'année 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

Appréhender la plasticité du texte. Élaborer un cheminement original constitué d'allers-retours entre la pratique, l'expérimentation et l'enrichissement théorique. Mettre en pratique ses connaissances en design éditorial et graphique.

Évaluation

Qualité des contributions graphiques, plastiques et/ou théoriques. Participation active aux séances.

Mise en forme du projet personnel — Semestres 7 à 9

Bilans — Cohérence du parcours

Note collégiale

Semestres 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·e 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·e création

Semestre 8

Un stage de 308h 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'enseignant·es, 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·e.

Qualité du contenu rédactionnel analysant le déroulement du stage, le lieu d'accueil et ses missions, le rôle de l'étudiant·e, 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 étudiant·es en mobilité Erasmus ne sont pas concerné·es par le stage obligatoire.

Suivi — Préparation au mémoire

Coordination : Célia Charvet. Référent·es mémoire :

Option Art : Célia Charvet, Christophe Georgel.

Option Communication : Léo Coquet, Yvain von

Stebut, Marie Lécrivain

Semestres 7 à 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·e 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-la référent·e mémoire et le-la référent·e création. Des rendez-vous spécifiques sont organisés toute l'année avec les enseignant·es et des intervenant·es extérieur·es. Le mémoire est encadré par le-la coordinateur·ice 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 et donner des outils bibliographiques, typographiques et de méthode.

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 (avancement du travail), qui conditionnent l'obtention des crédits. Soutenance.

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

Émilie Pompelle

Semestres 7 à 10

Semaine B — Lundi après-midi

Atelier en corrélation avec « Rebonjour » – cf Livret « organisation des études ».

Thématique générale

Répondre aux questions liées aux statuts et au démarrage d'une activité professionnelle ; accompagner les étudiant·es 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·e.

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 étudiant·es sont invité·es à s'emparer de ce dispositif.

Évaluation

L'assiduité et l'engagement, la participation aux pratiques.

La production d'écrits qui présentent la démarche artistique, la capacité à communiquer oralement son parcours et ses choix artistiques. La compétence à élaborer et à déployer des stratégies de mise en œuvre de son projet professionnel : planification des actions nécessaires à la finalisation des supports, application d'une méthodologie rigoureuse pour documenter la pratique (photographies, textes, légendes, aspects logistiques et administratifs, etc.).

Mise en forme du projet personnel — Semestre 9

Mise en forme du projet personnel

Note collégiale

Semestres 9 et 10

La mise en forme du projet personnel, c'est la capacité qu'a l'étudiant·e 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·e doit démontrer et analyser l'implication de son projet avec la mention dans laquelle il-elle s'est engagé·e depuis le semestre 7. Il-elle 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 de développements de projets dans différents champs pratiques durant l'année. Il 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·e 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 ?

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

Émilie Pompelle

Semestres 7 à 10

Semaine B — Lundi après-midi

Atelier en corrélation avec « Rebonjour »

cf Livret « Organisation des études ».

Thématique générale

Répondre aux questions liées aux statuts et au démarrage d'une activité professionnelle ; accompagner les étudiant·es 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·e.

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 étudiant·es sont invité·es à s'emparer de ce dispositif.

Évaluation

L'assiduité et l'engagement, la participation aux pratiques.

La production d'écrits qui présentent la démarche artistique, la capacité à communiquer oralement son parcours et ses choix artistiques. La compétence à élaborer et à déployer des stratégies de mise en œuvre de son projet professionnel : planification des actions nécessaires à la finalisation des supports, application d'une méthodologie rigoureuse pour documenter la pratique (photographies, textes, légendes, aspects logistiques et administratifs, etc.).

Épreuves du DNSEP — Semestre 10

Épreuve plastique

Jury de diplôme

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·e enseignant·e de l'école.

Le-la président·e du jury est désigné·e par la directrice de l'école parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage égal des voix, sa décision est prépondérante.

Soutenance de mémoire

Jury de diplôme

Durée : 20 min — 5 crédits

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

Livres Bücher Boeken
Workshop international au Signe,
centre national du graphisme
décembre 2024 © Eva Djen

Ateliers ressources — 2^d cycle

Les ateliers ressources sont créés spécifiquement pour tous-tes les étudiant-es qui souhaitent renforcer leurs connaissances, leurs compétences techniques et qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement spécialisé et pédagogique pour la réalisation de leur(s) projet(s).

Bliida: intervention de 10 résidents

Semaine A — Jeudi matin

Ouvert à toutes et tous

Thématique

10 résidents interviendront auprès des étudiants, afin de présenter les différentes activités présentes dans le tiers-lieu Bliida.

Programme

- Lucie Allard, designeuse éco responsable
- Camille Hofmann, céramiste
- Loïc Lusnia, (alumni), artiste, graphiste et illustrateur
- PuzzIII, collectif d'artiste interactif et immersif
- Juliette Hoeffleur, designeuse graphique
- Florian Hurtaut, (alumni), créateur de jeux video
- Nos tribus, (alumni), artistes audiovisuels
- Imprimerie Mos,
- Atelier Letterpress
- Bien cordialement, collectif du spectacle vivant

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 et dans le cadre du suivi des 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 idoine 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, anthropologique et analytique 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 et l'élaboration de ses outils.

Évaluation

Incluse dans le suivi des mémoires.

Pôle EDIT*ON et FabLab

Frédéric Thomas

Mercredi

Ouvert à toutes années et toutes options

Thématique générale

L'atelier EDIT*ON et FabLab est un espace de production de l'ÉSAL. Il propose un accompagnement pour la réalisation et/ou la finalisation de projets, 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 EDIT*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 l'expérimentation d'un maximum de possibilités techniques, de nouveaux matériaux et de chemins de pensées. Le numérique est parfois la finalité d'un projet ou 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.

Design éditorial / Projets

Elamine Maecha

Semestres 7 à 10 — Semaine A — Jeudi matin

Thématique générale

Conception éditoriale appliquée à l'écran et au papier. **Contenu et organisation** À partir de la notion centrale de mise en espace du blanc, il s'agit d'examiner comment le rythme, la dynamique, les pleins et les vides, les formats, les orientations –horizontales comme verticales– participent d'une construction sensible du sens. Ces paramètres, mis en jeu dans une approche expérimentale, deviennent les vecteurs d'un discours visuel où chaque élément, chaque silence graphique, trouve sa place au sein d'une composition pensée, articulée, signifiante. **Objectifs et acquisitions** Développer une conscience critique des savoirs dans le domaine de l'édition artistique contemporaine. Rendre lisible une démarche artistique à travers des projets éditoriaux, et affirmer la singularité d'un point de vue. Concevoir en autonomie un projet personnel.

Process photo

Constance Nouvel, Julian Grollinger

Semestres 7 à 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.

Radio-théorie / Projets

Yvain von Stebut

Semestres 7 à 10 — Semaine B

— Jeudi matin

Etudiant·es en séminaire Radio-théorie

Thématique

En complémentarité du séminaire Radio-théorie, cet atelier se concentre davantage sur les contraintes de la réalisation et de la performativité, en lien avec le champ de la radio et du podcast.

L'atelier permet de poursuivre les pistes développées au séminaire ou de confronter d'autres matières. Un travail qui pose des questions éditoriales spécifiques et demande de prendre en compte les publics auxquels on s'adresse.

Contenu

Approfondissement de la prise de sons et des outils audio-numériques. Réflexion esthétique critique autour des différentes formes et formats dans le champ de la création radiophonique et de la musique acousmatique. Interroger la porosité entre la musique, le domaine sonore et les arts visuels. Questionner les modes et les situations de diffusion ainsi que son engagement corporel dans ce qui peut s'apparenter à une performance vocale et sonore. En fonction du calendrier, l'atelier pourra se dérouler hors les murs, à la rencontre de personnes, de collectifs, d'associations, d'institutions ouvertes aux échanges radiophoniques.

Objectif

Approfondir sa compréhension et sa maîtrise du domaine sonore : écoute sur le terrain, choix des dispositifs d'enregistrement. Affirmer ses qualités d'auteur·e radiophonique. Se confronter à l'autre, en dehors des « mondes de l'art ».

Sur inscription et en fonction des besoins du projet de diplôme, les étudiant·es en phase projet ont accès à divers ateliers de l'école :

- Big Bang – L'espace en question
- [Dessin et narration] Cases et débordements
- [Chahuter le design éditorial] Cases et débordements
- Design éditorial / Projets
- Design graphique et typographie
- Formes, structures et installations
- Images imprimées
- Images numériques et génératives 3D et mondes virtuels
- LabVies
- L'ARS – L'Atelier de Recherche Sonore
- Pôle EDIT*ON et FabLab
- Post-it, le petit Séminaire
- Pratique de la peinture
- Rec-its
- Vidéo live
- Zone À Dessins

Cycles professionnels et pluridisciplinaires

Les cycles professionnel et pluridisciplinaires sont des propositions pédagogiques ouvertes pour la plupart à toutes et tous les étudiant·es, dès la 1re année.

Ils requièrent dans tous les cas une implication du début à la fin d'année.

Les Rencontres du soir

Thématique

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

Contenu

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

Programme 2025/2026

- 16 oct. : Marianne Mispeläere, artiste française, cofondatrice de Pétrole Éditions et de la transrevue Talweg.
- 20 nov. : Antoine Lefebvre, artiste-éditeur et chercheur, fondateur de La Bibliothèque Fantastique et du projet ARTZINES.
- 4 déc. : Bertrand Vidal, sociologue, auteur de Survivalisme, maître de conférences à Montpellier
- 22 jan. : Lucile Dumont, autrice, militante et doctorante en sociologie à l'EHESS.
- 7 mai : Thomas Golsenne, historien de l'art, spécialiste de l'ornementalité et de l'art moderne.

REUV : design graphique et éditorial Metz-Épinal

Cyril Dominger et Elamine Maecha

Lors des temps d'échange Metz/Épinal

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 enseignant·es, les étudiant·es sont amené·es 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 composé en partie
avec Messine, caractère dessiné par les étudiant·es
de l'atelier design graphique de l'École Supérieure
d'Art de Lorraine, Metz.

 École Supérieure d'Art de
Lorraine • Pôle arts plastiques

 esalorraine_metz

 École supérieure d'art
de Lorraine

 ÉSAL

 École supérieure d'art
de Lorraine