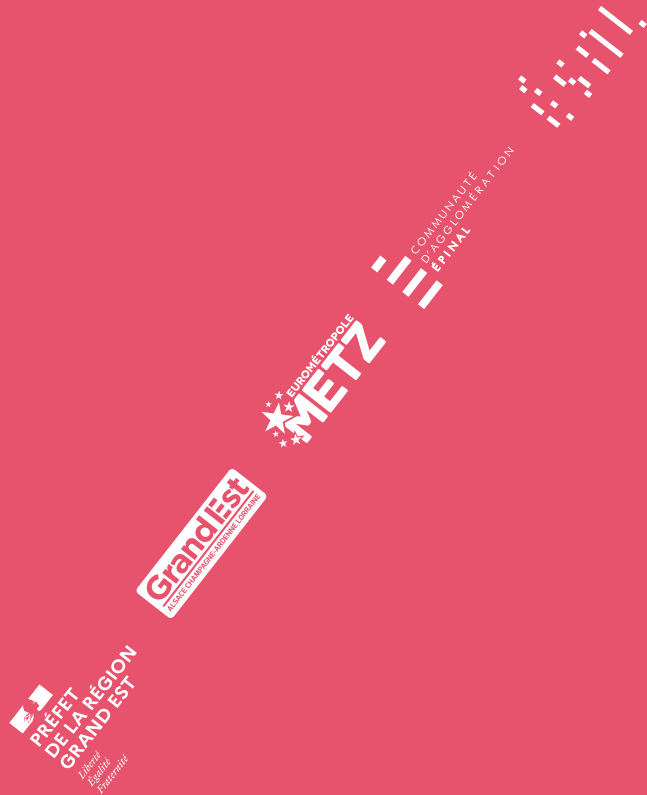


École Supérieure
d'Art de Lorraine

Arts plastiques
Site de Metz

Livret de l'étudiant·e
2025 / 2026



Organisation de la vie étudiante



1

Organisation des études



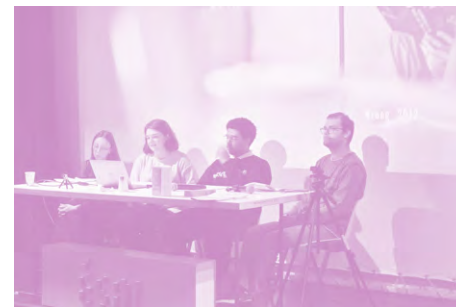
2

Précis de cours Année 1, Année 2, Année 3



3

Précis de cours Année 4, Année 5



4

Arts plastiques Metz Organisation de la vie étudiante



Organisation de la vie étudiante

[Retour à l'introduction](#)

Informations pratiques	4
Présentation de l'ÉSAL arts plastiques Metz	6
Plan de l'établissement	8
Ressources pédagogiques et techniques	12
Vie étudiante et engagement à l'ÉSAL	18
Vie étudiante à Metz	20
Vivre ensemble et règles éthiques	25

Entraînement RAYO DIVO, 2025
© Julian Grollinger



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 générale
Nathalie Filser

Administration générale
Gilles Balligand

Site Internet
➤ esalorraine.fr

Newsletter
Actualités de l'ÉSAL et de ses diplômé·es.
Inscription sur le site internet.

Réseaux sociaux
f École Supérieure d'Art de Lorraine • Pôle arts plastiques
@ esalorraine_metz
in École supérieure d'art de Lorraine
v 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 étudiant·es.
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 cour est ouvert aux étudiant·es.

Contacts du pôle pédagogique

Responsable scolarité
et référente égalité
Marion Sztor
✉ msztor@esalorraine.fr

Assistante scolarité
Diana Mariucci
✉ dmariucci@esalorraine.fr

Médiathèque et coordination
des ateliers du soir
Thibaud Schneider
✉ tschneider@esalorraine.fr

Contacts équipe technique

Atelier bois et conseiller de prévention
Gaëtan Leclerc
✉ gleclerc@esalorraine.fr

Atelier bois - adjointe technique
Léa Pesant
✉ lpesant@esalorraine.fr

Patrimoine et logistique
Daniel Collot
✉ dcollot@esalorraine.fr

Informatique, réseau pédagogique
et prêt du matériel
Patrick Ricordeau
✉ pricordeau@esalorraine.fr

Photographie argentique et numérique
Julian Grollinger
✉ jgrollinger@esalorraine.fr

Les adresses mail des agent·es de l'ÉSAL
se constituent sous cette forme :
premierelettreduprenom + nom + @esalorraine.fr

Contacts équipe administrative

Accueil
✉ metz@esalorraine.fr

Communication institutionnelle
Juliette Féraud
✉ communication@esalorraine.fr

Budget, finances et Relations
internationales
Billal Mebarki
✉ bmebarki@esalorraine.fr

Finances, CVEC et aide au diplôme
Valérie Massonnet
✉ vmassonnet@esalorraine.fr

Ressources humaines interventions
extérieures/médiation
Cassandra Kirchhoff
et Virginie Widlocher
✉ rh@esalorraine.fr

Fédération Médico-sociale (FMS) à l'ÉSAL

Écoute et accompagnement sur RDV
Inès Lentretien
✉ i.lentretien@f-ms.fr
07 78 64 48 21

Référents

Égalité et inclusion
Marion Sztor
✉ msztor@esalorraine.fr

Transition écologique
Gaëtan Leclerc
✉ gleclerc@esalorraine.fr

Présentation de l'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 étudiant·es de travailler avec les artistes, les régisseur·euses, les commissaires et d'autres professionnel·les 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 étudiant·es 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'étudiant·es 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.

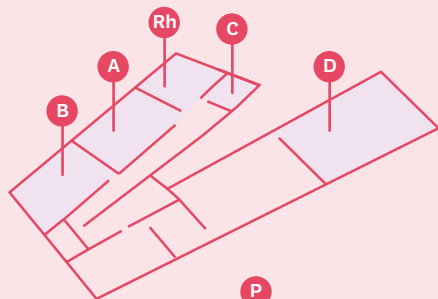
Dans le cadre d'un apport pédagogique établi à l'avance, l'école développe des partenariats sociaux-économiques : l'avènement de la convention avec le tiers-lieux Bliida en 2023 en est un exemple.

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.

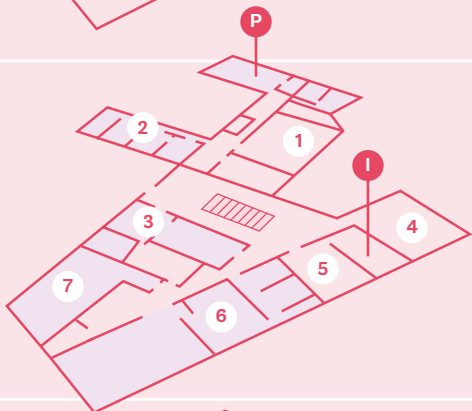
Plan de l'établissement

+3



- A** Administration #esalavenir
- B** Budget, facturation et Relations internationales #esalavenir
- Rh** Ressources humaines #esalavenir
- C** Communication #esalavenir
- D** Direction #esalavenir

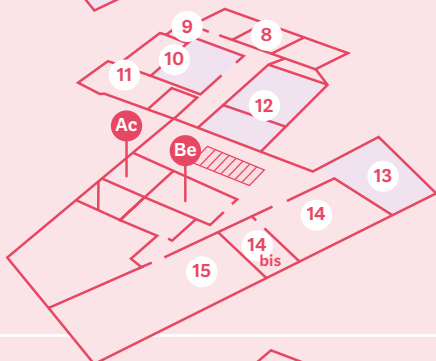
+2



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

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

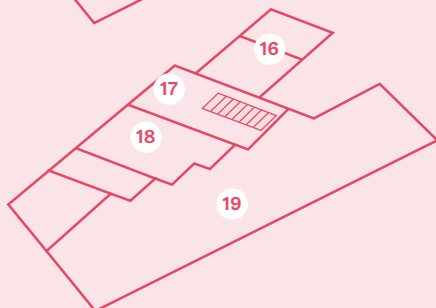
+1



- Ac** Accueil
- Be** Bureau d'étude
- 8** L'Atelier de Recherche Sonore
- 9** Atelier fermé pour travaux
- 10** Espace fermé pour travaux
- 11** Atelier Gravure

- 12** Salle A3 #esalavenir
- 13** Salle A4+A5 #esalavenir
- 14** Salle A2
- 14 bis** Salle A2
- 15** Salle A1

0



- 16** Atelier de proximité
- 17** Espace de production
- 18** Auditorium
- 19** Galerie d'exposition

Des équipements complets et professionnels:

→ Photographie argentique et numérique

Appareils photo, objectifs et trépieds, studio équipé, laboratoire de développement couleur et noir & blanc, outils de finition professionnelle.

→ Production éditoriale et transmédialité

Relieuse, massicot électronique, traceur grand format, risograph, découpeuse laser, imprimante 3D.

→ Image, son, vidéo

Plateau live, dispositifs immersifs et interactifs.

→ Image imprimée - gravure

Deux presses manuelles de haute précision pour les techniques d'impression artisanales.

→ Partenariat avec le tiers lieu Bliiida

Accès à des outils numériques et de fabrication: découpeuses laser, imprimantes 3D, brodeuse numérique, fraiseuse grand format, imprimante découpeuse vinyle, etc.

→ Scénographie et exposition

Galerie d'exposition de 400 m² ouverte sur la ville pour valoriser les productions.

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 étudiant·es, des enseignant·es, mais également comme un centre de ressources publique accessible aux usager·es extérieur·es 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·e 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 étudiant·es.

Des abonnements à des périodiques dédiés à l'art, à la philosophie et à l'actualité internationale complètent nos collections. Les étudiant·es et les enseignant·es 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 étudiant·es diplômé·es. 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 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

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 étudiant·es 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 diplômes 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 enseignant·es et dont les étudiant·es sont les premiers bénéficiaires (ateliers, workshops, séminaires, conférences),

— Soutenir le projet professionnel des diplômé·es récent·es 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 étudiant·es dûment inscrits, aux stagiaires sous convention de stage, aux usager·es 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·e enseignant·e, 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 étudiant·es par voie d'affichage.

Les étudiant·es, stagiaires et usager·es 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 utilisateur·trices doivent nettoyer et ranger l'outillage et les espaces de travail.

Contact

Gaëtan Leclerc

✉ gleclerc@esalorraine.fr

Bliida : un accès à des équipements de pointe

L'ÉSAL et Bliida, tiers lieu d'inspiration, d'innovation & d'intelligence collective, s'associent afin de permettre aux étudiant·es 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 étudiant·es – 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 technicien·nes du FabLab MIDO. Le tiers lieu soutien également un ou une diplômé·e par an, avec « Le Coup de cœur Bliida ».

Contact

Gaëtan Leclerc

✉ gleclerc@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 étudiant·es de 1^{re} année.

Contacts

Vidéo, son, ordinateurs, etc. : Patrick Ricordeau

✉ pricordeau@esalorraine.fr

Matériel photographique : Julian Grollinger

✉ jgrollinger@esalorraine.fr

Reprographies

L'ÉSAL met à disposition des moyens de reproduction et d'impression. Tous les étudiant-es bénéficient d'un compte reprographie crédité à chaque début d'année universitaire de 100 copies recto A4 (sans restriction quant au mode colorimétrique). 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 est demandé aux étudiant-es de se connecter à la plateforme au minimum une fois par jour afin de se tenir au courant des informations transmises par l'ÉSAL. Voici la liste des fonctionnalités de cet outil :

- imprimer le certificat de scolarité, l'attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale, quittance de paiement des frais d'inscription, fiche de réinscription pour l'année suivante;
- consulter les fiches descriptives des cours enseignés à l'ÉSAL et fichiers à destination des étudiant-es déposés par l'administration ;
- 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 enseignant-es ;
- se tenir informé sur : absences des enseignant-es, offres de stage, appels à projets, concours et autres propositions extérieures.

Office 365 : un outil numérique au service de la pédagogie

Depuis 2021, la licence Microsoft office 365 est à disposition des équipes administratives, pédagogiques et des étudiant-es.

Les étudiant-es 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.

Contact

Patrick Ricordeau

✉ pricordeau@esalorraine.fr

Aides au diplôme

L'école soutient financièrement les étudiant-es 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 sur le site internet (onglet vie étudiante) :

➤ esalorraine.fr/metz/vie-etudiante

Contacts

Valérie Massonnet

✉ vmassonnet@esalorraine.fr

Billal Mebarki

✉ bmebarki@esalorraine.fr

Un calendrier pédagogique et culturel numérique et partagé

Grâce à l'outil outlook, un calendrier mis à jour régulièrement informe des événements culturels de l'école et des échéances pédagogiques. Cet outil vous permet de personnaliser le calendrier rattaché à l'adresse mail personnel, afin de sélectionner les événements et échéances à ne pas oublier.

Nouveaux espaces pédagogiques dédiés à la photographie et à l'édition, à la vidéo et au son.

Se déployant sur un espace de 3000 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 DUPLEX, PAN, et EDIT*ON.

DUPLEX, espace vidéo, son et interaction

Les pratiques liées aux images en mouvement évoluent avec rapidité et les formes artistiques s'enrichissent des techniques traditionnelles mêlées aux nouvelles technologies. À l'occasion d'importants travaux, des équipements, rigoureusement choisis, sont mis à disposition dans un espace mutualisé, en associant trois ateliers constitutifs de la formation : vidéo, interaction/scénographie, et son.

PAN, Pôle Argentique et Numérique

L'ÉSAL propose l'enseignement de la photographie argentique et numérique depuis de nombreuses années. Avec PAN Photo, les étudiant-es 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.

Atelier EDIT*ON, 2025

© Romain Gamba



EDIT*ON, espace de création éditoriale

L'édition est constitutive de l'identité de l'école, 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.

EDIT*ON rassemble plusieurs fonctionnalités en un espace : un Fablab, un espace tirage, un espace découpe et un espace relieur.

Monitorats étudiants

Trois monitorats étudiants – deux en édition et un à l'atelier de proximité – permettent un accompagnement régulier et personnalisé des étudiant-es dans la réalisation de leurs projets. Ils favorisent un suivi de proximité, facilitent l'accès aux outils et aux savoir-faire techniques, et encouragent l'autonomie dans les pratiques. Créant un échange entre pairs, ils renforcent la dynamique collective.



Un partenariat avec le tiers-lieu Bliiida (à Metz) pour la professionnalisation des étudiant·es qui s'intensifie :

→ Formation aux outils
et logiciels numériques
dès la 1^{re} année

→ Atelier ÉSALàBliiida
pour les 2^e et 3^e années

→ Résidence de 3 mois
(formation + espace de travail
de 25 m²) de la 3^e à la 5^e année

→ Workshops
immersifs dans le tiers lieu

→ Échanges réguliers
avec les résidents de Bliiida

→ Soutien technique
à la production de projets
individuels

→ Prix coup de cœur
une résidence d'un an pour
un·e diplômé·e de DNSEP

Workshop à Bliiida, 2024

© Jean-Denis Filliozat

Vie étudiante et engagement à l'ÉSAL

Rôle et engagements du délégué

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 enseignant-es et des étudiant-es. Ils sont actifs dans le dialogue avec les étudiant-es 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'étudiant-es sont exonérés du paiement de cette contribution :

- Les boursiers ou bénéficiaires d'une allocation annuelle accordée dans le cadre des aides spécifiques annuelles
- Les étudiant-es réfugiés
- Les étudiant-es bénéficiaires de la protection subsidiaire
- Les étudiant-es enregistré-es en qualité de demandeur-euses 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 référent-es CVEC au sein de l'établissement, d'étudiant-es 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 étudiant-es

Le dispositif d'évaluation de la formation par les étudiant-es est conçu comme un moyen d'impliquer les étudiant-es 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 étudiant-es en année diplômante, un budget pour les aider à produire et réaliser leur diplômes de 180€ à 300€ ([cf. p. 14](#))

La Trame, Post-text et RAYO DIVO

La Trame

Actrice du bien-être et de la vie étudiante

Les étudiant-es 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 étudiant-es dans le domaine de l'art, par l'organisation de divers événements (partenariat avec des galeries ou soirées de financement, par exemple).

Contact

📷 [@la_trame_esal](https://www.instagram.com/la_trame_esal)

✉ latrame@esalorraine.fr

Facebook : ÉSAL étudiants

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

📘 [@ESALetudiant](https://www.facebook.com/ESALetudiant)

Association Post-text

Création et diffusion d'éditions

Créée en 2024, l'association a pour mission de diffuser le travail éditorial développé à l'ÉSAL : éditions réalisées dans le cadre de workshops, de cours, d'expositions, de journée d'études, etc. Sont également concernées les pratiques éditoriales satellites à l'école : éditions d'alumni, d'artistes/designer-euses invité-es, etc. Composée d'enseignant-es, d'étudiant-es et d'agent-es administratifs de l'école, l'association permet de faire l'expérience des salons professionnels et d'aller à la rencontre du public. Elle est ouverte à tous-tes.

Contact

📷 [@post_text_esal](https://www.instagram.com/post_text_esal)

✉ post-text@esalorraine.fr

RAYO DIVO

L'équipe de foot de l'ÉSAL

En 2024, un nouveau club de football étudiant a vu le jour à l'ÉSAL Metz : RAYO DIVO.

L'équipe mixte a représenté l'école pour la première fois dans l'aventure artistique et sportive READ 2025.

Les entraînements hebdomadaires permettent de structurer l'équipe et de préparer cette rencontre inédite entre le sport et la création.

Le projet bénéficie du soutien financier et matériel de l'école, affirmant l'engagement de l'ÉSAL Metz dans cette initiative originale et fédératrice.

Contact

✉ rayodivo-fc@esalorraine.fr

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 étudiant-es 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 étudiant-es 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 Lentrelien

✉ i.lentrelien@f-ms.fr

07.78.64.48.21

Vie étudiante à Metz

Le CROUS est un interlocuteur incontournable pour les étudiant-es 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

Le Cap, Maison des étudiants

Un lieu ouvert et convivial dédié aux jeunes, aux étudiant-es et aux associations.

Un espace pensé pour se retrouver, s'informer, innover et étudier. Une programmation riche tout au long de l'année : rencontres, évènements, animations, ateliers, permanences...

Un équipement de 700 m², situé dans l'hypercentre de Metz, avec plusieurs espaces : salle de projection, studio radio, espaces de travail collaboratifs...

➤ metz.fr/lieux/lieu-4496.php

Restauration et Logement

Les étudiant-es ont accès aux restaurants universitaires et des possibilités d'hébergement sont envisageables.

Restauration

Les restaurants universitaires sur l'île du Saulcy et à Bridoux sont accessibles depuis l'école. 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 0 de l'école, la cafétéria propose des distributeurs de boissons, ainsi que des fours à micro-ondes. Les étudiant-es peuvent se restaurer au sein de l'école, à condition de ne pas y laisser de déchets.

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 étudiant-es 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 étudiant-es internationaux.

Contact

✉ social@crous-lorraine.fr

Des bilans de santé gratuits

Tous les services de santé universitaire proposent des examens de santé gratuits. 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

✉ 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@psycorm.org

✉ psycorm.org

Bureau d'aide psychologique 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/lepsylob

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 étudiant-es relevant du MESRI.

Dorénavant, les étudiant-es des écoles publiques d'enseignement supérieur d'art qui souhaitent déposer une demande d'aide annuelle doivent constituer un Dossier Social Étudiant, 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 non boursier-es (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

Marion Sztor

✉ msztor@esalorraine.fr

Autres aides financières

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



Salon Made anywhere, 2024

© Léo Coquet

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-harcèlement

Je peux agir !

J'avertis la direction de l'école et/ou les référent-es et/ou les délégué-es 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 agent-es et des étudiant-es. 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 : étudiant-es, enseignant-es 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 enseignant-es, 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 agent-es 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 enseignant-es 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, notamment dans le cadre des enseignements et de la mise en place d'un programme de rencontres professionnelles visant à informer et conseiller sur la construction du parcours professionnel des étudiant-es ; 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'étudiant-es pour aider à consolider les parcours féminins ; développer les statistiques sexuées sur les parcours artistiques et professionnels des étudiant-es diplômé-es. 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 auteur-es 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 des étudiant-es 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 étudiant-es. 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 agent-es 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 créé par des étudiant-es 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 auteur-es.

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-e 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-e 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 étudiant-es, 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 1^{re} 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 ou de la candidat-e 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-e 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-e 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 enseignant-es sont responsables du contrôle de l'assiduité au sein de chacun de leur enseignement. Ils réalisent un relevé systématique des absences. Toute absence prolongée doit être signalée auprès de l'administration.

Les 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-e 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·e est amené·e à participer à divers projets (expositions, performances, festivals, concerts, etc.), personnels ou collectifs. Si l'étudiant·e conçoit un projet d'arts plastiques, de danse ou de musique dans le cadre de sa formation à l'ÉSAL, il-elle en est l'auteur·e. Les droits de propriété intellectuelle de l'artiste-auteur·e sont inaliénables.

Néanmoins, les créations sont conçues dans le cadre de leurs études et en leur qualité d'étudiant·e.

À ce titre, le contexte éducatif, l'accompagnement des enseignant·es et des technicien·nes, 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 étudiant·es, en les citant, en leur nom et en sa qualité de collaborateur·rice.

Par conséquent et afin de garantir le respect de la propriété artistique de l'étudiant·e 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-après.

Mentions de l'ÉSAL

Les événements et partenariats 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 favorisant la création des œuvres des étudiant·es, ils et elles 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 (mémoire, textes DNA, articles écrits dans le cadre des projets de l'école, etc.)

— 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 concernant les personnes encore étudiantes

« nom(s) de(s) l'étudiant·es, option, ville / École Supérieure d'Art de Lorraine »

+ logo de l'ÉSAL

Mentions à inscrire sur les productions concernant les personnes sorties de l'école

« nom(s) de(s) l'auteur·e(s) / École Supérieure d'Art de Lorraine »

+ logo de l'ÉSAL

Exemple

Morgane Ahrach, option Art, Metz / École Supérieure d'Art de Lorraine

Respect du droit d'auteur·e par les étudiant·es

Lors de la création d'une œuvre, les étudiant·es 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·e et du droit des artistes-interprètes. Ces droits relèvent de régimes relativement proches. Sauf mention contraire, les règles relatives au droit d'auteur·e 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 étudiant·es 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·e 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 auteur·es sont décédé·es depuis plus de 70 ans) et indiquer le nom de l'auteur·e ;
- 2— soit obtenir une autorisation de la part de l'auteur·e 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·e ;
- 3— soit supprimer la reproduction de l'œuvre reproduite dans les exemplaires destinés à une diffusion au public, notamment via internet, si l'étudiant·e ne se trouve pas dans les deux situations ci-dessus (1 & 2).



Vernissage de
l'exposition ESOD
(Espèces Susceptibles
d'Occasionner des
Dégâts) au Cloître des
Récollets à Metz, 2025
© Juliette Férard

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

Coordination et conception de la publication
Juliette Férard

Contributions
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 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

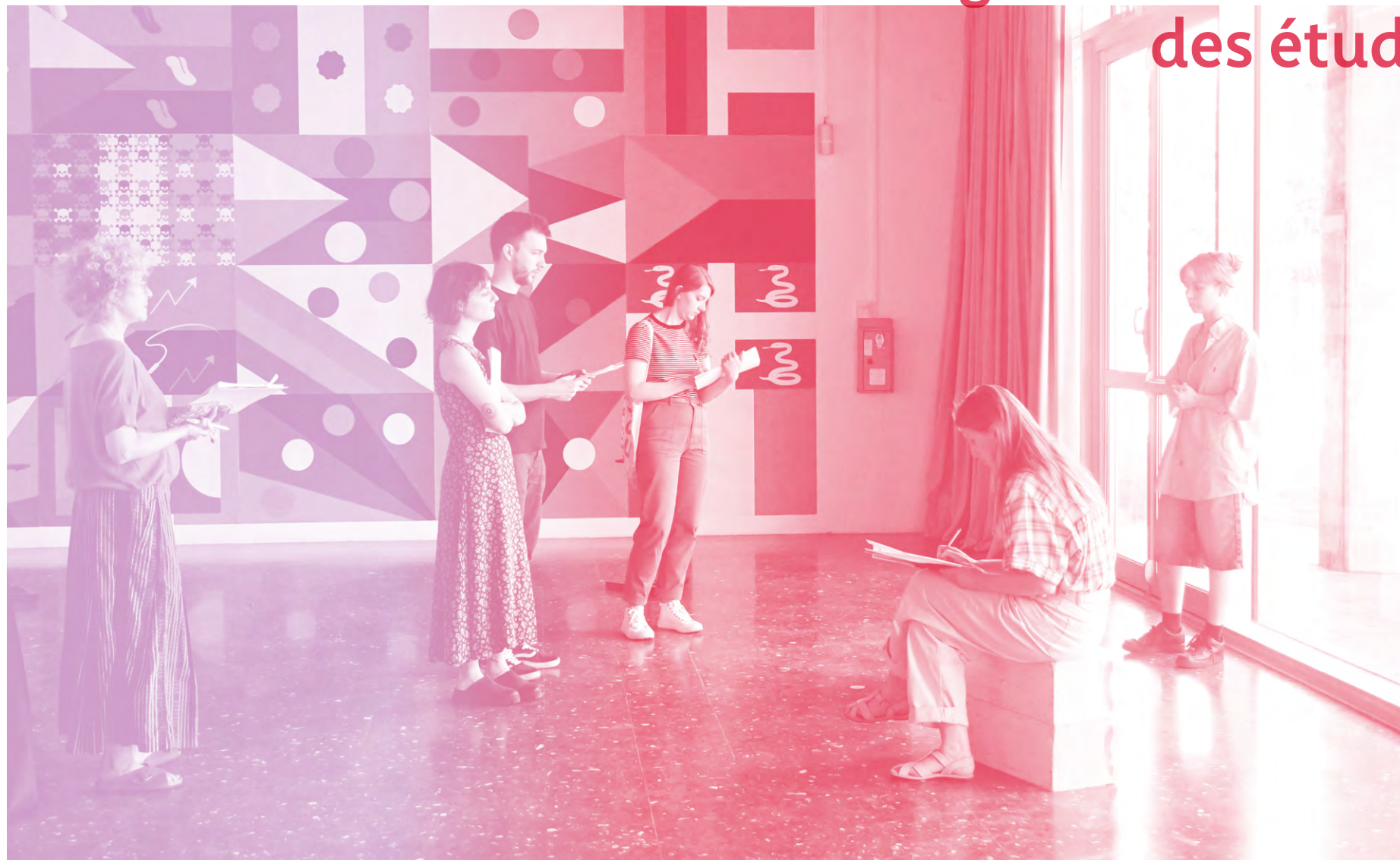
 esalorraine_metz

 École supérieure d'art
de Lorraine

 ÉSAL

 École supérieure d'art
de Lorraine

Arts plastiques Metz Organisation des études

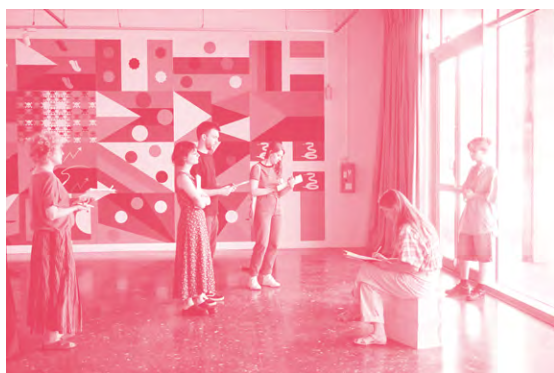


Organisation des études

[Retour à l'introduction](#)

Équipes pédagogiques	6
Options et cursus à l'ÉSAL – arts plastiques Metz	10
Diplômes nationaux délivrés	13
Admissions	14
Formalités et évolutions pédagogiques	17
Bourses et aides au diplôme	21
Recherche, écriture et mémoire	24
Mobilité étudiante	27
Inscription et préparation aux diplômes	29
Accompagnement au parcours professionnel	30
Accompagnement des diplômé·es	34

Jury FRAC et Bliida
juin 2025 © Juliette Férard



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.

Rebonjour avec Romain Vadala
mars 2025 © Iman Ourahou



Équipes pédagogiques

2025/2026

Coordinations, missions, programmation

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

Les coordinateur·ices d'options et de la 1^{re} année sont spécifiquement chargé·es de la préparation du programme de l'année universitaire et de l'organisation des évaluations semestrielles.

Coordinations pédagogiques

Option Art
Christian Globensky

Option Communication
Émilie Pompelle

1^{re} année
Pierre Villemain

Mémoire et texte DNA
Célia Charvet

Référent·es en charge des diplômes

DNA Art
Pierre Villemain

DNA Communication
Émilie Aurat

DNSEP Art
Célia Charvet

DNSEP Communication
Émilie Pompelle

Coordination de projet et d'établissement

Recherche et édition
Elamine Maecha

Espace EDIT*ON
Frédéric Thomas

Espace PAN
Constance Nouvel

Enseignant·es

(*docteur·es)

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

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

Matthieu Gauthier
peinture

François Génot
dessin et narration

Christophe Georgel*
histoire de l'art et suivi mémoire

Franck Girard
dessin

Christian Globensky*
installation et interaction

Hélène Guillaume
vidéo live et image mouvement

Antonin Jousse*
images numériques et génératives

Robert Jung
édition

Jérôme Knebusch
design graphique

Marie Lécrivain
Culture visuelle et suivi de mémoire

Elamine Maecha
Institut Page et design éditorial

Constance Nouvel
photographie

Estefania Peñafiel Loaiza
photographie et plasticité de l'écriture

Émilie Pompelle
transmédialité et document d'artiste

Jean-Christophe Roelens
volume, technique et matériaux

Yvain von Stebut*
radio-théorie et suivi mémoire

Frédéric Thomas
design interactif et FabLab

Pierre Villemain
vidéo

Allison Wilson
anglais

Intervenant·es extérieur·es

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

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

Journée d'étude
L'écriture à l'œuvre
2025 © Juliette Férard



Options et cursus à l'ÉSAL – arts plastiques Metz

Le site de Metz propose un 1^{er} 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 2^e 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 professionnelles en activité, d'artistes, auteur-es, théoricien-nes et commissaires d'exposition, galeristes et designer-euses. 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-e 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-e qui apprend à construire des projets singuliers, tout en le menant vers une forme de professionnalisation fondamentale aux créateur-ices engagé-es 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-e est immergé-e 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 2^e cycle, les recherches et réalisations de l'étudiant-e 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-e chez l'étudiant-e, 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 Bliida 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 designer-euses à l'affirmation de leur identité d'auteur-e 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.

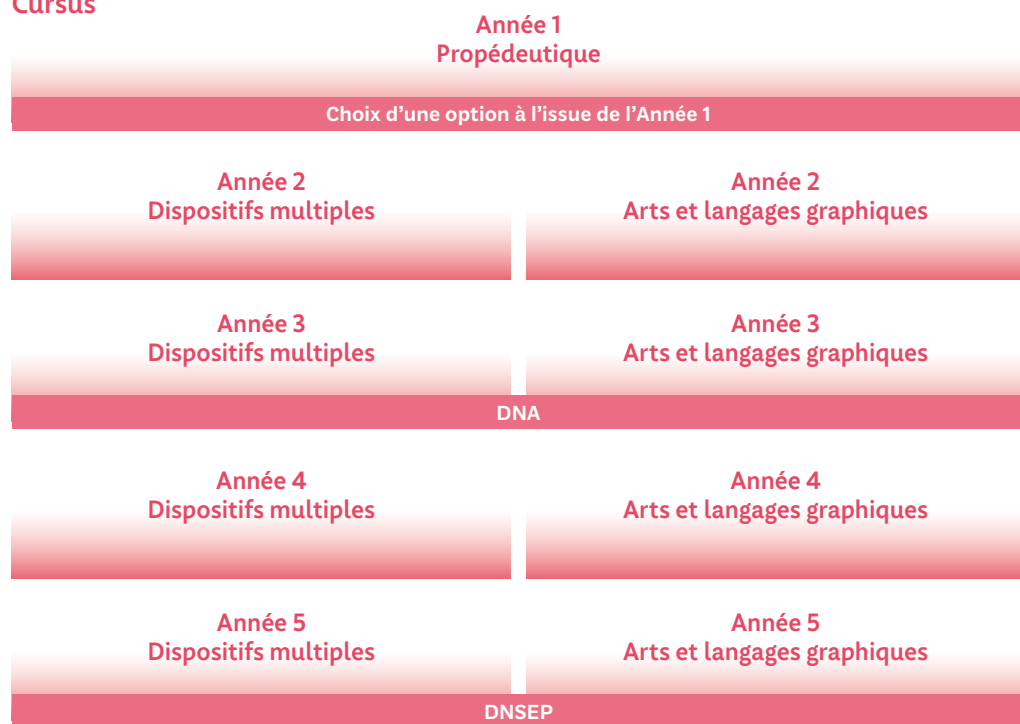
De la deuxième à la cinquième année, l'enseignement au sein de l'option est constitué d'ateliers et de cours choisis par les étudiant-es, assurant à chacun-e un parcours singulier tout en étant jalonné de situations de co-création plurielles. Dans un premier temps, le cycle conduisant au Diplôme National 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 transmédiatité 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'auteur-e 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



Diplômes nationaux délivrés

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

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.

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.

Admissions

Concours d'entrée: admission en 1^{re} année

L'admission en 1^{re} 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 candidat-es non titulaires du baccalauréat et non-inscrit-es 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-sa représentant-e et de deux enseignant-es. Celle-ci autorise ou non le ou la candidat-e à présenter les épreuves du concours et en notifie l'intéressé-e en amont. Chaque site organise son propre concours. Ainsi, deux dossiers séparés, en respectant la liste des pièces à fournir indiquées par chaque site doivent être déposés. 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 plastique et un entretien oral de parcours et de motivation avec un jury de 2 enseignant-es appuyé par la présentation d'un dossier de travaux personnels. Pour le site de Metz, le jury d'enseignant-es est complété par un 4^e membre étudiant-e dont l'avis reste consultatif. Les modalités des épreuves, notamment leur durée, sont fixées par les directeurs de site. L'information est transmise au moment de l'inscription. Les dates de concours sont également définies par chaque direction de site. Les candidat-es admis-es sont contacté-es 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 4^e année

Les étudiant-es de 3^e année du Pôle arts plastiques – Épinal doivent présenter une commission de passage sur le site de Metz s'ils souhaitent intégrer la 4^e 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 candidat-es sont soumis-es à une épreuve unique d'entretien avec un jury composé de 3 enseignant-es de l'option demandée dont un-e docteur-e. 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 coordinateur-ices d'option du site de Metz, en lien avec le-la coordinateur-ice de 3^e année du site d'Épinal, informent les étudiant-es 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-e 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 2^e 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 ou la candidat-e et du résultat de l'entretien de motivation. Les candidat-es à l'entrée en 1^{er} cycle passent un entretien oral de parcours et de motivation, appuyé par un dossier artistique de travaux personnels, devant un jury composé de 4 enseignant-es (dont un-e enseignant-e représentant-e de la direction, dit Président-e). Les candidat-es à l'entrée en 2^e cycle passent un entretien oral de parcours et de motivation, appuyé par un dossier artistique de travaux personnels, devant un jury composé de 3 enseignant-es du cycle et de l'option concernés (dont un-e 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 ou la candidat-e et du résultat de l'entretien. À Metz, l'admission par équivalence passe par une présélection, effectuée sur dossier (la liste des pièces demandées est précisée sur la plateforme Taïga). Celle-ci donne lieu à une convocation pour un entretien oral avec le jury. Les candidat-es étranger-es résidant à l'étranger doivent candidater via le dispositif CampusArt.
➤ campusart.org

Accueil des nouvelles et nouveaux étudiant-es

L'ÉSAL organise au moment de la rentrée, un temps d'échange entre l'équipe pédagogique et les nouvelles et nouveaux étudiant-es. Sous forme de discussion collective, il permet aux nouvelles et nouveaux arrivant-es 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, étudiant-es boursier-es ou non. Ils peuvent être payés en 3 fois à la demande de l'étudiant-e. 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'acquittement de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC). Acquittement 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-e et la délivrance des attestations et certificats de scolarité. Chaque étudiant-e doit informer l'établissement de tout changement dans sa situation administrative (par ex. changement d'adresse).

Niveau de langue française pour toute admission

Les candidat·es à l'admission issu·es d'un pays non francophone ont l'obligation de présenter une attestation de réussite au TCF (Test de Connaissance de la langue Française) niveau TCF B2 / DELF B2 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. Aucune personne concernée par cette obligation ne sera autorisée à s'inscrire au diplôme (de fin de 1^{er} cycle ou de fin de 2^e cycle) si elle 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 enseignant·es désigné·es 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.

Admission des étudiant·es internationaux

Étudiant·es européen·es : les admissions s'effectuent sur [Parcoursup.fr](https://parcoursup.fr)

Étudiant·es non européen·es : les inscriptions s'effectuent sur [Campusart.org](https://campusart.org)

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·e. 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 étudiant·es 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.

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.

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-e 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.

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-e, soit d'un redoublement.

Redoublement

La décision du redoublement en 1^{re} année (semestres 1 et 2) est prise exclusivement par la direction : l'étudiant-e 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 3^e semestre de l'année académique (semestres 3, 5, 7, 9), l'étudiant-e 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 2^e année (4^e semestre de l'année académique), l'équipe pédagogique se prononcera sur un avis favorable ou défavorable au redoublement, au regard du dernier bilan.

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

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

La commission de redoublement est réunie par les coordinateur-ices d'options pour le site de Metz, le-la coordinateur-ice général-e pour le site d'Épinal, en fonction du nombre d'étudiant-es 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 1^{re} année : afin de maintenir et d'alimenter une dynamique pédagogique constructive, l'étudiant-e 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 2^e à la 5^e année : l'étudiant-e 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-e libre.

Contrat d'études

Le contrat d'études fait l'objet d'un accord entre l'étudiant-e et la direction de site. Il comprend la liste des cours, ateliers, séminaires et ARC à suivre, ainsi que le choix des référent-es création et référent-es mémoire. Sur le site arts plastiques de Metz, il concerne les étudiant-es à partir de la 2^e année, car les enseignements de 1^{re} année font l'objet d'un tronc commun obligatoire unique. Une fois signé par l'ensemble des parties [direction de site + étudiant-e], aucune modification de son contrat d'études n'est possible.

Changement d'option

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

La commission se réunit en fin d'année académique afin d'émettre un avis favorable ou défavorable à l'intégration 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 1^{er} et le 2^e semestre d'une même année académique, dès lors que le contrat d'études a été signé. Les étudiant-es de 3^e 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 3^e ou 5^e 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 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-e et ne peut en aucun cas être rendue obligatoire.

Césure d'un semestre

La demande d'une césure d'un semestre est possible pour le semestre 7 ou pour le semestre 8. Sont exclus les étudiant-es 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-e] précisera les missions ainsi que les compétences à acquérir par l'étudiant-e.

Un accompagnement pédagogique sera maintenu, ainsi qu'un accès à l'école et au matériel dans les mêmes conditions que les autres étudiant-es.

Une restitution devra obligatoirement être organisée au moment des bilans de fin du 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·e 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

La demande d'une césure d'une année est possible uniquement entre la 2^e et la 3^e année ou entre la 3^e et la 4^e année. Pour une demande de césure entre la 2^e et la 3^e année, l'étudiant·e 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·e 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·e.

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

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

Les étudiant·es 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

L'école s'engage à soutenir financièrement les étudiant·es 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



« 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

« 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

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-e est accompagné-e par un-e « référent-e création » et un-e « référent-e mémoire », professeur-e théoricien-ne qui encadre les mémoires et intervient tout au long des cinq années afin de familiariser les étudiant-es à l’écriture. 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.

ARC & Séminaires à l’ÉSAL Metz

Ils permettent aux étudiant-es d’approfondir des thématiques spécifiques en lien avec la création contemporaine, l’écriture, la théorie ou les pratiques collaboratives.

Exemples d’ARC et séminaires proposés :

- EXTRA—TEXTE : formes textuelles et éditoriales
- Design sensible : art, design et espace
- Culture Projet : forme artistique de la documentation
- Créolisation des signes : langages graphiques et hybridations culturelles
- La ligne éclaire : croisements entre dessin et écriture
- Radio-théorie : création sonore et expérimentation radiophonique (Cf. partie Précis de cours Année 4 et 5)

Institut Page : texte — espace — édition

L’unité de recherches textuelles, graphiques et éditoriales 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-e – 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 2024–2025, Institut Page s’intéressera entre autres à la Biennale *Exemplaires – formes et pratiques de l’édition* qui se déroulera en 2026 à Metz ; 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 de recherche.

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

➤ institut-page.com

Cultures Alternatives Programme

Cette unité de recherche interroge les crises contemporaines en croisant création artistique et sciences sociales. Il explore comment les pratiques artistiques peuvent produire des formes de connaissance sensibles, en mêlant réflexion théorique, enquête, narration, performance et expérimentation collective.

Pluridisciplinarité et transversalité

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

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-es en lien avec des enjeux et l’actualité de l’art contemporain. Elles sont ouvertes à partir de 18h également aux Alumni et au public extérieur.

- 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.

L’ARC Design sensible et les ateliers GAIA : des projets d’étudiant-es pour les étudiant-es arts plastiques – architecture – ingénierie

Depuis 2022, l’ARC Design sensible collabore 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. Depuis plus de 20 ans, les ateliers GAIA réinventent des lieux en croisant les regards de l’architecture, de l’ingénierie et de l’art. Dans ce format pédagogique original, les étudiant-es interrogent la relation des usager-es à l’espace et au temps.

Post-diplôme « Écriture à l'œuvre »

Mis en place pour la première fois en septembre 2025, le post-diplôme « Écriture à l'œuvre » propose une année de recherche, de création et de professionnalisation autour de l'édition comme médium artistique. Pensé comme un espace de maturation et d'expérimentation, il s'adresse à un diplômé de l'ÉSAL souhaitant inscrire sa pratique dans les enjeux contemporains de l'édition.

Journées d'étude « Formes de la recherche »

L'ÉSAL poursuit son champ de recherche autour de l'édition, le texte sous toutes ses formes et l'écriture à travers les journées d'études, pendant lesquelles artistes, designers graphiques, auteurs, éditeurs et chercheurs présentent leurs travaux.

Les conférences du Centre Pompidou-Metz: histoire de l'art et analyse de la production artistique

Le Centre Pompidou-Metz, partenaire de l'ÉSAL, propose des conférences en soirée à 18h30 – gratuites pour les adhérents du Pass-M Jeune. Ces sessions permettent d'approfondir les notions artistiques en lien avec la programmation du centre.

Prochaines dates :

- 11/09 : « Le Fou, le Roi et la Reine – Marcel Duchamp et les jeux d'échecs » ;
- 16/10 : « Au-delà de l'œil nu – Le cubisme de Georges Braque » ;
- 20/11 : « Rythmes et couleurs – La modernité de Sonia Delaunay » ;
- 11/12 : « La part d'émotion – Nouvelles approches sensorielles dans les théories de l'histoire de l'art ».



Lisandre Crochet à Istanbul, 2024
© Sabanci University (Istanbul)

Mobilité étudiante

Voyages d'étude

Les étudiant-es bénéficient, dès la 1^{re} 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 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 1^{er} cycle

Allemagne

Fachhochschule Trier
et Hochschule des
Bildenden Künste Saar
Sarrebruck

Belgique

Académie Royale des
Beaux-Arts de Liège,
Le Septantecinq, École
Supérieure des Arts de
l'Image 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 4 et au semestre 8. 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 enseignant-es 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 étudiant-es qui font l'objet d'un contrat d'études avec l'établissement d'accueil. L'étudiant-e 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-e. 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 admis en année supérieure,
- avoir des bases dans la langue du pays
- visité ou à défaut en 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 une mobilité à l'étranger

De janvier à mai : échanges dans les classes avec la chargée des relations internationales.

- De janvier à février : présentation du dispositif aux étudiants de la 1^{re} à la 3^e année à Metz et à Epinal par le responsable des échanges internationaux ;
- 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, une lettre de motivation. Un portfolio (5 projets max. en lien avec ce que vous souhaitez faire dans l'école d'accueil) et un CV sont un plus.
- septembre : évaluation des dossiers par l'équipe pédagogique. Les étudiant-es ÉSAL sélectionné-es par l'équipe pédagogique peuvent faire acte de candidature auprès des partenaires à partir d'octobre/novembre.
- Une fois informé-e, l'étudiant-e est responsable du respect de la date limite de candidature des écoles d'accueil. L'école d'accueil envoie en réponse une lettre de refus ou d'acceptation avec les dates du calendrier académique.

Financement

Une allocation de mobilité ERASMUS est déversée. 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 2023 l'allocation mensuelle a été fixée à :

- Pays du groupe 1 : 450 € par mois
- Pays du groupe 2 : 400 € par mois
- Pays du groupe 3 : 350 € 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-e 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 personnes concernées 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-e doit avoir obtenu l'ensemble de ses crédits pour pouvoir s'inscrire au diplôme : 165 crédits requis en 1^{er} cycle, 270 en 2^e cycle. Les étudiant-es 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-e 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 candidat-es et des membres de jurys par arrêté.

Chaque année académique, des référent-es aux diplômes sont nommé-es par la direction de site parmi les enseignant-es : pour chaque DNA (3 référent-es, 1 par option) et chaque DNSEP (2 référent-es, 1 par option). Les référent-es préparent les étudiant-es aux diplômes, proposent les membres de jurys à la direction en concertation avec les équipes pédagogiques et sont les représentant-es enseignant-es des jurys de diplômes. Ils sont renouvelés chaque année.

Les secrétariats pédagogiques transmettent une copie des dossiers des candidat-es 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 candidat-es sur demande écrite.

Accompagnement au parcours professionnel

L’insertion professionnelle est une priorité pour l’ÉSAL. Dès les premières années du cursus, l’école accompagne chaque étudiant·e dans la construction de son parcours artistique, en proposant une immersion progressive dans le monde professionnel.

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

Stages : immersion dans le milieu professionnel de la 2^e à la 5^e année

Les stages constituent un axe fort d’intégration professionnelle. Encadrés par l’école, ils permettent d’acquérir des compétences concrètes et de développer un réseau. 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·e 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)

- Tout stage doit faire l’objet d’une convention tripartite. La convention précise les obligations de chaque partie et rappelle la réglementation en vigueur.
- Ils peuvent être réalisés tout au long du cursus, sur autorisation et selon leur pertinence pédagogique.
- L’encadrement est assuré par le ou la référent·e création, qui valide le stage et accompagne l’étudiant·e.
- Les dérogations accordées tiendront compte de l’intérêt pédagogique et de l’ouverture/intégration professionnelle apportés à l’étudiant·e concerné·e.

Année	Durée minimale	Période	Obligatoire ?	Crédits
2 ^e année	70 h	Vacances scolaires	Oui	Semestre 6
4 ^e année	308 h	13 avril – 8 juin 2026	Oui (sauf mobilité Erasmus)	Semestre 8
Autres années	Variable	Vacances scolaires (sauf dérogation de la direction de site)	Non	—

Présenter son travail dans des conditions professionnelles : entre 80 et 100 évènements par an

L’ÉSAL adosse sa pédagogie à des expériences professionnelles et artistiques. Les productions des étudiant·es (éditions, concerts, performances, expositions...) sont régulièrement ouvertes au public. Les lieux de monstration internes – la Galerie de l’Esplanade à Metz et le Trésor à Épinal – permettent une première expérience d’exposition professionnelle. Ces actions sont renforcées par les nombreux partenariats tissés avec des institutions culturelles et des entreprises du territoire.

Dispositifs au sein d’une pédagogie de projet

Projets collectifs et collaborations

Tout au long de l’année, l’école organise ou participe à :

- Des workshops, résidences,
- Des expositions dans et hors les murs, conférences et journées d’étude, concerts, projections publiques, performances
- Des éditions.

Ces événements sont souvent réalisés en lien avec des partenaires régionaux ou nationaux – notamment les Partenaires Particuliers de l’école – et constituent des expériences professionnalisantes importantes.

L’ÉSAL et le tiers lieu Bliiida : un lien unique entre enseignement artistique et innovation technologique

L’ÉSAL et Bliiida, tiers lieu d’inspiration, d’innovation & d’intelligence collective, s’associent afin de permettre aux étudiant·es d’accéder à des équipements et à des compétences spécifiques en termes de fabrication numérique.

- 1^{re} année : formation aux logiciels et outils numériques
- de la 3^e à la 5^e année : résidence de 3 mois (formation aux logiciels et outils numériques et espace de travail de 25 m²)
- 2^e et 3^e année : atelier ÉSALàBliiida en lien avec l’équipe technique
- Intervention de 10 résidents de Bliiida (ouvert à tous)
- Soutien à la production de projets (équipe technique de l’ÉSAL)
- Résidence d’un an : prix Coup de cœur

Biennales, salons, événements internationaux

- Biennale « Exemplaires – formes et pratiques de l’édition » (portée par l’ÉSAL en 2026 à Metz)
 - Biennale de design graphique à Chaumont
 - Biennale de la photographie à Mulhouse
 - Participation à des salons d’édition à travers l’association Post-Text
- Plus d’informations : Livret Organisation de la vie étudiante / Communautés étudiantes.

Échanges intersites Metz–Épinal pluridisciplinaires

Deux fois par an, des jours d’échange sont organisés entre les deux sites de l’école. Ces workshops de 1 à 5 jours, parfois animés par des artistes extérieur·es, permettent de croiser les pratiques et les pédagogies.

Partenariats internationaux

Des workshops et conférences sont aussi organisés à l’international, en collaboration avec d’autres écoles d’art.

Rencontres avec les professionnel·les et le monde de la recherche

– Réseau de l'ÉSAL « Partenaires Particuliers »
Rencontre en début d'année entre les partenaires de l'école et les nouveaux étudiants.

– Rebonjour : rencontres d'étudiant·es et de diplômé·es autour de questions, de partage d'idées, de préoccupations entre artistes en devenir et ceux et celles qui ont de l'expérience. Les rencontres sont enregistrées et diffusées par podcast.

– Les Rencontres du soir : 5 conférences de chercheurs dans le domaine des arts et des sciences humaines et sociales. (Voir p. 25)

Modules dédiés à la professionnalisation

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

Obligatoire en 4^e et 5^e année, cet atelier aborde :

- La structuration d'un projet artistique
- La création d'un portfolio
- Les statuts, la diffusion, les démarches administratives
- Des rencontres avec des professionnel·les et des diplômé·es (Alumni)

Référentiel de compétences

Une attestation officielle est remise en fin de cursus, synthétisant les compétences acquises.

Valorisation et diffusion du travail des étudiant·es

Carte de visite

Exposition annuelle des diplômé·es de 5^e année à la galerie de l'école. Organisation, scénographie, communication et médiation sont assurées par les étudiant·es. La médiation est rémunérée.

Publication des diplômes

Chaque année, l'ÉSAL édite une publication qui documente les travaux de diplôme (Metz / Épinal / Musique et Danse). Elle est distribuée aux diplômé·es et partenaires.

Photographies professionnelles

Les diplômé·es récupèrent les photos de leur diplôme (si participation à la publication), pour constituer leur portfolio.

Dispositifs de soutien financier et professionnel

Monitorats

Des missions rémunérées d'accueil et de transmission, comme à l'atelier de proximité ou à EDIT*ON. Les étudiant·es bénéficient de formations techniques, d'une culture projet et d'un accompagnement sur la sécurité.

Médiation d'exposition

Lors d'expositions dans la galerie de l'école, les étudiant·es peuvent être sollicité·es pour assurer la médiation, également rémunérée.

Post-diplôme (statut étudiant)

L'ÉSAL permet à un·e ancien·ne étudiant·e d'être accompagné·e sur un projet de recherche en conservant un statut étudiant et une aide à la production.



Lauréate Coup de coeur Bliiida
2025 © Juliette Férard

Accompagnement des diplômé·es : dispositifs, opportunités et réseau

L'ÉSAL s'engage aux côtés de ses diplômé·es pour soutenir leur insertion professionnelle, accroître leur visibilité et les aider à structurer un réseau solide. Grâce à des dispositifs variés, à des partenariats actifs et à des ressources mises à disposition, l'école propose un accompagnement post-diplôme concret et progressif.

Rencontrer des professionnel·les, expérimenter, poursuivre la recherche

1. Rencontres du soir : invitations aux conférences avec des artistes chercheur·ses.
2. Workshops : Certains workshops (y compris inter-sites) sont accessibles aux diplômé·es selon les places disponibles, favorisant la continuité des pratiques.
3. Post-diplôme Écriture à l'œuvre : une année de recherche et de professionnalisation dans l'édition contemporaine.

Être accompagné·e et valorisé·e après le diplôme

4. Exposition « Carte de visite » : exposition annuelle pour mettre en lumière les diplômé·es DNSEP.
5. Publication des diplômes : édition distribuée aux partenaires de l'école.
6. [Re]Bonjour : podcast et soirée de rencontre entre étudiant·es et diplômé·es, diffusé gratuitement.

7. Newsletter de l'ÉSAL : Pour apparaître dans le Focus Alumni, un formulaire est accessible depuis le site internet (rubrique « Diplômés »).

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

8. Biennale de la jeune création à Mulhouse : l'ÉSAL sélectionne cinq candidat·es, dont un·e est retenu·e pour participer.

9. Association Post-Text : Création et diffusion d'éditions lors des salons professionnels
Plus d'informations : livret « Organisation de la vie étudiante » / communautés étudiantes.

Développer son réseau et sa visibilité professionnelle

10. Plateforme Ressources Arts Visuels Grand Est (anciennement PRÉSAGE)
➔ ressources.plandest.org

11. Mise à disposition d'ateliers : appui technique ponctuel pour les diplômé·es.

12. Transmission d'offres d'emploi dans le secteur artistique et culturel, bourses, et appels à candidatures : par mail.

13. Suivi et gestion du compte LinkedIn dédié pour faciliter l'accès aux offres professionnelles et aux mises en réseau.
➔ [LinkedIn](#)

14. Instagram Alumni : diffusion d'appels à candidatures, actualités de l'école et des ancien·nes.

Bénéficier d'un soutien professionnel et financier

15. Résidences artistiques :
– Coup de cœur Bliida
– Atelier partagé avec le collectif Le Dahu à cinq pattes.

16. Dispositif Faire son chemin, en partenariat avec le FRAC Lorraine : accompagner et diffuser le travail d'un lauréat·e par an.

17. Incubateur Fluxus : incubateur pour soutenir les projets des artistes-entrepreneur·es (l'ÉSAL est partenaire du dispositif et assure la diffusion de l'appel à candidatures auprès de ses diplômé·es).

18. Missions proposées par l'ÉSAL : interventions artistiques, pédagogiques ou techniques.

L'ÉSAL souhaite cultiver une communauté d'ancien·nes engagé·es, curieux·ses et solidaires. N'hésitez pas à rejoindre les dispositifs, à prendre contact avec l'école pour proposer vos initiatives.



Rebonjour avec Loïc Lusnia, 22 mai 2025 © Juliette Ferard



Fête de l'école, juin 2025 © Juliette Féraud

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

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
Ateliers ressources — 1 ^{er} cycle	58
Cycles professionnels et pluridisciplinaires	59

Lisandre Crochet en Turquie
mai 2025 © Sabanci University, Istanbul



Intitulés		Semestre 1	Semestre 2
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		16	14
Dessin	Franck Girard	3	3
Images numériques et génératives – introduction	Antonin Jousse	3	2
Peinture	Matthieu Gauthier	3	2
Praxis (design graphique)	Émilie Pompelle	2	2
Vidéo et Parcours photo	Pierre Villemin et Julian Grollinger	2	2
Volume, techniques et matériaux, dont projets pédagogiques liés à la production Bliiida	Jean-Christophe Roelens	3	3
		30/60	
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		10	10
Anglais	Allison Wilson	3	3
Culture visuelle	Marie Lécrivain	4	4
Histoire de l’art	Christophe Georgel	3	3
		20/60	
Bilan du travail plastique et théorique		4	6
Professionnalisation	Note collégiale	2	2
Cohérence du parcours / Choix des travaux – maturité du travail	Note collégiale	2	4
		10/60	
		24 crédits minimum pour passage au semestre 2	60 crédits obligatoires pour passage au semestre 3

Atelier ressource (non crédité)	
Pôle EDIT*ON et FabLab	Frédéric Thomas

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08H30	Volume, techniques et matériaux	Images numériques et génératives – introduction	Bliiida : projets liés à la production par ⅓ de groupe + Parcours photographie par ⅓ de groupe	Praxis – design graphique	Culture visuelle
12H30			+ Pôle EDIT*ON et FabLab		
14H00	Histoire de l’art	Peinture	Dessin	Dessin	Vidéo par ½ groupe
16H00	Anglais par groupe de niveau				
18H00			+ Pôle EDIT*ON et FabLab		

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

Dessin

Franck Girard

Semestres 1 et 2 — Mercredi et jeudi après-midi

Thématique générale

Accompagner les étudiant-es, 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 pour construire et élaborer une pensée ; 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, et mettre 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 — Introduction

Antonin Jousse

Semestres 1 et 2 — Mardi matin

Thématique générale

Étude pratique et historique de l'art numérique et de ses spécificités sur les scènes modernes et contemporaines. Plus spécifiquement, l'atelier de première année se concentre sur l'étude et la pratique de l'art génératif, de ses origines avant le numérique jusqu'à ses usages les plus actuels. Pratiquement, l'atelier propose l'apprentissage de différents outils et langages (Processing notamment).

Contenu et organisation

Apprentissage de l'histoire de l'art numérique et de ses multiples formes au cours du XX^e siècle. Le premier semestre se concentre sur l'histoire de l'art génératif et ses explorations formelles et thématiques, permettant d'accompagner les étudiant-es dans le développement d'un travail d'atelier autour du langage Processing. Le second semestre permet une ouverture sur les mises en espaces de ces médiums. L'ensemble est accompagné tout au long de l'année de références artistiques et théoriques.

Objectifs et acquisitions

Connaître les artistes majeurs de ce courant artistique ainsi que les artistes numériques contemporains.
Développer un regard critique et analytique sur les implications du numérique dans la société et sur les pratiques artistiques associées.
Développer une pratique originale questionnant les outils numériques comme outils et médiums.

Évaluation

Assiduité, suivi de séries d'exercices, compréhension des notions principales et des références, originalité et approfondissement de la démarche créative, compréhension des logiques des outils, 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.

Parcours photo

(en alternance avec Vidéo)

Julian Grollinger

Semestres 1 et 2 — Vendredi après-midi

en demi-groupe

Thématique générale

L'année est consacrée à la découverte des outils techniques de la photographie numérique.

Contenu et organisation

De la prise de vue à l'image finale, l'étudiant-e apprendra à se servir des outils photographiques du Pôle Argentique et Numérique — PAN : prise de vue, développement raw, impression numérique. Il-elle découvrira les notions techniques de base : lumière, espace, couleur, résolution, en vue de maîtriser la chaîne de production d'une image photographique dès la première année.

Objectifs et acquisitions

Acquérir les savoirs techniques fondamentaux de la Photographie et préparer à une approche artistique du processus photographique dès la deuxième année.

Évaluation

Cette initiation requiert une implication du début à la fin de l'année, l'évaluation est conduite en association avec l'atelier Vidéo.

Peinture

Matthieu Gauthier

Semestres 1 et 2 — Mardi après-midi

Thématique générale

La pratique de la peinture comprend des passages techniques et théoriques importants avec comme objectif la création d'une « trousse à outils » personnelle propice à l'expérimentation et à la libération 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 règles de la peinture ancienne 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 picturale afin d'en dégager un regard personnel et contemporain.

Objectifs et acquisitions

- Acquérir les connaissances nécessaires à une 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, comprendre et s'approprier une œuvre 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.

Praxis — design graphique

Émilie Pompelle

Semestres 1 et 2 — Jeudi matin

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-e est initié-e 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-e. 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 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 2^e année.

Évaluation

Réalisation d'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. 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, techniques et matériaux

Jean-Christophe Roelens

Semestres 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. Un projet personnel, arrêté au 1^{er} 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 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

Évaluation se basant sur 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.

Dans le cadre du partenariat entre l'ÉSAL et Bliiida, les étudiant·es de 1^{re} année sont formé·es aux outils numériques du tiers-lieu avec le support des équipes techniques de l'ÉSAL et de Bliiida.

Workshop à Bliiida, novembre 2024 © ÉSAL



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

Anglais

Allison Wilson

Semestres 1 et 2 — Lundi après midi

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.

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.

Histoire de l'art

Christophe Georgel

Semestres 1 et 2 — Lundi après-midi

Auditorium

Thématique générale

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

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 XX^e siècle.

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

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.

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.

Culture visuelle

Marie Lécivain

Semestres 1 et 2 — Vendredi matin

Thématique générale

En décodant les empreintes des animaux, en apprenant à lire les saisons et à reconnaître les plantes comestibles, nos ancêtres préhistoriques ont été les premiers interprètes des signes qui nous entourent. Aujourd'hui, nous naviguons dans un monde façonné par une abondance d'images sans précédent qu'il nous faut sans cesse décrypter et contextualiser.

Contenu

À travers des sources variées issues des champs de l'art, du design et des sciences humaines, ce cours explore les rapports qui se jouent entre images et langage. Expositions, livres, vidéos, objets graphiques, performances seront des matières dans lesquelles puiser – en dialogue avec les cultural studies – en abordant notamment les questions liées aux rapports de pouvoir et à la technologie. Les étudiants sont invités à développer un regard critique sur cette culture visuelle et à élaborer leur propre écriture.

Formats proposés : visites, lectures en arpentage, corpus visuels, écritures multiformes, exercices d'analyse, etc.

Objectifs et acquisitions

Acquérir des connaissances visuelles, philosophiques, historiques et critiques permettant de penser aujourd'hui le rapport entre l'activité artistique et la culture dont elle émane. Développer l'écriture de textes analytiques qui abordent des problèmes généraux, des questions historiques, qui commentent des artistes ou des auteurs.

Évaluation

Travaux écrits et pratiques à rendre en cours de semestre.

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

Bilan

Note collégiale — Équipe pédagogique

Semestres 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 concernée par les ateliers dans lesquels est inscrit-e l'étudiant-e. 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. Cet ensemble doit permet au collègue d'enseignant-es d'apprécier le parcours et processus engagés, l'engagement et l'ouverture dans le champ culturel et artistique. Un retour collégial et oral par l'équipe enseignante est fait à chaque étudiant-e. 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 étudiant-es inscrit-es à l'école – donnent lieu à une évaluation. Les avis rendus lors du 1^{er} bilan sont en outre déterminants dans la poursuite du parcours de l'étudiant-e à l'école.

Professionnalisation et engagement étudiant

Thématique générale

Participation à des activités pratiques et engagements dans divers événements et projets extérieurs. Ces activités permettront d'acquérir des compétences en lien avec la fiche RNCP du diplôme.

Contenu

Participation à des salons d'orientation, éditoriaux, JPO, etc.

Observation, interaction avec des prospects et des professionnelles, présentation des projets personnels.

Médiation d'expositions : accueil et information du public sur les œuvres ou les thématiques présentées.

Collaborations avec des institutions culturelles, éducatives ou professionnelles pour la réalisation de projets hors cursus : planification, organisation et mise en œuvre.

Objectifs et acquisitions

Perfectionner les capacités de communication, de gestion de projet et d'adaptation à des environnements professionnels variés.

Participer à des événements professionnels (salons, expositions, projets externes).

Former à la médiation et à l'interaction avec des publics divers.

Favoriser la création de contacts professionnels et le développement de réseaux dans le domaine artistique et culturel.

Évaluation

Participation active aux activités proposées, 4 heures minimum.

Qualité de l'engagement et fiabilité.

Intitulés		Semestre 3	Semestre 4
Méthodologie, techniques et mises en œuvre		16	14
Parcours Dispositifs multiples complet au semestre 3 + 7 ateliers aux choix au semestre 4			
Parcours Dispositifs multiples		16	14
Dessin	Franck Girard	en commun 4	7 ateliers à choisir sur les 10 proposés 2 ECTS par atelier
Images imprimées	Aurélie Amiot		
[Design sensible] L'Atelier de Recherche Sonore (LARS) ou [Design sensible] ÉSALàBliiida	Éléonore Bak et Jean-Denis Filliozat	2	
[Images en mouvement] Film essai	Pierre Villemin	en commun 4	
[Images en mouvement] Vidéo live	Hélène Guillaume		
LabVIES — L'Installation en question	Christian Globensky	en commun 2	
Post-it, le petit séminaire	Christian Globensky		
Medium photo	Constance Nouvel	2	
Volume, espace et scénographie	Jean-Christophe Roelens	2	
Ateliers au choix		0	0
Design éditorial et numérique	Émilie Pompelle		
Design graphique et typographie	Émilie Aurat		
Hypermédia	Frédéric Thomas		
[Dessin et narration] Dessiner designer	François Génot		
[Dessin et narration] Histoires dépliées, histoires multipliées	François Génot		
Multiples	Léo Coquet et Marie Lécrivain		
[Photographie] Images fictionnelles	Estefania Peñafiel Loaiza		
ÉSALàBliiida		Frédéric Thomas et Jean-Denis Filliozat	
			30/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8	8
Anglais	Allison Wilson	4	4
Histoire de l'art	Christophe Georgel	4	4
			16/60
Recherches et expérimentations		2	4
Référent-e 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	3	3
Professionnalisation	Note collégiale	1	1
			8/60
		24 crédits minimum pour passage au semestre 4	24 crédits minimum pour passage au semestre 5
Ateliers ressources (non crédités)		Certificat d'études d'arts plastiques si 120 crédits validés	
Pratique de la peinture	Matthieu Gauthier		
Pôle EDIT*ON et FabLab	Frédéric Thomas		

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
8 ateliers communication + 1 ou plusieurs atelier(s) non crédité(s)			
Ateliers communication obligatoires		16	14
Design éditorial et numérique	Émilie Pompelle	2	2
Design graphique et typographie	Émilie Aurat	2	2
Hypermédia	Frédéric Thomas	2	1
[Dessin et narration] Dessiner designer	François Génot	2	en commun 3
[Dessin et narration] Histoires dépliées, histoires multipliées	François Génot	2	
Images numériques et génératives	Antonin Jousse	2	2
[Photographie] Images fictionnelles	Estefania Peñafiel Loaiza	2	2
Multiples	Léo Coquet et Marie Lécivain	2	2
Ateliers au choix		0	0
Dessin	Franck Girard		
Images imprimées	Aurélie Amiot		
[Design sensible] L'Atelier de Recherche Sonore (LARS) ou [Design sensible] ÉSALàBliida	Éléonore Bak et Jean-Denis Filliozat		
[Images en mouvement] Film essai	Pierre Villemin		
[Images en mouvement] Vidéo live	Hélène Guillaume		
LabVIES — L'Installation en question	Christian Globensky		
Medium photo	Constance Nouvel		
Post-it, le petit séminaire	Christian Globensky		
Volume, espace et scénographie	Jean-Christophe Roelens		
Atelier de recherche numérique (ARN)	Frédéric Thomas et Jean-Denis Filliozat		
			30/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8	8
Anglais	Allison Wilson	4	4
Histoire de l'art	Christophe Georgel	4	4
			16/60
Recherches et expérimentations		2	4
Référent-e 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	3	3
Professionnalisation	Note collégiale	1	1
			8/60
Ateliers ressources (non crédités)			
Pratique de la peinture	Matthieu Gauthier		
Pôle EDIT*ON et FabLab	Frédéric Thomas		

24 crédits minimum
pour passage au semestre 4

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

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08H30	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Histoire de l'art	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Dessin + Medium photo Semaine B	Suivi expérimentation et recherches personnelles + [Images en mouvement] Video live (½ groupe) + [Dessin et narration] Histoires dépliées, histoires multipliées Semaine B + [Dessin et narration] Dessiner designer Semaine A	Suivi expérimentation et recherches personnelles + [Design sensible] L'Atelier de Recherche Sonore (LARS) ou [Design sensible] ÉSALàBliida + Hypermédia semaine B + ARN – Atelier de Recherche Numérique + ÉSALàBliida semaine A	Suivi expérimentation et recherches personnelles + LabVIES – L'Installation en question Semaine B + Images numériques et génératives – Net art et pratiques du web
10H30	Anglais par groupe de niveau	+ [Photographie] Images fictionnelles Semaine B + Pratique de la peinture	+ [Dessin et narration] Dessiner designer Semaine A + Pôle EDIT*ON et FabLab		
12H30					
14H00	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Images imprimées (option Art - ½ groupe) + Volume, espace et scénographie Semaine A + Design éditorial et numérique semaine A	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Images imprimées (option Com - ½ groupe) + Dessin	Suivi expérimentation et recherches personnelles + [Images en mouvement] Film essai (½ groupe) + Design graphique et typographie Semaine B + Pôle EDIT*ON et FabLab	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Post-it, le petit Séminaire Semaine B + Multiples	Suivi expérimentation et recherches personnelles
18H00					

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

Atelier de Recherche Numérique (ARN)

Jean-Denis Filliozat, Frédéric Thomas
Semestres 3 et 4 — Semaine A ou B selon l'option
— Jeudi matin — À Bliida et à l'ÉSAL
Option Art : en lien avec Design sensible.

Thématique générale

Utilisation et usage des outils numériques dans les œuvres d'art. Mise en pratique de programmes et de process numériques.

Contenu et organisation

Comment les artistes se sont emparés de ces technologies et comment celles-ci ont influencé, transformé leur démarche ? Présentation de projets développés pour des artistes, de références associées au développement des technologies numériques.

Initiation au code sur Arduino, à la logique combinatoire sur Isadora et contrôleurs logiques. Expérimentations, mise en pratique de projets intégrant des cartes électroniques, des capteurs, des éclairages, des moteurs. Détournement d'objets domestiques ou industriels, recyclage de composants.

Semestre 3 : création d'un mode d'interaction simple en lien avec les matières étudiées et les médias proposés.

Semestre 4 : projet en groupe à travers une pratique expérimentale et technologique pour mettre en espace une installation complexe.

Objectifs et acquisitions

Appréhender les notions d'interactions entre les objets, les humains les espaces. Faire cohabiter différents médias audio, vidéo, 3D. Gérer et moduler différentes matières comme de la lumière, des fluides, de l'air. Réfléchir à des mécanismes, des automatismes et des mouvements. Méthodologie de développement d'un projet à partir d'une idée.

Évaluation

Progression de la démarche expérimentale. Acquisition des bases du langage technique pour communiquer avec différents acteurs (fabmanager, régisseur, codeur). Partage et participation dans le groupe. Acquisition des bases de la compréhension des enjeux présentés.

Design éditorial et numérique

Émilie Pompelle

Semestres 3 et 4 — Semaine A — Lundi 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

Exploration des systèmes de mise en page, des principes combinatoires, des niveaux de lecture et de 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

Semestres 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 sensible] L'Atelier de Recherche Sonore — LARS

Design sensible / LARS

+ au choix : Atelier de Recherche Numérique (ARN) ou L'Atelier de Recherche Sonore (LARS)

Éléonore Bak & Jean-Denis Filliozat

Semestre 3 et 4 — Jeudi matin

Thématique générale

Semaine A : Le son comme outil d'expression plastique.

Semaine B : Spatialités – Multisensorialité – Outils technologiques et sensibles.

Objectifs et acquisitions

Apprendre des outils technologiques et sensibles : captation, composition, spatialisation sonore, danse contact, écoute, écriture contact.

Analyser les qualités fines de nos gestes, perceptions et celles de l'autre (feedback).

Identifier, trier, rejouer les liens.

Concevoir une expérience sensible dans un projet personnel ou collectif.

Contenu et organisation

Exploration de l'écriture immersive, de la mise en espace, création d'environnements sensibles (réels ou virtuels), en lien avec les ateliers Interface et ARN. Les dimensions sonores, tactiles, olfactives et lumineuses nourriront les projets.

1^{er} semestre : Formation à la spatialisation 7.1.3, cours théoriques et pratiques, workshops et conférences (cf. ARC Design sensible).

Réflexion sur le rôle du design, des interactions et du sensible.

2^e semestre : Finalisation d'un projet personnel ou d'une commande, intégrant un dispositif de médiation sensible. Élaboration d'un projet de recherche.

Évaluation

Créativité, méthodologie, analyse, justesse plastique, travail en équipe, projet personnel, réflexion, communication, documentation.

L'autoévaluation est un atout.

Dessin

Franck Girard

Semestres 3 et 4 — Mardi

[Option Art : crédits couplés avec Images imprimées]

Thématique

Cet atelier est fondé autour d'une idée centrale : développer 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 1^{re} 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 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 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 enseignant-es.

[Dessin et narration] Dessiner designer

François Génot

Semestres 3 et 4 — Semaine A — Mercredi matin

Thématique générale

Le dessin comme moyen d'une expression directe, l'étincelle de la spontanéité et une base aux applications artistiques les plus diverses. Les situations périlleuses et dynamiques permettent de créer dans le foisonnement pour oublier ses marques et se découvrir dans le « faire ». Le dessin est une voie parfaite pour mettre à jour ses singularités et les bases d'une démarche en devenir.

Contenu

Un premier semestre ponctué de sujets courts avec ses cadres et ses contraintes dans une émulation créative. Des formes très différentes seront abordées : dessin automatique, carnet de dessin, outil de communication, animation, édition, objet, et réalisations sur le terrain... Une grande importance sera donnée aux applications des productions : à qui s'adressent-elles ? Comment en parler ? Comment les présenter ?

Le 2^d semestre dédié à un projet long croisé avec l'atelier Histoires Dépliées / Histoires Multipliées pour activer les relations entre dessin et narration.

Objectifs et acquisitions

Apprendre à réagir à des sujets et à se les approprier. Découvrir une diversité de techniques et d'approches. Expérimentation de mise en situation de pratique systématique du dessin. L'atelier permettra aussi d'enrichir son 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.

[Dessin et narration] Histoires dépliées, histoires multipliées

François Génot

Semestres 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 chacun. 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.

ÉSALàBliiida

Jean-Denis Filliozat, Frédéric Thomas

Semestres 3 et 4 — Semaine A ou B selon l'option
— Jeudi matin — À Bliiida et à l'ÉSAL

Option Art : en lien avec Design sensible.

Thématique générale

Utilisation et usage des outils numériques dans les œuvres d'art. Mise en pratique de programmes et de process numériques.

Contenu et organisation

Comment les artistes se sont emparés de ces technologies et comment celles-ci ont influencé, transformé leur démarche ? Présentation de projets développés pour des artistes, de références associées au développement des technologies numériques.

Initiation au code sur Arduino, à la logique combinatoire sur Isadora et contrôleurs logiques. Expérimentations, mise en pratique de projets intégrant des cartes électroniques, des capteurs, des éclairages, des moteurs. Détournement d'objets domestiques ou industriels, recyclage de composants.

Semestre 3 : création d'un mode d'interaction simple en lien avec les matières étudiées et les médias proposés.

Semestre 4 : projet en groupe à travers une pratique expérimentale et technologique pour mettre en espace une installation complexe.

Objectifs et acquisitions

Appréhender les notions d'interactions entre les objets, les humains, les espaces.

Faire cohabiter différents médias audio, vidéo, 3d. Gérer et moduler différentes matières comme de la lumière, des fluides, de l'air.

Réfléchir à des mécanismes, des automatismes et des mouvements.

Méthodologie de développement d'un projet à partir d'une idée.

Évaluation

Progression de la démarche expérimentale.

Acquisition des bases du langage technique pour communiquer avec différents acteurs (fabmanager, régisseur, codeur).

Partage et participation dans le groupe.

Acquisition des bases de la compréhension des enjeux présentés.

Hypermédia

Frédéric Thomas

Semestres 3 et 4 — Semaine B — Jeudi matin

Thématique générale

Cet atelier vise à une autonomie dans l'utilisation, la manipulation, l'expérimentation des médias numériques que ce soit à travers des outils ou du code.

Réflexions autour du code, de sa nature, de la diversité de son approche dans le contexte du web au premier semestre.

Initiation à la pratique et à la compréhension du fonctionnement des différents médias numériques qui nous entourent au second semestre.

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.

Objectifs et acquisitions

Initiation aux outils numériques et à leur culture, expérimentation, mise en pratique d'un ensemble de notions et de méthodes de travail à travers une pratique numérique. Appropriation des différents aspects techniques qu'implique l'écriture d'un projet numérique. Expérimentation de la nature du code, de la diversité des approches de la pensée du code, mais aussi des moyens à mettre en place pour travailler, manipuler, créer des médias numériques de manière transversale.

Évaluation

Assiduité, participation à l'atelier et pratique.

Intelligence des expérimentations, pertinence du propos et des moyens employés (outils, supports, formats).

Qualités graphiques et interactivité des réalisations.

Qualité des présentations.

Images imprimées

Aurélien Amiot

Semestres 3 et 4 — Lundi et mardi après-midi
[Option Art : crédits couplés avec Dessin]

Thématique générale

La pratique de l'image imprimée est un langage visuel qui articule enjeux plastiques et éditoriaux, en intégrant ses contraintes techniques. Elle s'adresse aux étudiant·es des 1^{er} et 2^d cycles (option Art et Communication) sensibles aux multiples dimensions des arts imprimés.

L'atelier explore les procédés traditionnels et contemporains, y compris numériques, en valorisant l'expérimentation plastique et la construction d'un projet artistique personnel.

Des workshops, artistes et éditeurs invités viendront enrichir les réflexions.

Contenu

Au-delà des modules techniques du semestre 3, la pédagogie de l'atelier de gravure repose sur un accompagnement individualisé, des échanges collectifs et la confrontation des savoir-faire.

Les notions d'empreinte, de trace et de série seront abordées dans le rapport entre original et multiple. L'objectif est de favoriser l'engagement artistique et la formulation d'un langage personnel, en lien avec les autres ateliers et les approches théoriques et critiques de l'école.

Objectifs et acquisitions

Maîtrise des procédés en creux et en relief, et des techniques d'impression.

Acquisition d'une méthodologie adaptée au projet artistique.

Développement d'une approche personnelle de l'image imprimée.

Réflexion sur les pratiques éditoriales et leur diffusion.

Évaluation

Compréhension technique et capacité d'expérimentation.

Investissement, régularité et qualité des réalisations.

Aptitude à formuler un projet et à s'approprier le médium.

[Images en mouvement] Film Essai

Pierre Villemain

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

[Option Art : crédits couplés avec Vidéo Live]

Thématique

Création d'un « Film Essai » de durée variable en tentant d'échapper au stéréotype et au genre cinématographique. Confrontation aux 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, construction du projet basé sur ces sources et sur la transversalité avec les autres médiums utilisés dans les ateliers. Cette phase de recherche s'accompagne d'exercices de tournage pour décomplexer l'utilisation de 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·e 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 étudiant·es. L'émulation de groupe est une des composantes du projet. La qualité des réalisations, l'analyse critique du projet et l'engagement sont privilégiées.

[Images en mouvement] Vidéo live

Hélène Guillaume

Semestres 3 et 4 — Mercredi matin en demi-groupe
[Option Art : 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 individuellement ou dans le cadre d'un projet collectif.

Production d'un projet de performance audio-visuelle 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 — Net art et pratiques du web

Antonin Jousse

Semestres 3 et 4 — Vendredi matin

Thématique générale

Cet atelier propose une exploration plastique et thématique du web. En étudiant les courants du Netart jusqu'aux travaux plus récents, les étudiant-es découvrent l'usage du web comme médium, du prototypage et à la programmation, en passage par l'exploration des possibilités d'interactivité.

Contenu et organisation

Cet atelier interroge le web comme espace de monstration, de diffusion et de création. Accompagné de références d'artistes et de designers, cet atelier travaille sur et avec le web, ses techniques et ses possibilités afin d'en interroger son potentiel plastique.

Les étudiant-es sont amené-es à découvrir le web grâce à l'exploration de ses possibilités par le prototypage (Figma), la programmation (html et css) et un travail d'écriture pour le web. Le 2^e semestre interroge la place du web-to-print dans les pratiques et les possibilités esthétiques que ces techniques permettent.

Objectifs et acquisitions

Connaître des artistes majeurs du Netart et les pratiques des designers contemporains. Développer un regard critique et construit sur les implications du web dans nos sociétés et sur les formes qu'il permet. Développer une pratique originale interrogeant ces outils et leurs possibilités graphiques et interactives. Découvrir des outils et des langages divers pour le web (Figma, html, css, 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 une série de rendus par semestre allant de l'exercice au projet personnel.

LabVIES — L'Installation en question

Christian Globensky

Semestres 3 et 4 — Semaine B — Vendredi matin
[Option Art : crédits couplés avec Post-it]

Thématique

L'atelier LabVIES propose une initiation aux techniques de l'installation et de la scénographie. Une méthodologie de recherche théorie/pratique développée dans un axe art, philosophie et société. Deux sujets de recherche sont proposés : les notions d'installation et de scénographie 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.

Contenu et organisation

Dans une articulation théorique et pratique, il s'agit d'une part de dresser une histoire de l'objet comme vocabulaire plastique dans l'art du XX^e siècle jusqu'à aujourd'hui, et d'autre part, de proposer une initiation aux pratiques de l'installation dans le champ de l'art contemporain. Il s'agit d'initier les étudiant-es aux potentialités plastiques de l'objet usuel et quotidien.

Un cours théorique de 6 séances de 52 minutes, intitulé « Les objets de l'art » (auditorium) est ouvert à tous.

Objectifs et acquisitions

Des rendez-vous thématiques mettent les étudiant-es en situation d'apprentissage, par la transmission d'une méthodologie de recherche théorique et pratique où ils sont amenés à investir de nombreux domaines, conceptuels et plastiques, et dont les notions de base sont enseignées de façon simple et intuitive. Le développement des projets est assuré par des dossiers projets, enrichis au fur et à mesure, jusqu'à la réalisation finalisée des installations.

Évaluation

La curiosité, l'esprit créatif, la dynamique de groupe et un engagement indéfectible. Les rendez-vous LabVIES sont photographiés, filmés et archivés afin de constituer un dossier comprenant une partie rédactionnelle.

Médium photo

Constance Nouvel

Semestres 3 et 4 — Semaine B — Mardi matin
Thématique générale

Ce cours propose d'aborder les usages actuels de la photographie 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 sont rythmés par des sujets à travailler en image. Dans une démarche créative et réfléchie, les discussions en groupe sont le cadre privilégié pour saisir les enjeux et spécificités du médium. Au second semestre, l'étudiant est invité à s'extraire progressivement des exercices pour s'inscrire dans une démarche personnelle. Parallèlement, le Glossaire de photographie est un projet éditorial réalisé par les étudiants de 2^e année des ateliers de photographie (Images fictionnelles et Médium photo) en collaboration avec le cours de design graphique d'Émilie Pompelle. Il donne lieu à une publication annuelle faisant partie de l'ensemble des éditions de l'ÉSAL.

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.

Multiples

Léo Coquet, Marie Lécivain

Semestres 3 et 4 — Jeudi après-midi

Thématique générale

Exploration des pratiques contemporaines de l'image multiple : reproduction, diffusion, édition. Expérimentations autour des liens entre image imprimée et image écran, entre procédés mécaniques et numériques, entre singularité du geste et reproductibilité. Le cours envisage le multiple comme espace de recherche plastique, graphique et éditorial.

Contenu

À travers une série d'exercices menés comme des mini-workshops, les étudiant-es expérimentent les processus de fabrication d'images imprimées, avec un focus sur l'impression en risographie. Il s'agit de développer des projets visuels – affiches, éditions, objets graphiques – mêlant photographie, dessin, typographie et design graphique. L'apprentissage technique portera sur l'usage de logiciels liés à la chaîne graphique. Le cours est ponctué de présentations d'artistes et designers utilisant l'imprimé comme médium ainsi que des penseurs de l'image. Des visites de musées ou d'expositions autour de l'image et de l'édition sont également organisées.

Objectifs et acquisitions

Comprendre les enjeux esthétiques et conceptuels liés à la reproductibilité de l'image. Maîtriser les principes de base de la chaîne graphique, du traitement d'image à l'impression. Développer une démarche plastique expérimentale à partir de contraintes techniques et sémantiques. Articuler des compétences en design graphique, dessin, photographie et typographie autour de la risographie. Être capable de concevoir une édition imprimée ou un objet graphique en série.

Évaluation

Qualité des expérimentations graphiques menées en cours. Capacité à articuler forme, contrainte et intention. Engagement dans le processus de recherche et d'impression. Participation active aux séances et aux échanges collectifs.

[Photographie] Images fictionnelles

Estefania Peñafiel Loaiza

Semestre 3 — Semaine B — Mardi matin

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. Parallèlement, le Glossaire de photographie est un projet éditorial réalisé par les étudiants des ateliers de photographie Art et Communication en collaboration avec le cours de Design éditorial et numérique.

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, le petit séminaire

Christian Globensky

Semestres 3 et 4 — Semaine B — Jeudi après-midi
[option Art : crédits couplés avec LabVIES]

Thématique générale

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

Contenu et organisation

Des rendez-vous thématiques mettent 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 participatives. Ces apports seront doublés de savoir-faire techniques et théoriques, développés notamment dans Le petit séminaire avec un développement théorique au long cours.

Objectifs et acquisitions

Dans une articulation théorique et pratique, six projets Post-it lancent une commande. Le professeur, jouant le rôle de commissaire, soumet une thématique d'exposition rédigée et argumentée. Dans un temps court, une réalisation est engagée dont le contenu, en respectant les enjeux personnels, s'accorde avec le thème proposé. Le dispositif scénographique 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 s'accorde à la thématique et enrichit les interprétations de son propre travail. Les rendez-vous Post-it sont photographiés, filmés et archivés afin de constituer un dossier comprenant une partie rédactionnelle.

Volume, espace et scénographie

Jean-Christophe Roelens

Semestres 3 et 4 — Semaine A — Lundi après-midi

Thématique

Le monde est un Musée / Créer et exposer. On insistera sur le processus qui mène de la conception à la réalisation des projets ainsi que sur la mise en espace des travaux, lors des accrochages. Comprendre les enjeux des sujets proposés et y répondre de manière personnelle afin d'ébaucher un univers artistique incarné et singulier. Nous reprendrons le travail entamé en 1^{re} année sur les questions d'hospitalité et de frontières dans le cadre de recherches en ateliers et cours théoriques décroissés. 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 étudiant-es seront évalué-es 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.

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

Anglais

Allison Wilson

Semestres 3 et 4 — 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.

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.

Histoire de l'art

Christophe Georgel

Semestres 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 technologies, 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·e création de l'étudiant·e

Semestres 3 et 4

Dès son entrée dans une école supérieure d'art, l'étudiant·e se voit initié·e à la recherche. Cette recherche se conçoit dans un va-et-vient dynamique entre ce qu'il apprend et rencontre et ses réponses singulières. 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

Semestres 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 enseignant·es, 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·e 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 étudiant·es inscrits à l'école.

Professionnalisation et engagement étudiant

Thématique générale

Participation à des activités pratiques et engagements dans divers événements et projets extérieurs. Ces activités permettront d'acquérir des compétences en lien avec la fiche RNCP du diplôme.

Contenu

Participation à des salons d'orientation, éditoriaux, JPO, etc.

Observation, interaction avec des prospects et des professionnels, présentation des projets personnels.

Médiation d'expositions : accueil et information du public sur les œuvres ou les thématiques présentées.

Collaborations avec des institutions culturelles, éducatives ou professionnelles pour la réalisation de projets hors cursus : planification, organisation et mise en œuvre.

Objectifs et acquisitions

Perfectionner les capacités de communication, de gestion de projet et d'adaptation à des environnements professionnels variés.

Participer à des événements professionnels (salons, expositions, projets externes).

Former à la médiation et à l'interaction avec des publics divers.

Favoriser la création de contacts professionnels et le développement de réseaux dans le domaine artistique et culturel.

Évaluation

Participation active aux activités proposées. Qualité de l'engagement et fiabilité.

Intitulés	Semestre 5	Semestre 6
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12	4
6 ateliers au choix (4 ateliers art minimum)	2 crédits/atelier	0
Ateliers art		
Big Bang – l’espace en question	Christian Globensky	
Dessin	Franck Girard	
Formes, structures et installations	Jean-Christophe Roelens	
Images imprimées	Aurélié Amiot	
Images en mouvement	Hélène Guillaume et Pierre Villemin	
[Design sensible] L’Atelier de Recherche Sonore (LARS)	Éléonore Bak	
Post-it, le petit séminaire	Christian Globensky	
Vidéo live	Hélène Guillaume	
Ateliers communication		
[Dessin et narration] Cases et débordements	François Génot	
[Chahuter le design éditorial] Cases et débordements	Émilie Pompelle	
Design graphique et typographie	Émilie Aurat	
Rec-its	Frédéric Thomas	
Design éditorial / Projets	Elamine Maecha	
Images numériques et génératives	Antonin Jousse	
Zone À Dessins	François Génot	
Ateliers art + communication		
ÉSALàBliiiiida – Atelier de production	Frédéric Thomas, Jean-Denis Filliozat	
[Photographie] Flash images	Constance Nouvel et Estefania Peñafiel Loaiza	
Scènes d’écriture	Estefania Penafiel Loaiza	
Atelier Biennale	Elamine Maecha, Léo Coquet et Jérôme Knebusch	
Diplômabilité	Note collégiale	4
		16/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
Anglais	Allison Wilson	1
Écrits d’artiste	Célia Charvet et Léo Coquet	2
Histoire de l’art	Christophe Georgel	2
		13/60
Stage	Directeur de recherches de l’année 2	2
		2/60
Professionnalisation	Note collégiale	1
		2/60
Recherches personnelles plastiques	Directeur de recherches de l’année 3	3
		8/60
Bilan (S5) et diplôme (S6)	4	15
		19/60
Ateliers ressources (non crédités)		
Pratique de la peinture	Matthieu Gauthier	
Pôle EDIT*ON et FabLab	Frédéric Thomas	

150 crédits obligatoires
pour passage au semestre 6

165 crédits obligatoires
pour inscription au diplôme

Intitulés	Semestre 5	Semestre 6
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12	4
6 ateliers au choix (4 ateliers communication minimum)	2 crédits/atelier	0
Ateliers communication		
[Dessin et narration] Cases et débordements	François Génot	
[Chahuter le design éditorial] Cases et débordements	Émilie Pompelle	
Design graphique et typographie	Émilie Aurat	
Rec-its	Frédéric Thomas	
Design éditorial / Projets	Elamine Maecha	
Images numériques et génératives	Antonin Jousse	
Zone À Dessins	François Génot	
Ateliers art		
Big Bang – l’espace en question	Christian Globensky	
Dessin	Franck Girard	
Formes, structures et installations	Jean-Christophe Roelens	
Images imprimées	Aurélié Amiot	
Images en mouvement	Hélène Guillaume et Pierre Villemin	
[Design sensible] L’Atelier de Recherche Sonore (LARS)	Éléonore Bak	
Post-it, le petit séminaire	Christian Globensky	
Vidéo live	Hélène Guillaume	
Ateliers art + communication		
ÉSALàBliiida – Atelier de production	Frédéric Thomas, Jean-Denis Filliozat	
[Photographie] Flash images	Constance Nouvel et Estefania Peñafiel Loaiza	
Scènes d’écriture	Estefania Penafiel Loaiza	
Atelier Biennale	Elamine Maecha, Léo Coquet et Jérôme Knebusch	
Diplômabilité	Note collégiale	4
		16/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
Anglais	Allison Wilson	1
Écrits d’artiste	Célia Charvet et Léo Coquet	2
Histoire de l’art	Christophe Georgel	2
		13/60
Stage	Directeur de recherches de l’année 2	2
		2/60
Professionalisation	Note collégiale	1
		2/60
Recherches personnelles plastiques	Directeur de recherches de l’année 3	3
		8/60
Bilan (S5) et diplôme (S6)	4	15
		19/60
Ateliers ressources (non crédités)		
Pratique de la peinture	Matthieu Gauthier	
Pôle EDIT*ON et FabLab	Frédéric Thomas	

150 crédits obligatoires
pour passage au semestre 6

165 crédits obligatoires
pour inscription au diplôme

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08H30	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Images imprimées	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Histoire de l'art	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Vidéo live	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Images en mouvement	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Écrits d'artistes
10H30	+ Scènes d'écriture Semaine B	Dessin + Formes, structures et installations + Images imprimées Semaine A + Zone À Dessins Semaine A	+ [Chahuter le design éditorial] Cases et débordements Semaine A	+ Design éditorial / Projets Semaine A	
12H30		+ Pratique de la peinture	+ Pôle EDIT*ON et FabLab		
14H00	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Anglais par groupe de niveau	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Dessin	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Vidéo live	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Post-it, le petit Séminaire Semaine B	Suivi expérimentation et recherches personnelles + Big Bang
16H00	Histoire de l'art	+ Zone À Dessins Semaine A + Images numériques et génératives	+ [dessin et narration] Cases et débordements Semaine B + Design graphique et typographie Semaine B	+ [Design sensible] LARS – L'Atelier de Recherche Sonore Semaine B + Rec-its Semaine B	+ Atelier biennale Semaine B
18H00		+ Flash images Semaine B	+ Pôle EDIT*ON et FabLab	+ ÉSALàBliiida – Atelier de production Semaine A	

Tronc commun

Ateliers com

Ateliers art

Ateliers art et com

Suivi (sur RDV)

Ateliers ressources

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

Atelier Biennale

Jérôme Knebusch, Elamine Maecha, Léo Coquet
Semaine B — Vendredi après-midi

Thématique générale

Atelier de design graphique et de scénographie autour du texte, de la typographie, de l'édition et du livre comme espace de création.

Contenu et organisation

En mars 2026, l'ÉSAL accueillera la 6^e édition de la Biennale Exemplaires. Événement d'envergure internationale, cette biennale réunira des étudiant·es et enseignant·es d'écoles de design graphique et de communication en provenance de France, de Suisse et de Belgique. Ce temps fort sera structuré autour d'un colloque et d'expositions consacrées à l'édition et au design éditorial. L'exposition principale mettra en lumière une sélection d'ouvrages dits « exemplaires », choisis par chacune des écoles invitées. Dans une approche appliquée, cet atelier sera dédié au design graphique et à la scénographie de cet événement aux allures de festival, qui se déploiera sur plusieurs sites: la galerie de l'ÉSAL, Bliiida et l'Arsenal.

Objectifs et acquisitions

Expérimentation autour des outils de la chaîne graphique et typographique.
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...)
Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
S'adapter à un cadre professionnel.

Évaluation

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

Big Bang — l'espace en question

Christian Globensky
Semestres 5 et 6 — Vendredi après-midi

Thématique générale

Au sein du laboratoire le LabVIES, l'atelier Big Bang développe une ligne de recherche sur l'exposition comme médium, les dispositifs scénographiques, et plus généralement, l'ensemble des propriétés des espaces de monstration dédiés aux arts plastiques. L'Atelier développe en parallèle un axe discursif sur la notion du « réel », questionnant ainsi comment l'art contemporain performe, cartographie et intensifie le réel en question.

Contenu et organisation

Des RDV thématiques mettent les étudiant·es 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 les spécificités des espaces ici remis en question. Une exposition annuelle est présentée chez notre partenaire La galerie des jours de lune.

Objectifs et acquisitions

Dans une articulation théorique et pratique, les étudiant·es tenteront d'apporter un éclairage nouveau sur l'exposition comme médium et des arts plastiques. Les travaux exposés donneront lieu à une présentation ouverte à l'ensemble de l'école, et où l'ensemble des problématiques du projet est rédigé dans un livret d'exposition.

Évaluation

La curiosité, l'esprit créatif, la dynamique de groupe et un engagement indéfectible, du début à la fin, sont essentiels au bon déroulement de l'atelier. Une présentation doit faire ressortir en quoi le projet s'accorde à la thématique et enrichit les interprétations de son propre travail. Les rendez-vous Big Bang sont photographiés, filmés et archivés afin de constituer un dossier comprenant une partie rédactionnelle.

[Chahuter le design éditorial] Cases & débordements

Émilie Pompelle
Semestres 5 et 6 — Semaine A — Mercredi matin
En collaboration avec l'atelier [dessin et narration] Cases & débordements.

Thématique générale

L'atelier est un espace d'expression et de création hybride au croisement des pratiques narratives éditoriales et numériques.

Contenu et organisation

Dédié aux pratiques transversales du dessin, de la narration et de l'édition, l'atelier permet 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, etc. autant d'espaces créatifs invitant à sortir des cases. Cet atelier est aussi l'espace collectif d'organisation de la semaine de workshop CHARIVARI Cases & débordements 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.

[dessin et narration] Cases & Débordements

François Génot

Semestres 5 et 6 — Semaine B

— Mercredi après-midi

En collaboration avec l'atelier [Chahuter le design éditorial] Cases & Débordements

Thématique générale

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

Contenu

L'atelier Cases & débordements est dédié aux pratiques transversales du dessin et de la narration. Il permet aux étudiant-es 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. Un projet annuel fort se construira à partir d'une enquête autour de problématiques réelles et personnelles.

Objectifs et acquisitions

Envisager le récit et le dessin au regard des nouvelles pratiques et formes narratives, inscrire le réel et ses problématiques dans la construction des projets, 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 / Projets

Elamine Maecha

Semestres 5 et 6 — 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 à travers des projets éditoriaux, et affirmer la singularité d'un point de vue. Concevoir en autonomie un projet personnel.

Évaluation

Accrochages réguliers, mises en situation professionnelle, production d'écrits sur son travail et sur ses enjeux artistiques, justesse du propos et des moyens employés, pertinence des recherches, évaluation de la méthode de travail, assiduité et participation au sein du collectif.

Design graphique et typographie

Émilie Aurat

Semestres 5 et 6 — Semaine B

— Mercredi après-midi

Thématique générale

Conception graphique appliquée à l'écran et au papier.

Contenu et organisation

Réemployer des savoirs théoriques et techniques dans le développement d'objets graphiques assortis en réponse à un propos conceptuel.

Objectifs et acquisitions

Observation de la manière dont la communication visuelle se déploie à travers des contextes éditoriaux existants. Les acquisitions du design graphique et typographique seront alors réactivées sur divers supports, en regard d'un propos conceptuel et transversal réinvesti. Une méthodologie individuelle et collective sera proposée en parallèle d'un apport technique.

Évaluation

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

[Design sensible] LARS — L'atelier de recherche sonore

Éléonore Bak & Jean-Denis Fillozat

Semestres 5 et 6 — Jeudi matin

Thématique générale

Semaine A : Le son comme outil d'expression plastique.

Semaine B : Spatialités – Multisensorialité – Outils technologiques et sensibles.

Objectifs et acquisitions

Développer un projet sonore.

Gérer la mise en forme et en espace.

Analyser, dire, écrire son approche personnelle (modes plastiques, sensibles et mise en œuvre). Appréhender des environnements complexes et toujours plus actuels.

Établir des connexions sous forme de design d'expériences.

Contenu et organisation

1^{er} semestre : début ou approfondissement d'un projet personnel (performance, installation sonore, phono-photographies, films, dessins, objets intermédiaires de connexion). La démarche est nourrie d'une série d'expériences pratiques et théoriques neuf critères d'analyse et de conception, workshops, conférences, outils technologiques et sensibles. L'ARC Design sensible est également disponible si les recherches tendent vers les mêmes problématiques.

Expérimentations sonores ou sensibles, Approfondissement des aspects atmosphériques et durables du projet, d'une commande.

2^e semestre : Finalisation du travail et conception d'une mise en forme et en espace du projet avec un protocole d'écoute approprié ou une écriture immersive. Mise en espace et en valeur via un dispositif de médiation approprié.

Évaluation

Personnalité « plastique ».

Ouverture, conscience transversale, maîtrise des outils, articulation et organisation de la démarche, y compris de la gestion matérielle. Se reconnaître à travers une autoévaluation est un atout important.

Dessin

Franck Girard

Semestres 5 et 6 — Mardi toute la journée

Thématique générale

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

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 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 enseignant-es.

Assiduité et engagement.

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

ÉSALàBliiida — Atelier de Production

Jean-Denis Filliozat, Frédéric Thomas, Éléonore Bak

Semestres 5 et 6 — Jeudi après-midi

Thématique générale

L'atelier ÉSALàBliiida vise à s'engager vers des pratiques plastiques originales et diversifiées, aussi bien manuelles que numériques. Cet atelier se déroule principalement à Bliiida, dans un espace dédié, avec un accès accompagné au parc machines par Robin Vicente, Fabmanager à Bliiida.

Objectifs et acquisitions

Comprendre la puissance créative de la mise en pratique, à travers une approche sensible de la matière et de l'environnement. Évaluer les enjeux liés à la fabrication, en intégrant les questions d'écoresponsabilité. Gagner en compétences techniques pour développer l'inspiration.

Contenu et organisation

Au 1^{er} semestre, réalisation d'un projet personnel en lien étroit avec l'atelier sonore LARS et la dynamique de Design Sensible. Initiation aux matériaux, mise en place de processus de création. Des modules spécifiques de formation seront organisés :

– Création d'objets / Fablab

À partir d'une idée, de dessins, de croquis, construire ou modéliser des pièces, des maquettes, développer un prototype, fabriquer, manipuler les matériaux, expérimenter les contraintes mécaniques.

– Outils numériques et logiciels d'interaction
S'initier à différents modes de programmation simples, élaborer des scénarios et intégration de dispositifs interactifs dans des projets d'installation. Utilisation du code sur la plateforme Arduino et initiation sur le logiciel Isadora pour l'interaction multimédia.

Le 2^d semestre, sera destiné au développement et à la réalisation de pièces et installations pour le diplôme, en lien avec les différents ateliers de l'école.

Évaluation

Participation et implication dans l'atelier. Progression de la démarche expérimentale. Intégration des enjeux engagés dans les projets réalisés.

Formes, structures et installations

Jean-Christophe Roelens

Semestres 5 et 6 — Mardi matin

Thématique

Sculpture sociale / engagement, poésie et philosophie

Contenu

Il sera demandé 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. Les questions relatives à l'installation, la présentation et la documentation de son travail seront abordées. 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-e. Le suivi personnalisé de 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. Elaboration d'une approche thématique et méthodique. Construction d'une identité artistique en pratiquant des choix informés autant en termes des approches élaborées que des références artistiques et théoriques. Prise de 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. Maîtrise de la finition de ses réalisations.

Évaluation

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

Images en mouvement

Hélène Guillaume, Pierre Villemain

Semestres 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 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 étudiant-es 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.

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

Aurélien Amiot

Semestres 5 et 6

Semaine A — Lundi et mardi matin

Semaine B — Lundi matin

Thématique générale

L'atelier image imprimée est un espace de création dédié au développement d'un langage graphique et visuel, permettant d'interroger librement les enjeux plastiques et éditoriaux. Il s'adresse aux étudiant-es des 1^{er} et 2^d cycles (option Art et Communication), sensibles aux pratiques des arts imprimés. Le premier cycle favorise l'expérimentation plastique et l'acquisition des moyens techniques nécessaires à la construction et à la diffusion du projet artistique.

Contenu

Les étudiant-es affinent leur projet artistique, approfondissent leurs recherches et expérimentent les processus de production et de circulation des images. L'atelier fonctionne comme un laboratoire où les résultats et les critiques collectives nourrissent la pensée et le projet de chacun. Les statuts de l'image imprimée sont interrogés à travers des pratiques transversales (gravure, dessin, numérique, installation, son...). Workshops, artistes et éditeurs invités viennent enrichir les réflexions.

Objectifs et acquisitions

Réflexion sur l'estampe et ses constituants.

Exploration des pratiques éditoriales.

Suivi personnalisé et acquisition d'une démarche personnelle.

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

Évaluation

Assiduité, originalité, motivation.

Inscription du projet dans une démarche globale.

Qualité plastique et technique.

Pertinence des références et adaptation

du médium au projet.

Images numériques et génératives — 3d et mondes virtuels

Antonin Jousse

Semestres 5 et 6 — Mardi après-midi

Thématique générale

Pratique de la 3d et réflexions autour des mondes virtuels et leurs présences sur la scène artistique contemporaine. La 3d – ici explorée comme médium – est adossée à des références issues de différents champs.

Contenu et organisation

Cet atelier permet de découvrir les pratiques artistiques utilisant et questionnant les technologies de modélisation 3d. Durant le premier semestre, les étudiant-es apprennent les bases de Blender pour la modélisation et le rendu, ainsi que différentes techniques et outils de photogrammétrie pour capturer des formes 3d (photogrammétrie, gaussian splat, etc.) Le second semestre développe ces pratiques en les hybridant et en les connectant aux pratiques des étudiant-es en vue de la préparation de leur diplôme.

Objectifs et acquisitions

Connaître les bases de la modélisation, de l'animation, de la photogrammétrie et des rendus 3d. Savoir utiliser ces techniques à différentes fins et en lien avec d'autres médiums et pratiques. Avoir une vision des artistes contemporains et designers utilisant ces techniques dans leurs pratiques et interrogeant ces formes. Développer un regard critique sur les enjeux de ces technologies.

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 exercices puis sur présentation de projets personnels.

[Photographie] Flash images

Constance Nouvel, Estefania Peñafiel Loaiza

Semestres 5 et 6 — Semaine B — Mardi après-midi

Thématique générale

L'enseignement de photographie en 3^e année est dispensé par deux enseignantes appartenant respectivement à l'option Communication et à l'option Art. Distinctes et complémentaires au sein de l'ÉSAL, ces deux approches offrent 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 tensions 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.

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, le petit séminaire

Christian Globensky

Semaine B — Jeudi après-midi

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 scénographie. L'acte d'exposer, quelle que soit sa forme et sa durée, associe le discours de l'artiste à la commande du commissaire. Cet atelier cherche à développer un regard lucide sur le métier d'artiste, en confrontant à une approche professionnalisante dans le champ de l'art contemporain.

Contenu et organisation

Des rendez-vous thématiques mettent 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 participatives. Ces apports seront doublés de savoir-faire techniques et théoriques, développés notamment dans Le petit séminaire avec un développement théorique au long cours.

Objectifs et acquisitions

Dans une articulation théorique et pratique, 6 projets Post-it lancent une commande. Le professeur, jouant le rôle de commissaire, soumet une thématique d'exposition rédigée et argumentée. Dans un temps court, une réalisation est engagée dont le contenu, en respectant les enjeux personnels, s'accorde avec le thème proposé. Le dispositif scénographique 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 s'accorde à la thématique et enrichit les interprétations de son propre travail. Les rendez-vous Post-it sont photographiés, filmés et archivés afin de constituer un dossier comprenant une partie rédactionnelle.

Rec-its

Frédéric Thomas et Morgane Ahrach
Semestres 5 et 6 — Jeudi 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, il s’agira d’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 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 ;

Évaluation sur présentation de projets personnels.

Scènes d’écriture

Estefania Peñafiel Loaiza
Semestres 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 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
Semestres 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-es ou dans le cadre d’un projet collectif.

Production d’un projet de performance audio-visuelle 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 (ZÀD)

François Génot
Semestres 5 et 6 — Semaine A
— Mardi toute la journée

Thématique générale

Atelier d’enquête et de recherche artistique situé en territoire.

Contenu

Cet atelier se présente comme un laboratoire de création à ciel ouvert. Arpenter, s’imprégner, prospecter, collecter, rencontrer... Chaque année ZÀD 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: immersion et enquêtes, élaboration des projets, production et diffusion des travaux réalisés. Une exposition et une édition viennent clore un cycle professionnalisant. Toutes les pratiques impliquant le dessin – de près 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 en développer une traduction plastique située. Une émancipation en acte. À cela s’ajoute la dimension collective et le vivre ensemble, le partage des compétences et l’organisation de groupes de travail. 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-e 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

Semestres 5 et 6 — Lundi

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.

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.

Histoire de l'art

Christophe Georgel

Semestres 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 des travaux et d'inscription culturelle de la recherche. Cours : les enjeux artistiques et les cadres historiques, esthétiques, institutionnels, culturels, méthodologiques et théoriques de la création depuis les avant-gardes européennes jusqu'à nos jours.

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

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'artiste

Léo Coquet, Célia Charvet

Semestres 5 et 6 — Vendredi matin

Thématique

Comment et pourquoi les artistes ont recours à l'écrit ? Il est question de situer la place et la nature des écrits d'artistes, et plus particulièrement de savoir comment ceux-ci se situent par rapport aux œuvres – entre coopération, chevauchement, recouvrement, etc. De cette manière, les approches entre des discours sur l'art, en art et avec l'art, sont intégrées. Enfin, une attention particulière est portée à la multiplicité des régimes d'écritures et des formes médiatiques de ces textes, à leur mise en forme graphique et plastique ainsi qu'à leur mise en scène et leur statut particulier dans l'espace d'exposition.

Contenu

Les séances sont rythmées par des temps de lectures, d'analyses et de critiques précises et argumentées d'un corpus d'écrits d'artistes, la mise en place d'exercices collectifs d'écriture, et des temps de suivi individuel du texte 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·e création année 3

Semestres 5 et 6

Dès son entrée dans une école supérieure d'art, l'étudiant·e se voit initié·e 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·e, 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·e 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 étudiant·es sont amené·es 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, 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 étudiant·es de l'ÉSAL.

Professionnalisation

Professionnalisation et engagement étudiant

Thématique générale

Participation à des activités pratiques et engagements dans divers événements et projets extérieurs. Ces activités permettront d'acquérir des compétences en lien avec la fiche RNCP du diplôme.

Contenu

Participation à des salons d'orientation, éditoriaux, JPO, etc.

Observation, interaction avec des prospects et des professionnel·les, présentation des projets personnels.

Médiation d'expositions : accueil et information du public sur les œuvres ou les thématiques présentées.

Collaborations avec des institutions culturelles, éducatives ou professionnelles pour la réalisation de projets hors cursus : planification, organisation et mise en œuvre.

Objectifs et acquisitions

Perfectionner les capacités de communication, de gestion de projet et d'adaptation à des environnements professionnels variés.

Participer à des événements professionnels (salons, expositions, projets externes).

Former à la médiation et à l'interaction avec des publics divers.

Favoriser la création de contacts professionnels et le développement de réseaux dans le domaine artistique et culturel.

Évaluation

Participation active aux activités proposées.

Qualité de l'engagement et fiabilité.

4 heures minimum

Restitution de l'exposition photo
« À l'épreuve » à Georgiatech
© Juliette Féraud



Bilans et diplôme [19/60 crédits]

Bilans

Note de bilan collégiale [4 crédits]

Semestre 5 :

Découverte des orientations propres à chaque option. L'étudiant-e débute son cursus en répondant aux propositions des enseignant-es. 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 et favorisent la continuité d'un travail dans les domaines de l'intermédia 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-e 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-e 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 à défendre ses propositions devant le jury.

Texte DNA

Jury de diplôme

En lien étroit avec le travail artistique et formel de l'étudiant-e, 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 [15 crédits]

Durée : 30 min

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-e enseignant-e chargé-e des fonctions de coordination dans l'option considérée.

Le-la président-e du jury est désigné-e parmi les personnalités qualifiées. Tous-tes sont nommé-es par la directrice 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.

Ateliers ressources — 1^{er} cycle

Les ateliers ressources sont dédiés aux 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).

Ils requièrent une implication du début à la fin d'année.

Pratique de la peinture

Matthieu Gauthier

À partir de la 2^e année

Thématique

Cet atelier se construit autour des demandes et des besoins de pratique de la peinture. Il est transversal et ouvert à toute option. Les questions liées à la pratique de la peinture seront abordées, qu'elles se présentent sous forme numérique ou plastique, ainsi que les questions inhérentes à la couleur, la place du corps, le geste, la composition, le format, le support comme outil de la peinture. L'atelier propose d'apprendre à fabriquer un châssis de manière traditionnelle (sélection de la toile, tension et encollage traditionnel) ou tout autre support servant une démarche singulière et son installation dans l'espace.

L'atelier est ouvert à toutes les formes de collaborations inter-atelier questionnant la pratique de la couleur et de la peinture en tant qu'image.

Objectifs et acquisitions

Stimuler l'acte de faire, la recherche et la mise en place d'un engagement encré dans une pratique de la peinture.

Développer un regard curieux chez les étudiant·es et élargir le champ des possibles d'une pratique et des enjeux qui lui sont liés.

Ouvrir un espace de dialogue et de connexion entre les différentes formes de productions plastiques.

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.

Cycles professionnels et pluridisciplinaires

Les cycles professionnels et pluridisciplinaires sont des propositions pédagogiques ouvertes aux étudiant·es qui cherchent à explorer et expérimenter des disciplines multiples.

Ils requièrent une implication du début à la fin d'année.

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
- Puzzlll, 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

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

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

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 — 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	Jedi	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	+ Histoire et théorie des arts de 10h30 à 12h30	+ Pratique de la peinture + Zone À Dessin Semaine A + Formes, structures et installation + Images imprimées	+ Institut Page / ARC STRATES Créolisation des signes Semaine B + Vidéo Live + Pôle EDIT*ON et FabLab + [Chahuter le design graphique] Cases et débordements semaine A + Process Photo Semaine B	+ Séminaire Radio-théorie Semaine B + Institut Page / Programme de recherche EXTRA—TEXTE Semaine B + Images en mouvement + Design éditorial / Projets Semaine A + Radio-théorie / Projets Semaine A	+ ARC Design sensible + Institut Page / Séminaire EXTRA—TEXTE Semaine B + LabVies Semaine B
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		+ Séminaire La ligne éclaire Semaine B + Flash images Semaine B + Zone À Dessin Semaine A + Images numériques et génératives Semaine B	+ Design graphique et typographie Semaine B + [Dessin et narration] Cases et débordements Semaine B + Pôle EDIT*ON et FabLab + Vidéo Live	+ Institut Page / Séminaire Formes du mémoire Semaine B + Institut Page / ARC Comité mémoire Semaine A + ARC Cultures projets Semaine A + Post-it Semaine B + Rec-its Semaine B + L'ARS Semaine B + ÉSALABLIIDA Semaine B	+ Big Bang

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
- Flash images
- 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 1^{re} 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