

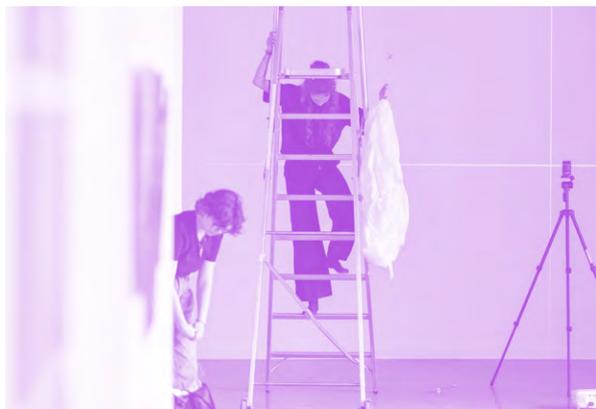
Arts plastiques Metz Précis de cours Année 4, Année 5

Phase projet Semestres 7 & 8 — Année 4	4
Phase projet Semestres 9 & 10 — Année 5	6
Emploi du temps — Années 4 et 5	8
Précis de cours — Années 4 et 5	10
Ateliers ressources — 2 ^d cycle	20
Cycles professionnels et pluridisciplinaires	23

Installation des diplômes 2024

© Romain Gamba

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, Léo Coquet, Christophe Georgel		
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 Électrique	Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha		
ARC Culture Projet	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)			
Atelier numérique et FabLab	Frédéric Thomas		
Process photo	Constance Nouvel		
Radio-théorie / Projets	Yvain von Stebut		
Histoire et théorie des arts	Christophe Georgel		
Design éditorial / Projets	Elamine Maecha		

Intitulés	Semestre 9	Semestre 10
Méthodologie de la recherche		20
Suivi de mémoire	Référent-e mémoire	5
Préparation au mémoire	Célia Charvet, Léo Coquet, Christophe Georgel	
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 Électrique	Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha	
ARC Culture Projet	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		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 10300 crédits validés
si obtention du diplôme

Ateliers ressources (non crédités)	
Atelier numérique et FabLab	Frédéric Thomas
Process photo	Constance Nouvel
Radio-théorie / Projets	Yvain von Stebut
Histoire et théorie des arts	Christophe Georgel
Design éditorial / Projets	Elamine Maecha

Phase projet Semestres 7, 8, 9 et 10

Années 4 et 5

Emploi du temps

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Judi	Vendredi
08H30	Anglais par groupe de niveau	Suivi de mémoire et de projet personnel	Suivi de mémoire et de projet personnel + Institut Page / ARC STRATES Créolisation des signes Semaine B + Atelier numérique et FabLab + Process photo Semaine B	Suivi de mémoire et de projet personnel + Séminaire Radio-théorie Semaine A + Institut Page / Programme de recherche EXTRA—TEXTE Semaine B + Design éditorial / Projets Semaine A + Radio-théorie / Projets Semaine B	Suivi de mémoire et de projet personnel + ARC Électrique + Institut Page / Séminaire EXTRA—TEXTE Semaine B
10H30	Histoire et théorie des arts				
12H30					
14H00	Parcours d'artiste Semaine B	Suivi de mémoire et de projet personnel + Séminaire La ligne éclaire Semaine B	Suivi de mémoire et de projet personnel + Atelier numérique et FabLab	Suivi de mémoire et de projet personnel + Institut Page / ARC Comité mémoire Semaine A + ARC Culture projet Semaine A + Institut Page / Séminaire Formes du mémoire Semaine B	Suivi de mémoire et de projet personnel
18H00					

Tronc commun

Suivi de mémoire (sur RDV)

Méthodologie de la recherche : ARC, séminaires, programme

Ateliers ressources

Recherche: initiation et méthodologie

Anglais

Allison Wilson

Semestres 7 et 8 — Lundi

Thématique générale

Approfondissement des compétences en anglais

Contenu

L'ÉVAL 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 Culture projets

Hélène Guillaume, Christian Globensky,

Jean-Christophe Roelens

Semestres 7 à 10 — Semaine A — Jeudi après-midi

Thématique générale

L'ARC Culture Projets engage à formuler ses 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. Le projet n'est-il pas une forme de création artistique en soi, toujours reformulé à travers de nouvelles propositions plastiques ? Parallèlement les formulations du projet ne sont-elles pas devenues indispensables aujourd'hui dans une approche professionnelle ?

Contenu et organisation

Suivi en étapes de la conception et l'élaboration des projets. Séances aux contenus théoriques et pratiques : analyse de documents et concepts de projets dans le champ de l'art contemporain, structures culturelles et associatives. Ponctuellement : interventions et expertises professionnelles, workshops. Mise en situations d'exposition, édition, diffusion en ligne. Suivi du calendrier lié au développement des projets.

Objectifs et acquisitions

Aborder la formulation de projets comme une forme d'art en soi et la documentation tout à la fois comme œuvre et objet fonctionnel. 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.

Évaluation

Contrôle en continu, échéances au rythme des différentes étapes des projets. Engagement régulier, pertinence des formulations et mises en œuvre, participation à la dynamique de groupe.

ARC Électrique

Éléonore Bak, Jean-Denis Fillionat,

Elamine Maecha

Semestres 7 à 10 — Vendredi matin

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Séminaire Radio-théorie

Yvain von Stebut
Semestres 7 à 10
Semaine A — Jeudi matin
+ atelier de suivi

Thématique

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

Contenu

Les outils de la création sonore et radiophonique sont présents au long de ce séminaire. Micros, enregistreurs, mixage, logiciel de montage, amplificateur, hauts parleurs, casques, instruments, podcasts, etc., permettent de diversifier les manières d'écouter et de manipuler les sons et les idées. Des sons qui auront différents statuts : documentaire, didactique, matière brute ou musicale... Le croisement de ces sonorités et les différentes qualités d'écoute mises en œuvre permettent de mieux (s)'entendre. La création de formes sonores permet d'avancer dans la conceptualisation de la pratique et d'en donner une traduction sensible.

Objectifs

Ouvrir le champ des références aux domaines du podcast et des archives sonores. Approfondir la compréhension de sa sensibilité, de ses imaginaires. Renforcer la conceptualisation de sa pratique artistique en expérimentant l'écriture radiophonique. Développer une relation personnelle et singulière aux savoirs convoqués. Affirmer, dans l'écoute et l'oralité, l'inscription culturelle de son travail. Réaliser un travail d'écriture sonore susceptible d'être partagé, performé et diffusé en ligne ou en public. L'atelier Radio-théorie propose 4h supplémentaires pour réaliser ce dernier objectif en « atelier ressource ».

Évaluation

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

Séminaire La ligne éclairée

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

Objectifs et acquisitions

Expérimenter et interroger un langage hybride textuel/graphique.
Ouvrir de nouvelles voies au sein de sa pratique.
Faire dialoguer sa propre pratique avec celle des autres.
Mêler réflexion théorique et pratique plastique.
Évaluation
Engagement, assiduité.
Capacité à travailler en collectif et à contribuer activement au projet.
Audace des expérimentations plastiques.
Dimension critique et créative, inventive.
Prise en compte de l'adresse, de la transmission.

Institut Page

L'Institut Page se construit comme un laboratoire de recherches textuelles, graphiques et éditoriales. Il se déploie sous différentes formes : 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
Semestre 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 étudiant-es 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-e étudiant-e diplômé-e de l'ÉSAL. Composé d'étudiant-es, accompagné-es par des enseignant-es, ce comité lit, analyse, critique les mémoires, et parvient à une sélection de quelques travaux. Une phase « d'éditorialisation » est alors engagée en dialogue avec le-la diplômé-e : le comité suggère des reformulations textuelles et graphiques, définit un plan d'édition (budget, partenaires, diffusion) et se charge de toutes les opérations de suivi éditorial. En 2024–2025, le comité éditorial suivra la publication des mémoires de Charlie Patrascu, Anouk Barrié et lancera le chantier éditorial du prochain mémoire pour les deux années à venir.

Objectifs et acquisitions

Organisation du travail en collectif. Construction d'un ensemble d'outils conçus à cet effet. Familiarisation avec les enjeux et le rôle de l'éditeur 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

Le programme EXTRA—TEXTE investit les potentiels créatifs des liens entre écran et encré en travaillant collectivement à la conception et la mise en forme d'objets éditoriaux. Destinés à accueillir une pluralité de contenus, ces objets ont pour cahier des charges de rendre compte du programme (conférences, expositions, éditions) de la Biennale Exemplaires 2026 qui se tiendra à l'ÉSAL à Metz. Le programme construira un ensemble de créations éditoriales en ligne.

Des réflexions contemporaines émergeront ainsi sur l'avenir du livre et sur les logiques de web-to-print et print-to-web, afin de poursuivre les recherches menées. L'activité de ce programme de recherche se concrétisera au printemps 2026 lors de la tenue de la biennale.

En parallèle à cela, la plateforme EXTRA—TEXTE sur laquelle le programme travaille depuis plusieurs années, sera finalisée et publiée.

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.

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 conduit un ensemble de recherches théoriques, graphiques et plastiques qui pensent la mise en espace du texte, qui donne sens et texture à l'ouvrage, et ce qui enrichit le contenu et oriente les lecteurs. À partir d'une étude du concept élargi de paratexte, le séminaire questionne les processus de (re) formulation éditoriale d'une œuvre et comment ceux-ci impliquent des processus créatifs de traduction particulièrement féconds. Les séances sont construites autour de l'élaboration de sujets d'études des étudiant-es et nourris d'échanges avec des praticien-nes du design graphique et du livre d'artiste. Le séminaire EXTRA—TEXTE sera un espace de travail pour l'organisation de la Biennale Exemplaires 2026 Impliquant la participation d'autres ateliers de l'école ainsi que de diverses écoles francophones spécialisées en design graphique et communication visuelle, la Biennale Exemplaires est un projet d'exposition et de colloque international où chaque école présente sous forme d'une édition et d'une conférence une sélection d'ouvrages jugés « exemplaires ». Au sein du séminaire, la sélection et la publication d'une édition en lien avec la biennale seront au centre des préoccupations.

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 deux options (Art et Communication) sur la mise en forme plastique et graphique de leurs mémoires – de la plasticité de l'écriture à la conception éditoriale et graphique. Décloisonnement de la relation individualisée face au 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. Les ateliers proposés ciblent les étapes clefs de la conception éditoriale et graphique d'une publication : typographie, reliure, technique d'impression, grilles, formats, papiers, etc. Le champ des possibles éditorial englobe divers formats et s'attache à faire émerger un langage et un univers singuliers.

Objectifs et acquisitions

Expérimenter les formes en lien avec le projet artistique Praxis. Créer une dynamique incitante à allier théorie et pratique. Faire groupe. S'initier (tous niveaux, toutes options) et expérimenter des outils et pratiques éditoriales.

Évaluation

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

Mise en forme du projet personnel — Semestres 7 à 9

Bilans — Cohérence du parcours

Note collégiale

Semestre 7 et 8

La cohérence du parcours est le résultat développé dans différents champs pratiqués durant l'année et doit exprimer l'évolution de la maturité acquise. Ce parcours évolue dans un cadre prédéterminé. Il est aussi enrichi par une pratique extra-pédagogique, par des activités expérimentales diverses, des expositions, des stages, une mise en réseau, des échanges, des voyages...

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

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

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

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

Quel est le regard critique porté par l'étudiant-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 collègue 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.

Semestre 7, 8 et 9

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

Semestre 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.

Ateliers ressources — 2^d cycle

Les cinq ateliers ressources sont dédiés à 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).

Atelier numérique et FabLab

Frédéric Thomas

Mercredi

Ateliers Hypermédia, FabLab et ÉDIT*ON

Ouvert à toute l'année, toute option

Thématique générale

L'atelier numérique et FabLab est un espace de production de l'ÉSAL. Il propose un accompagnement pour la réalisation et/ou la finalisation de projet d'étudiant·e, 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 ÉDIT*ON.

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

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 du ou de la référent·e 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 et anthropologique proposé par l'enseignant·e pour nourrir le questionnement, les séances sont ouvertes à l'intervention construite des étudiant·es faisant état de l'avancement de leurs travaux et de la documentation qui étaye la recherche.

Évaluation

Incluse dans l'accompagnement du ou de la référent·e mémoires.

Design éditorial / Projets

Elamine Maecha

Semestre 7 à 10 — Semaine A — Jeudi matin

Thématique générale

Conception éditoriale appliquée à l'écran et au papier

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Process photo

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

Thématique

Accompagnement technique en photographie, sur la construction formelle de l'image photographique, les chemins et outils pour 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
Semestre 7 à 10 — Semaine B
— Jeudi matin

Étudiant·es en séminaire RadioThéorie

Thématique

En complémentarité du séminaire RadioThéorie, 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 vous permettra 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.

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.

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

- ARN - L'Atelier de Recherche Numérique
- Big Bang
- [dessin et narration] Cases et débordements
- [Chahuter le design éditorial] Cases et débordements
- Design graphique et typographie
- Flash images
- Formes, structures et installations
- Images imprimées
- Images numériques et génératives
- LabVies
- L'ARS - L'Atelier de Recherche Sonore
- Post-it, Le petit Séminaire
- Pratique de la peinture
- Vidéo live
- Zone À Dessins

Cycles professionnels et pluridisciplinaires

Les cycles professionnel et pluridisciplinaires sont des propositions pédagogiques ouvertes pour la plupart à toutes et tous les étudiant·es, dès la 1re année. Ils requièrent dans tous les cas une implication du début à la fin d'année.

Les Rencontres du soir

Thématique

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

Contenu

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

REU : design graphique et éditorial Metz-Épinal

Cyril Dominger et Elamine Maecha
Lors des temps d'échange Metz/Épinal

Thématique

L'atelier REU 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.

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

Une proposition de Stéphane Ghislain Roussel. Le programme pluridisciplinaire 2024–2025 développe la sphère des corps, autour de l'item de la disparition et des traces. De la catharsis aux expériences les plus oniriques, le corps est au cœur du vivant. « Retourner aux corps » dans le sillage artistique c'est se pencher sur des champs allant de la performance dans la filiation du *Happening* et du *Body Art*, aux corps sonores et à la danse, mais c'est aussi s'attacher à la sphère de l'intime à travers le soin de soi et le care. Expression des identités et violence de l'invisibilisation, présence en puissance sensorielle, le corps est le vecteur d'un art total et sociétal. Dépassant un anthropocentrisme qui conditionne encore et toujours l'art occidental, retourner aux corps, c'est également, aujourd'hui plus que jamais, s'attacher à des dialogues entre humains sensibles et sensibilités non humaines.

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