

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

Phase programme Semestres 1 & 2 — Année 1	4
Phase programme Semestres 3 & 4 — Année 2	16
Phase programme Semestres 5 & 6 — Année 3	36
Accompagnement Recherche et Création — 1 ^{er} cycle	54

Résidence à Vassivière, mai 2023
© Francois Génot

Intitulés		Semestre 1	Semestre 2
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		18	16
Images numériques et génératives	Antonin Jousse	3	2
Dessin	Franck Girard	3	3
Praxis (design graphique)	Émilie Pompelle	2	2
Peinture	Matthieu Gauthier	3	2
Vidéo et Photographie	Pierre Villemin et Mélina Farine	2	2
Volume, techniques et matériaux	Jean-Christophe Roelens	2	2
LE CUBE	Daniel Kommer	1	1
Perspective	Daniel Kommer	1	
Initiation à la 3D	Daniel Kommer		1
Volume, initiation aux outils de fabrication numérique	Daniel Kommer et Jean-Christophe Roelens	1	1
			34/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		10	10
Anglais	Allison Wilson	3	3
Histoire de l'art	Christophe Georgel	3	3
Praxis (écriture)	Léo Coquet	4	4
			20/60
Bilan du travail plastique et théorique		2	4
Cohérence du parcours / Choix des travaux – maturité du travail	Note collégiale	2	4
			6/60
		24 crédits minimum pour passage au semestre 2	60 crédits obligatoires pour passage au semestre 3

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08H30	Volume, techniques et matériaux	Peinture	Dessin	Images numériques et génératives Semaine A + Praxis – design graphique Semaine B	Perspective Semestre 1 Semaine A : groupe 1 Semaine B : groupe 2 + Initiation 3D Semestre 2 Semaine A : groupe 1 Semaine B : groupe 2 + LE CUBE Semaine A : groupe 2 Semaine B : groupe 1
12H30					
14H00	Histoire de l'art	Volume, initiation aux outils de fabrication numérique (Bliiida) en groupe de 10	Dessin	Praxis– écriture Semaine A Images numériques et génératives Semaine B	Photographie Semestre 1 + Vidéo Semestre 2
16H00	Anglais par groupe de niveau				
18H00					

Tronc commun

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

Dessin

Franck Girard

Semestre 1 et 2 — Mercredi toute la journée

Thématique générale

Accompagner les étudiants, les inciter à diversifier leurs approches du dessin au sens large.

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

Assiduité et contrôle régulier de l'avancement des projets.

Présentation et analyse collective des travaux.

Bilan semestriel avec l'ensemble des professeurs.

Images numériques et génératives

Antonin Jousse

Semestres 1 et 2

— Semaine A : jeudi matin

— Semaine B : jeudi après-midi

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

Connaissance des artistes majeurs de l'art numérique et des origines historiques de ces pratiques. Regard critique sur les implications du numérique dans la société.

Développement d'une pratique originale questionnant ces outils et leurs pratiques.

Découverte d'outils et de langages divers pour la réalisation des formes (Processing, PAO, langages web).

Évaluation

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

Initiation à la 3D

Daniel Kommer

Semestre 2 — Vendredi matin en demi-groupe

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

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

Évaluation

Appréciation de la qualité de réalisation des exercices demandés.

Les appréciations sont portées à la connaissance des étudiants au fur et à mesure des rendus sans attendre la fin du semestre.

L'appréciation finale tient compte des absences et des travaux rendus en retard.

LE CUBE — Atelier Matière, Volume, Espace

Daniel Kommer

Semestre 1 et 2 — Vendredi matin

Thématique générale

Éléments de Méthode de projet

Contenu et organisation

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

- Pratique de rough de dialogue, constitution de carnets d'observations personnelles et de recherches, de dossiers d'exécutions, représentations d'échelles, etc.
- Introduction aux logiciels 3d, traduction du modèle en prototypage, mise en fabrication (vectorisation illustrator...) et introduction, voire accompagnement aux techniques et logiciels spécifiques des ateliers bliida.
- Fabrication de prémaquettes et maquettes (principes, mouvements, articulations).
- Introduction au prototypage et à la réalisation de modèles d'études, d'essais et de présentations à l'échelle réelle. Préséries, séries : artisanales, industrielles.
- Présentations et expositions.

Objectifs et acquisitions

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

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

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

Gérer des achats, des budgets et un planning. Apprendre les règles de sécurité.

Évaluation

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

Peinture

Matthieu Gauthier

Semestre 1 et 2 — Mardi matin

Thématique générale

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

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

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

Objectifs et acquisitions

Acquérir les connaissances nécessaires à la pratique de la peinture :

- La couleur et son prisme sensitif, les associations et mélanges dans le but de comprendre la richesse de ses variations vibratoires.
- La composition d'une image tant dans son approche atmosphérique que dans sa compréhension des lignes dynamiques qui la composent ou dans la construction d'un chemin de lecture.
- Apprendre à regarder, décomposer et s'approprier une oeuvre d'art de manière personnelle et sensible.
- Appréhender les différents outils : peinture à l'huile, acrylique, aquarelle comme champs de perception du réel et nouvel espace de réalisation de l'imaginaire.
- S'approprier un bagage technique et théorique afin de laisser naître une pratique singulière dans sa perception du monde.

Évaluation

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

Perspective

Daniel Kommer

Vendredi matin — Semestre 1 en demi-groupe

Thématique générale

Le présent enseignement a pour objet la découverte de la perspective. Le rapport de l'individu au monde fonde la discipline. En effet notre mode perceptuel est centré : « par définition » nul n'échappe à cet obstacle qui contraint l'observateur à la hiérarchie des plans successifs, du proche au lointain, le vu, le caché... La perspective est présentée dans son acception la plus large : le concept existe en dehors du champ graphique. Aussi la représentation dans les trois dimensions de l'espace d'un objet sera rapidement dépassée pour travailler sur le réel intérêt de la discipline : le rapport au contexte.

Contenu

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

- Rappel et vérification des prérequis nécessaires (projections géométrales, échelle d'un plan) ;
 - Les systèmes perspectifs fondés sur des fuyantes parallèles, isométries, perspectives cavalières axonométries ;
 - La perspective centrale à un point de fuite. Définition du tableau. Définition de la ligne d'horizon. Mise en perspective de volumes géométriques simples. Première méthode de construction d'une perspective conique à partir du plan et d'une mise en hauteur. Comparaison entre dessin perspectif et photographie.
 - Seconde méthode de construction d'une perspective conique : mise en perspective d'un point à partir du point de fuite principal et des points de distance, construction des points de fuite et mise en hauteur.
 - Application de ces principes au dessin à main levé et au croquis. Le cours est également l'occasion de développer selon l'intérêt des étudiants divers thèmes connexes (points spécifiques de l'histoire de l'architecture ou du design).
- ### Évaluation
- Appréciation de la qualité de réalisation des exercices demandés. Un exercice est repris tant que le niveau minimum acceptable n'est pas atteint.

Photographie

Mélina Farine

Semestre 1 — Vendredi après-midi en demi-groupe

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

Assiduité au cours, participation et acquisition des savoirs techniques.

Praxis — design graphique

Émilie Pompelle et Léo Coquet

Semestre 1 et 2 — Semaine B — Jeudi matin

Atelier articulé avec Praxis — écriture

cf. p.15

Thématique générale

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

Contenu

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

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

Objectifs et acquisitions

Initiation aux outils numériques. Questionnement élargi sur la conceptualisation éditoriale.

Développement du sens de l'observation et de l'analyse de l'étudiant. Finalisation et compte rendu d'un projet au travers de différents médiums.

Évaluation

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

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

Les qualités graphiques et de présentation des réalisations.

Vidéo

Pierre Villemin

Semestre 2 — Vendredi après-midi en demi-groupe

Thématique générale

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

la prise de vue avec différents appareils numériques : caméscopes, smartphones, appareils photos...

le montage avec le logiciel IMovie, Final Cut, Premiere, Da Vinci Resolve : numérisation, sélection des plans, montage cut
la sensibilisation aux différentes formes et langages d'image mouvement : essais, films expérimentaux, art vidéo, et toutes pratiques innovantes liées à l'image mouvement.
Installations vidéo, clip vidéo...

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

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

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

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

Évaluation

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

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

Sont pris en compte :

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

Volume, initiation aux outils de fabrication numériques

Jean-Christophe Roelens et Daniel Kommer

Semestre 1 et 2 — Mardi après-midi à Bliiida

Thématique générale

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

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Volume, techniques et matériaux

Jean-Christophe Roelens

Semestre 1 et 2 — Lundi matin

Thématique générale

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

Objectifs et acquisitions

Aperçu des techniques de base de la sculpture (taille, modelage, moulage, construction, assemblage), les outils numériques. Formation de base pour la bonne utilisation de l'atelier bois / métal et des outils numériques de fabrication.

Acquisition d'un champ lexical commun.

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

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

Articulation des recherches et des références.

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

Évaluation

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

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

Anglais

Allison Wilson

Semestre 1 et 2 — Lundi après-midi

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

Histoire de l'art

Christophe Georgel

Semestre 1 et 2 — Lundi après-midi
Auditorium

Thématique générale

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

Objectifs et acquisitions

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

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

Contenu et organisation

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

Cours

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

Travaux dirigés

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

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

Évaluation

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

Praxis — écriture

Émilie Pompelle, Léo Coquet

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

Thématique

Atelier croisé avec celui de design graphique. Transmission de notions propres à la communication et à ses approches graphiques ; apprentissage des outils de création numérique ; mise en relation et circulation du fond et de la forme. Ce cours a un caractère théorique et pratique. Son but est d'aider à conceptualiser et former un langage graphique et théorique fonctionnel, compréhensible et signifiant. Il se focalise sur l'expérience et la recherche de formes graphiques et éditoriales diversifiées au service de la transmission d'une intention.

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

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

Bilan

Note collégiale — Équipe pédagogique
Semestre 1 et 2

Les bilans sont des temps forts de la pédagogie, qui se déroulent à la fin de chaque semestre. Il s'agit d'une rencontre avec l'équipe enseignante concernés par les ateliers dans lesquels est inscrit l'étudiant. Cette entrevue se déroule sous la forme d'un échange oral autour de la mise en espace de travaux et de recherches théoriques et formelles, produites au cours du semestre par l'étudiant. Cet ensemble doit permettre au collège d'enseignants d'apprécier le parcours et processus engagés par chaque étudiant, son engagement et son ouverture dans le champ culturel et artistique. Un retour collégial et oral par l'équipe enseignante est fait à chaque étudiant. Une synthèse et une note de cet entretien sont inscrites dans le bulletin semestriel. Cette note du bilan est collégiale et établie en fonction de quatre critères :
Présentation, communication
Origine et évolution du projet,
Inscription culturelle,
Qualité des réalisations.
Les bilans – suivis par tous les étudiants inscrits à l'école – donnent lieu à une évaluation. Les avis rendus lors du 1er bilan sont en outre déterminants dans la poursuite du parcours de l'étudiant à l'école.

Intitulés		Semestre 3	Semestre 4
Méthodologie, techniques et mises en œuvre		16	14
Parcours dispositifs multiples (+ possibilité de prendre 1 atelier Com non crédité)			
Parcours découverte ateliers art		16	14
Dessin / Images imprimées	Franck Girard / Aurélie Amiot	3	2
[Images en mouvement] Film essai / vidéo live	Pierre Villemin / Hélène Guillaume	3	2
LabVIES – Installations Interactions	Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat	2	3
Volume, espace et scénographie / Post-it [initiation]	Jean-Christophe Roelens / Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat	3	2
L'Atelier de Recherche Sonore (L'ARS) / Transversalité des espaces scéniques	Éléonore Bak / Jean-Denis Filliozat et Hélène Guillaume	3	2
Medium photo	Constance Nouvel	2	3
Ateliers communication au choix		0	0
Design éditorial / Design graphique et typographie	Émilie Aurat et Émilie Pompelle		
Dessiner designer	François Génot		
Histoires dépliées, histoires multipliées	François Génot		
Images numériques et génératives	Antonin Jousse		
[Photographie] Images fictionnelles	Agnès Geoffray		
Design numérique et interaction	Frédéric Thomas et Émilie Pompelle		
			30/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8	8
Anglais	Allison Wilson	3	2
Histoire de l'art	Christophe Georgel	2	3
Culture visuelle	Farah Khelil	3	3
			16/60
Recherches et expérimentations		2	4
Référent création		2	4
			6/60
Bilan du travail plastique et théorique		4	4
Cohérence du parcours / Présentation Origine et évolution du projet Inscription culturelle Qualité des réalisations	Note collégiale	4	4
			8/60
		24 crédits minimum pour passage au semestre 4	24 crédits minimum pour passage au semestre 5 Certificat d'études d'arts plastiques si 120 crédits validés

Intitulés		Semestre 3	Semestre 4
Méthodologie, techniques et mises en œuvre		16	14
6 ateliers communication + 1 ou plusieurs atelier(s) non crédité(s)			
Ateliers communication obligatoires		16	14
Design éditorial / Design graphique et typographie	Émilie Aurat et Émilie Pompelle	3	2
Dessiner designer	François Génot	3	2
Images numériques et génératives	Antonin Jousse	3	2
[Photographie] Images fictionnelles	Agnès Geoffray	3	2
Design numérique et interaction	Frédéric Thomas et Émilie Pompelle	2	3
Histoires dépliées, histoires multipliées	François Génot	2	3
Ateliers art au choix		0	0
Dessin / Images imprimées	Franck Girard / Aurélie Amiot		
[Images en mouvement] Film essai / vidéo live	Pierre Villemin / Hélène Guillaume		
LabVIES – Installations Interactions	Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat		
Volume, espace et scénographie / Post-it [initiation]	Jean-Christophe Roelens / Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat		
L'Atelier de Recherche Sonore (L'ARS) / Transversalité des espaces scéniques	Éléonore Bak / Jean-Denis Filliozat et Hélène Guillaume		
Medium photo	Constance Nouvel		
			30/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8	8
Anglais	Allison Wilson	3	2
Histoire de l'art	Christophe Georgel	2	3
Culture visuelle	Farah Khelil	3	3
			16/60
Recherches et expérimentations		2	4
Référent création		2	4
			6/60
Bilan du travail plastique et théorique		4	4
Cohérence du parcours / Présentation Origine et évolution du projet Inscription culturelle Qualité des réalisations	Note collégiale	4	4
			8/60
		24 crédits minimum pour passage au semestre 4	24 crédits minimum pour passage au semestre 5 Certificat d'études d'arts plastiques si 120 crédits validés

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

Accompagnement recherche et création (ateliers ressources)

Suivi (sur RDV)

Ateliers au choix

Ateliers art obligatoires

Tronc commun

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

Accompagnement recherche et création (ateliers ressources)

Suivi (sur RDV)

Ateliers au choix

Ateliers communication obligatoires

Tronc commun

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

Design éditorial

Émilie Aurat et Émilie Pompelle

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

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

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

L'appréciation se base sur :

L'assiduité et la participation

La capacité d'analyse de la thématique proposée

La pertinence du propos et des moyens employés

L'intelligence des expérimentations (outils, supports, formats)

La pertinence des références

Les qualités plastiques des réalisations

La présentation et accrochage d'un projet finalisé.

Design graphique et typographie

Émilie Aurat

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

Thématique générale

Introduction au design graphique et à la typographie.

Contenu et organisation

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

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

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Bibliographie

metzentouteslettres.blogspot.com

Design numérique et interaction

Émilie Pompelle et Frédéric Thomas

Semestre 3 et 4 — Jeudi matin

Thématique générale

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

Contenu et organisation

Initiation aux outils numériques.

Appropriation des usages et codes des outils numériques.

Questionnement élargi sur la conceptualisation de projet numérique.

Développement du sens de l'analyse.

Finalisation et compte rendu d'un projet numérique à travers différents médiums.

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

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

Les qualités graphiques et d'interactivité des réalisations.

La qualité des présentations.

Dessin

Franck Girard

Semestres 3 et 4 — Mardi

[crédits couplés avec Images imprimées]

Thématique

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Dessiner designer

François Génot

Semestre 3 et 4 — Semaine A — Mercredi matin

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Histoires dépliées, histoires multipliées

François Génot

Semestre 3 et 4 — Semaine B — Mercredi matin

Thématique générale

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

Conduire sa barque, Ursula K. Le Guin

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Images imprimées

Aurélien Amiot

Semestre 3 et 4 — Lundi et mardi après-midi

Salle Gravure

[crédits couplés avec Dessin — Écritures parallèles]

Thématique générale

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

Combinant technique et créativité, les processus d'impression abordent les procédés traditionnels et contemporains liés à l'évolution du médium et les procédés numériques. L'accent sera mis sur le potentiel d'expérimentations plastiques qu'offrent ces derniers, tout en les dotant d'un regard personnel et documenté. Autour de workshop, des projets issus des ateliers images imprimées des écoles supérieures d'art du Grand Est, artistes et éditeurs invités et actualités, viendront régulièrement enrichir ces recherches et ces questionnements.

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

Acquisition des procédés de fabrication d'une image en creux et en relief et ses méthodes d'impression. Approche de la taille directe, morsure à l'acide, transfert, empreintes...). Acquisition d'une méthodologie. Ébauche d'un projet personnel.

Réflexion autour des pratiques liées à l'édition et à sa diffusion.

Évaluation

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

[Images en mouvement] Film Essai

Pierre Villemin

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

[crédits couplés avec Video Live]

Thématique

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

Mettre en œuvre et finaliser un essai filmique destiné à la projection.

S'interroger sur l'image d'archive et son emploi.

Réfléchir à la production répandue de vidéos depuis l'existence des smartphones et autres réseaux sociaux.

Faire émerger un regard d'auteur avec en point de mire le projet de DNA.

Évaluation

Contrôle continu. L'évolution du travail se fait sous forme d'entretiens avec le professeur, en présence des autres étudiants. L'émulation de groupe est une des composantes du projet.

La qualité des réalisations, l'analyse critique du projet et l'engagement de l'étudiant sont privilégiées.

[Images en mouvement] Vidéo live

Hélène Guillaume

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

[crédits couplés avec Film essai]

Thématique

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

Contenu

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

Production d'un projet de performance audiovisuelle ou live vidéo à part entière dans un contexte spécifique donnant lieu à un événement performatif dans l'espace public ou scénique.

Objectifs et acquisitions

Concevoir, mettre en œuvre, en acte et en espace des performances audiovisuelles.

Intégrer l'importance d'une réflexion et d'une pratique collective dans les projets.

Générer un mode de penser dans l'action de manipulation des divers médias et la mise en commun de documents artistiques.

Expérimenter les technologies liées aux pratiques de l'image live et développer une réflexion sur leurs usages.

Évaluation

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

Images numériques et génératives

Antonin Jousse

Semestres 3 & 4 — vendredi matin

Thématique générale

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

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

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

LabVIES — Installations Interactions

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat

Semestre 3 et 4 — Semaine B — Vendredi matin

Thématique

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

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

L'Atelier de recherche sonore / Transversalité des espaces scéniques

Éléonore Bak / Jean-Denis Filliozat et

Hélène Guillaume

Semestre 3 & 4 — Jeudi matin

Thématique générale

Parcourir toutes les étapes d'un projet sonore, de la conception à la réalisation. Développer son rapport à l'autre, à l'environnement, à l'outil.

Expérimenter, mieux connaître et le son comme outil d'expression. Savoir gérer les outils de mise en espace. Savoir analyser, dire, écrire son approche personnelle (modes de mise en œuvre et de représentation sonores)

Contenu

Semestre 3 : Après quatre séances de formation (groupes en semaine A et B) à logico pro et au dispositif de spatialisation en 7.1, l'étudiant(e) commence un projet personnel (performance sonore, création de paysages et de milieux sonores installation sonore). Il/Elle nourrit sa démarche d'une série d'expériences pratiques (par exemple : promenades sonores commentées, workshops d'improvisation, de prise de son... cf. aussi workshop/conférences A3) et de cours

théoriques (phénoménologie de l'écoute et du son; matériaux acoustiques ; psycho-acoustique ; promenadologie ; le son dans le cinéma, l'art contemporain, l'architecture ; les neuf critères d'analyse de conception; notations du mouvement et de l'espace, protocoles d'écoute et/ou autres traductions visuelles et sensorielles).

Semestre 4 : L'étudiant creuse ses expérimentations et conçoit un protocole plastique approprié.

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

Évaluation

Personnalité « plastique »

Ouverture, conscience transversale

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

Médium photo

Constance Nouvel

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

Thématique générale

Ce cours propose d'aborder les usages actuels de la photographie par le prisme de son histoire.

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

Comprendre les multiples usages et possibilités du médium photographique ;

Explorer l'image photographique dans sa dimension technique et expérimentale ;

Développer une approche personnelle de la photographie.

Évaluation

Intelligence des expérimentations ;
Aptitude à formuler ses intentions ;

Pertinence des références ;

Assiduité et la participation au cours ;

Qualité des réalisations et aboutissement des projets.

[Photographie] Images fictionnelles

Agnès Geoffroy

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

Thématique générale

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

Contenu et organisation

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

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

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

Objectifs et acquisitions

Interroger les possibilités narratives. Développer le sens de l'analyse de l'étudiant. Transmettre une pratique du regard.

Élaborer des propositions audacieuses et pertinentes.

Finaliser les propositions.

Évaluation

Assiduité et la participation.

Capacité d'analyse de la thématique choisie.

Pertinence du propos et des moyens employés.

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

Qualités plastiques des réalisations.

Présentation et accrochage d'un projet finalisé.

Post-it [initiation]

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat

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

[crédits couplés avec Volume, espace et scénographie]

Thématique générale

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

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Volume, espace et scénographie

Jean-Christophe Roelens

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

Thématique

Le monde est un Musée / Créer et exposer.

On insistera sur le processus qui mène de la conception à la réalisation des projets ainsi que sur la mise en espace des travaux, lors des accrochages.

Comprendre les enjeux des sujets proposés et y répondre de manière personnelle afin d'ébaucher un univers artistique incarné et singulier. Nous reprendrons le travail entamé en 1re année sur les questions d'hospitalité et de frontières dans le cadre de recherches en ateliers et cours théoriques décloisonnés.

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

Objectifs et acquisitions

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

Élaborer une méthodologie de travail de type professionnelle.

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

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

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

Évaluation

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

Bibliographie

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

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

Anglais

Allison Wilson

Semestre 3 et 4 — Lundi matin

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

Culture visuelle

Farah Khelil

Semestres 3 et 4 — Vendredi après-midi

Contenu

Lorsque le document photographique remplace le modèle vivant et que le geste du collage apparaît en Europe à la fin du XIXe siècle, l'art occidental est entré dans l'ère de la reproductibilité technique analogique puis numérique. Cet événement bouleverse le rapport de l'art à la technique et au réel. Il s'agit dans ce cours, de questionner ces enjeux des origines du visuel à travers une sélection d'œuvres, d'artistes et d'auteurs de périodes et de cultures diverses, qui témoignent par leurs pratiques d'une marquante transdisciplinarité dans l'art et questionnent les nouvelles postures et devenir des spectateur-ices et des créateur-ices face à de nouvelles formes d'abondance et de surproduction du visuel. Cette réflexion prendra appui sur l'analyse d'images et de textes (Walter Benjamin, Michel Foucault, Roland Barthes, Gilbert Simondon, Donna Haraway, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Ngugi wa Thiong'o, Marie-José Mondzain, Catherine Malabou, Tristan Garcia, Jacques Rancière, Philippe Descola, Peter Szendy, etc.), ainsi que sur l'étude de cas singuliers de pratiques et d'écrits d'artistes d'époques et de cultures variées.

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

Travaux écrits et pratique à rendre en cours de semestre.

Histoire de l'art

Christophe Georgel

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

Thématique générale

Histoire et théorie de l'art moderne et contemporain.

Contenu

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

Cours

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

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

Travaux dirigés

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Recherches et expérimentations personnelles [6/60 crédits]

Recherches et expérimentations personnelles

Référent création de l'étudiant

Semestre 3 et 4

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

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

D'abord il va expérimenter les acquis, les assembler à sa manière, les associer à son monde. Stimulé de la sorte, il va dépasser les thématiques initiales, découvrir son orientation et construire un savoir faire et des concepts.

L'atelier comme monde ou le monde comme atelier, ce cheminement permettra une foule d'essais, qui se réfléchissent, se trient, se mettent à l'épreuve, et se valident finalement par un vocabulaire plastique et de création autonome. Ces étapes décrivent un parcours de plus en plus conscient, de plus en plus étoffé de singularités. Ici, on peut voir apparaissent des outils méthodologiques, telles les références à l'histoire, la construction de connaissances, la réorganisation et la transgression d'ordres établis.

La recherche personnelle amène à la notion de projet et facilite la transition avec l'année 4. Cela n'est pas seulement dans le choix des matières et des outils mais aussi dans l'usage caractéristique de ces derniers, que la synthèse intellectuelle et sensible va passer de la simple auto-évaluation à la démarche artistique affirmée.

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

Bilan

Équipe pédagogique

Semestre 3 et 4

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

Il s'agit d'un contrôle par l'ensemble des enseignants, sous la forme d'un entretien oral autour d'une installation des travaux, des notes de travail et des recherches personnelles produites dans le semestre. Cet ensemble doit permettre de mesurer le parcours engagé par chaque étudiant et son engagement dans le champ créatif. Une restitution orale par l'équipe enseignante développe ce qui figure ensuite dans le bulletin. Une note pour l'épreuve du bilan est établie en fonction de quatre critères :

Présentation,

Origine et évolution du projet,

Inscription culturelle,

Qualité des réalisations.

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

Intitulés		Semestre 5	Semestre 6
Méthodologie, techniques et mises en œuvre		12	4
6 ateliers au choix (4 ateliers art minimum)			
Ateliers art			
Dessin	Franck Girard		
Formes, structures et installations	Jean-Christophe Roelens		
Big Bang	Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat		
Post-it, un atelier repositionnable	Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat		
Images imprimées	Aurélie Amiot		
Images en mouvement	Hélène Guillaume et Pierre Villemin		
L'Atelier de Recherche Sonore (L'ARS)	Éléonore Bak		
Vidéo live	Hélène Guillaume		
Ateliers communication			
Images génératives et robotiques	Antonin Jousse et Frédéric Thomas		
Design éditorial	Émilie Aurat et Émilie Pompelle		
Design graphique et typographie	Émilie Aurat		
Zone À Dessins	François Génot		
Cases et débordements	François Génot et Émilie Pompelle		
Ateliers art + communication			
Flash images	Constance Nouvel et Agnès Geoffray		
Scènes d'écriture	Agnès Geoffray		
Diplômabilité	Note collégiale		4
			16/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8	5
Anglais	Allison Wilson	2	1
Histoire de l'art	Christophe Georgel	3	2
Écrits d'artiste	Célia Charvet et Léo Coquet	3	2
			13/60
Stage	Directeur de recherches de l'année 2		2
			2/60
Recherches personnelles plastiques	Directeur de recherches de l'année 3	6	4
			10/60
Bilan (S5) et diplôme (S6)		4	15
Critères d'évaluation : Présentation des travaux Pertinence du parcours et des recherches liés au projet	Note collégiale	4	15
Contextualisation du travail Qualité des réalisations Intégration dans l'option Cohérence des choix d'ateliers			
			19/60

150 crédits obligatoires
pour passage au semestre 6

165 crédits obligatoires
pour inscription au diplôme

Intitulés		Semestre 5	Semestre 6
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre		12	4
6 ateliers au choix (4 ateliers communication minimum)			
Ateliers communication			
Design éditorial	Émilie Aurat et Émilie Pompelle		
Design graphique et typographie	Émilie Aurat		
Zone À Dessins	François Génot		
Cases et débordements	François Génot et Émilie Pompelle		
Images génératives et robotiques	Antonin Jousse et Frédéric Thomas		
Ateliers art			
Dessin	Franck Girard		
Formes, structures et installations	Jean-Christophe Roelens		
Big Bang	Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat		
Post-it, un atelier repositionnable	Christian Globensky et Jean-Denis Filliozat		
Images imprimées	Aurélie Amiot		
Images en mouvement	Hélène Guillaume et Pierre Villemin		
L'Atelier de Recherche Sonore (L'ARS)	Éléonore Bak		
Vidéo live	Hélène Guillaume		
Ateliers art + communication			
Flash images	Constance Nouvel et Agnès Geoffray		
Scènes d'écriture	Agnès Geoffray		
Diplômabilité	Note collégiale		4
			30/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8	5
Anglais	Allison Wilson	2	1
Histoire de l'art	Christophe Georgel	3	2
Écrits d'artiste	Célia Charvet et Léo Coquet	3	2
			13/60
Stage, expérimentation des milieux de création et de production		Directeur de recherches de l'année 2	2
			2/60
Recherches et expérimentations personnelles		Directeur de recherches de l'année 3	4
			10/60
Bilan (S5) et diplôme (S6)		4	15
Critères d'évaluation : Présentation des travaux Pertinence du parcours et des recherches liés au projet		Note collégiale	4
Contextualisation du travail Qualité des réalisations Intégration dans l'option Cohérence des choix d'ateliers			15
			19/60

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

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08H30	<p>Suivi Recherches et expérimentations personnelles</p> <p>+ Images imprimées</p>	<p>Suivi Recherches et expérimentations personnelles</p> <p>+ Histoire de l'art Inscription culturelle et suivi de soutenance</p> <p>+ Dessin + Images imprimées</p> <p>+ Formes, structures et installations</p>	<p>Suivi Recherches et expérimentations personnelles</p> <p>+ Vidéo live</p> <p>+ Design graphique et typographie Semaine B</p>	<p>Suivi Recherches et expérimentations personnelles</p> <p>+ Images en mouvement</p>	<p>Suivi Recherches et expérimentations personnelles</p> <p>+ Écrits d'artistes</p>
10H30	<p>Images imprimées</p> <p>+ Scènes d'écriture Semaine B</p>	<p>+ Zone À Dessins Semaine A</p> <p>+ Flash images Semaine B</p>	<p>+ Atelier numérique et FabLab</p> <p>+ Process photo</p>	<p>+ Atelier numérique et FabLab</p> <p>+ Articuler recherche et création</p>	
12H30					
14H00	<p>Suivi Recherches et expérimentations personnelles</p> <p>+ Anglais par groupe de niveau</p>	<p>Suivi Recherches et expérimentations personnelles</p> <p>+ Dessin</p>	<p>Suivi Recherches et expérimentations personnelles</p> <p>+ Cases et débordements Semaine B</p> <p>+ Design éditorial Semaine A</p>	<p>Suivi Recherches et expérimentations personnelles</p> <p>+ Post-it, un atelier repositionnable Semaine A</p> <p>+ L'ARS – L'Atelier de Recherche Sonore</p>	<p>Suivi Recherches et expérimentations personnelles</p> <p>+ Big Bang</p>
16H00	<p>Histoire de l'art</p>	<p>+ Zone À Dessins Semaine A</p>	<p>+ Design graphique et typographie Semaine A</p> <p>+ Atelier numérique et FabLab</p>	<p>+ Images génératives et robotiques Semaine A</p> <p>+ Articuler recherche et création</p>	<p>+ Images numériques et génératives Semaine B</p>
18H00					

Accompagnement recherche et création (ateliers ressources)

Suivi (sur RDV)

Ateliers art et com

Ateliers art

Ateliers com

Tronc commun

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

Big Bang — Exposition Installation Interaction

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat, Daniel Kommer

Semestre 5 et 6 — Vendredi après-midi

Thématique générale

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

Contenu et organisation

Des RDV thématiques mettent les étudiants en situation d'apprentissage, par la transmission d'une méthodologie de recherche théorique et pratique, leur permettant de s'approprier et d'approfondir leur réflexion, en s'appuyant sur l'actualité de l'art contemporain, mais aussi en relation avec des œuvres historiques et incontournables.

Ces RDV sont suivis d'expérimentations, afin de produire des installations parfaitement profilées pour white Cube.

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Cases & débordements

Émilie Pompelle, François Génot

Semestre 5 et 6 — Semaine B

— Mercredi après-midi

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Design éditorial

Émilie Aurat, Émilie Pompelle

Semestre 5 et 6 — semaine A

— Mercredi après-midi

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

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

L'appréciation se base sur :

L'assiduité et la participation

La capacité d'analyse de la thématique proposée

La pertinence du propos et des moyens employés

L'intelligence des expérimentations (outils, supports, formats)

La pertinence des références

Les qualités plastiques des réalisations

La présentation et accrochage d'un projet finalisé.

Design graphique et typographie

Émilie Aurat

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

Thématique générale

Expérimentations et commandes dans le champ du design graphique.

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

Comprendre avec professionnalisme le design graphique, ses enjeux, approches, méthodes, finalités.

Répondre à des contraintes et les utiliser comme des vecteurs dynamiques.

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

Évaluation

Évaluation en continu, séances de présentation en groupe.

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

Bibliographie

metzentouteslettres.blogspot.com

Dessin

Franck Girard

Semestre 5 et 6 — Mardi toute la journée

Thématique générale

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

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

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

Contenu

Écritures, titres et dessins : L'objectif est d'établir une sollicitation réciproque entre deux types d'écritures : le dessin et l'écrit. À partir d'un programme de lecture, l'idée est d'inciter les étudiants à découvrir et pratiquer conjointement certaines formes d'écritures et de dessins. Il s'agit d'introduire du sens, de rechercher des articulations entre le lisible et le visible pour approcher la question de la relation intime entre l'œuvre et son titre.

Objectifs et acquisitions

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

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

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

Construire une méthodologie des recherches appliquées au projet.

Évaluation

Rendez-vous hebdomadaires et suivi de

différentes étapes de recherche et réalisation des projets.

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

Assiduité et engagement de l'étudiant.

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

Formes, structures et installations

Jean-Christophe Roelens

Semestre 5 et 6 — Mardi matin

Thématique

Sculpture sociale / engagement, poésie et philosophie

Contenu

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

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Bibliographie

Gaston Bachelard *La poétique de l'espace*.

Images en mouvement

Hélène Guillaume, Pierre Villemin

Semestre 5 et 6 — Jeudi matin

Thématique générale

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

Contenu et organisation

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

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

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

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

Objectifs et acquisitions

Concevoir, mettre en œuvre et en espace des projets intégrant le médium vidéo.

Acquérir une autonomie dans la mise en œuvre des projets et la pratique des outils de prise de vue, montage, diffusion numérique et projection. Choisir les modes de production et de diffusion adaptés au contexte.

Constituer une culture des images en mouvement en lien avec le développement des projets des étudiants.

Évaluation

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

Images imprimées

Aurélié Amiot

Semestre 5 et 6 — Lundi et mardi matin

Thématique générale

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

Contenu

Les étudiants préciseront leur projet artistique en lien ou non avec les pratiques éditoriales et approfondiront leur pratique.

Expérimentation, analyse des résultats et discussion devront permettre d'esquisser les prémisses d'une démarche artistique et tenter de la situer dans un contexte contemporain.

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

Objectifs et acquisitions

Réflexion autour des questions inhérentes à l'estampe et ses constituants.

Réflexion autour des pratiques liées à l'édition en générant des pratiques transversales (gravure, dessin, images numériques, installation, animation, son...)

Suivi personnalisé des travaux. Acquisition d'une démarche personnelle.

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

Évaluation

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

Images génératives et robotiques

Antonin Jousse & Frédéric Thomas

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

Semaine B : vendredi après-midi

Thématique générale

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

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

L'ARS — L'atelier de recherche sonore

Éléonore Bak

Semestre 5 & 6 — Jeudi après-midi

Thématique générale

Graines d'ambiances

Contenu et organisation

Nous nous intéresserons au design sonore et d'expérience, à la mise en œuvre et en espace d'objets, d'environnements, à l'habillage et l'aménagement acoustique de lieux.

Semestre 5 : l'ARS propose des workshops et conférences spécialisés. La promenade sonore permettra l'observation des effets sensibles telles que les factures et signatures spatiales, l'interaction entre phénomènes acoustiques, le questionnement et l'analyse des enjeux culturels, tel que le rôle et la fonction du design sonore, la place du visiteur, auditeur et activateur.

Semestre 6 : finalisation du projet personnel et/ou de commande auquel l'étudiant associera un dispositif de médiation sensible comme le protocole d'écoute, la visualisation de phénomènes sensibles... Il formulera un projet de recherche naissant.

Objectifs et acquisitions

Désigner une expérience sonore dans le cadre du projet personnel et/ou d'une commande.

Connaître tous les enjeux de la conception / création d'ambiance.

Développer une méthodologie et une expression personnelle.

Évaluation

Créativité instrumentale et ambiante.

Méthodologie de travail et faculté d'analyse.

Justesse plastique et expressive.

Capacité de travailler en équipe. Projet personnel de recherche. Pertinence réflexive.

Capacité communicationnelle et rédactionnelle.

Documentation.

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

[Photographie] Flash images

Agnès Geoffray, Constance Nouvel

Semestre 5 et 6 — Semaine B — Mardi matin

Thématique générale

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

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

L'assiduité et la participation ;

La capacité d'analyse de la thématique proposée ; La pertinence du propos et des moyens employés ;

L'intelligence des expérimentations (outils, supports, formats) ;

La pertinence des références ;

Les qualités plastiques des réalisations, la présentation d'un projet finalisé.

Post-it, un atelier repositionnable

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat
Semaine A — Jeudi après-midi

Thématique générale

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

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

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Scènes d'écriture

Agnès Geoffray
Semestre 5 et 6 — Semaine B — Lundi matin

Thématique générale

Sortir les écrits des cahiers, des carnets... Leur donner corps, par la mise en forme et la mise en espace du texte.

Contenu

Que faire de ces écrits, petits et grands, de ces notes, de ces poèmes, de ces récits, de ces chansons que l'on griffonne rapidement ou que l'on élabore lentement? Cet atelier vise à donner « corps » aux écrits, à les peaufiner d'abord dans leur écriture, et à leur donner ensuite une forme adéquate.

Image, objet, sculpture, installation, son, vidéo, performance... Quelle que soit la forme convoquée, il s'agira de porter l'écrit en dehors de sa seule forme manuscrite et imprimée. Comment amener le spectateur à lire un texte dans un espace d'exposition? Comment l'étudiant sera amené à élaborer une forme textuelle en adéquation avec le contenu même du texte choisi, à le déployer dans l'espace, à le mettre en scène(s)?

Objectifs et acquisitions

Faciliter le travail d'écriture et créer un pont avec l'écriture du mémoire à venir.

Élaborer une écriture singulière, penser la graphie. Explorer les divers champs de l'écriture: poésie, chansons, notes, récits, journal intime...

Rechercher la transversalité et la diversité des médiums.

Penser la mise en forme et mise en espace des écrits. Finaliser les propositions, penser et diversifier les modes de présentation et de diffusion.

Évaluation

L'assiduité et la participation.

La pertinence du contenu et des moyens employés. La capacité d'expérimentation (médiums, supports, formats).

Les qualités plastiques des réalisations.

La présentation et accrochage d'un projet finalisé.

Vidéo live

Hélène Guillaume
Semestre 5 et 6 — Mercredi matin

Thématique

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

Contenu

Expérimentation en atelier et à l'occasion de workshops des technologies de captation et traitements de l'image en temps réel, vjing, projection multi-écrans, interactivité, de manière à acquérir une pratique et réfléchir sur les usages. Explorer des procédés de recherche et de découverte en interaction et coprésence physique, générer de la mutualité.

Constitution d'un corpus d'images, sons, textes... créés ou appropriés en lien avec les axes de recherche développés par les étudiant.e.s ou dans le cadre d'un projet collectif.

Production d'un projet de performance audiovisuelle ou live vidéo à part entière dans un contexte spécifique donnant lieu à un événement performatif dans l'espace public ou scénique.

Objectifs et acquisitions

Concevoir, mettre en œuvre, en acte et en espace des performances audiovisuelles.

Intégrer l'importance d'une réflexion et d'une pratique collective dans les projets.

Générer un mode de penser dans l'action de manipulation des divers médias et la mise en commun de documents artistiques.

Expérimenter les technologies liées aux pratiques de l'image live et développer une réflexion sur leurs usages.

Évaluation

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

Zone À Dessins (ZAD)

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

Thématique générale

Atelier de recherche artistique en territoire.

Contenu

Cet atelier se présente comme un laboratoire à ciel ouvert. Arpenter, s'imprégner, prospecter, relever des informations et des indices, collecter la matière nécessaire au développement d'un projet fort et contextuel. Chaque année ZAD collabore avec un partenaire culturel et définit un territoire d'enquête afin d'en révéler la multiplicité des histoires entrelacées qui le caractérise. Le programme se découpe en trois phases: un temps d'immersion sur le terrain et d'enquêtes, un temps d'élaboration des projets à partir de cette matière et un temps de production et de diffusion des travaux réalisés. Une exposition et une édition viennent clore le cycle.

Des rencontres avec des intervenants extérieurs et des partenaires spécifiques ponctuent l'année. Toutes les pratiques impliquant le dessin de prêt ou de loin sont les bienvenues.

Objectifs et acquisitions

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

Évaluations

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

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

Anglais

Allison Wilson

Semestre 5 et 6 — Lundi après-midi

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

Histoire de l'art

Christophe Georgel

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

Atelier de suivi du DNA et entretiens

Thématique générale

Histoire et théorie de l'art moderne et contemporain.

Contenu et organisation

L'enseignement de chacun des deux semestres est consacré pour une part au cours, et pour l'autre aux ateliers et aux entretiens de suivi de travaux et d'inscription culturelle de la recherche. Cours : les enjeux artistiques et les cadres historiques, esthétiques, institutionnels, culturels, méthodologiques et théoriques de la création depuis les avant-gardes européennes jusqu'à nos jours.

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Écrits d'artistes

Léo Coquet, Célia Charvet

Semestres 5 et 6 — Vendredi matin

Thématique

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Recherche et expérimentations personnelles [10/60 crédits]

Recherche et expérimentations personnelles

Référent création année 3

Semestre 5 et 6

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

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

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

Stage [2/60 crédits]

Stage — Expérimentation des milieux de création et de production

Référent création

Semestre 6

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

Bilans et diplôme [19/60 crédits]

Bilans

Note de bilan collégiale [4 crédits]

Semestre 5 :

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

Semestre 6 :

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

Texte DNA

Jury de diplôme

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

Épreuve de diplôme — DNA

Jury de diplôme

Durée : 30 min

[15 crédits]

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

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

Les critères de notation :

Présentation des travaux (formelle et critique).
Pertinence du parcours et des recherches liés au projet.

Contextualisation du travail (qualité des références, diversité des connaissances).
Qualité des réalisations.

Accompagnement Recherche et Création, 1er cycle

[Cinéma] 72 Hour Film Project

Émilie Thomas et Gabriel Pritzky

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

Thématique

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

Contenu

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

Jauge : 30 étudiants

Articuler recherche et création

Farah Khelil

Semestres 3 à 10 — Jeudi

Médiathèque

Thématique

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Activer et réaliser des formes visuelles de recherche.

Atelier numérique et FabLab

Frédéric Thomas

Mercredi et jeudi matin

Salle Hypermédia & FabLab & pôle Édité*on

Ouvert à toute l'année, toute option

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Cultures Alternatives Programme

Unité Transversale de Recherche (UTR)

Christian Globensky, Hélène Guillaume,

Jean-Christophe Roelens et Yvain von Stebut

Thématique

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

L'ÉSAL et le tiers lieu Bliida

Thématique

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

Contenu

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

Les Rencontres du soir

Thématique

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

Contenu

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

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

Une proposition de Stéphane Ghislain Roussel.

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

Présentation complète du programme : livret

« Organisation des études », p. 25.

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

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

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

– *Tout à danser s'épuise*, Florian Gaité,

philosophe, Rencontre du soir, 20 février, Metz

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

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

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

Process photo

Constance Nouvel

Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine B

— Mercredi matin

Thématique

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

Contenu

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

Objectif et acquisition

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

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

REUV : design graphique et éditorial Metz-Épinal

Cyril Dominger et Elamine Maecha

Thématique

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

Contenu

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

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

Coordination et conception de la publication
Juliette Férard

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

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

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

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

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