

Arts plastiques Metz Précis de cours Année 4, Année 5

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

Préparation du DNSEP Communication
juin 2023 © Pancake! photographie

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

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

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

270 crédits obligatoires
pour passage au semestre 10

300 crédits validés
si obtention du diplôme

Phase projet Semestres 7, 8, 9 et 10

Année 4 et 5

Emploi du temps

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

Accompagnement recherche et création (ateliers ressources)

Ateliers ouverts aux étudiants en 2^d cycle

Recherche : ARCs, séminaires, programmes

Suivi de mémoire (sur RDV)

Tronc commun

Recherche : initiation et méthodologie

Anglais

Allison Wilson

Semestres 7, 8, 9, 10 — Lundi

Par groupe de niveau

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

ARC Électrique

Éléonore Bak, Jean-Denis Fillionat,

Elamine Maecha

Semestre 7, 8, 9, 10 — Vendredi matin

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

ARC Et après ?

Christian Globensky, Hélène Guillaume, Jean-

Christophe Roelens et Yvain von Stebut,

Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine B

— Jeudi après-midi

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

Thématique générale

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

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

Objectifs et acquisitions

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

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

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

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

Contenu et organisation

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

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

Évaluation

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

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

ARC Textes pour d'autres voix

Célia Charvet, Agnès Geoffray, Émilie Pompelle.

En collaboration avec Stéphane Ghislain Roussel

Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine B

— Mercredi après-midi

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Expérimentations plastiques

Référent création

Semestre 9

4 crédits

Dès son entrée en 2^d cycle, l'étudiant se voit initié à la recherche. Cette recherche se conçoit dans un va-et-vient dynamique entre ce qu'il apprend et rencontre et ses réponses singulières. Pour l'étudiant, un atelier pratique et mental se met en place pour l'appréhension d'une autonomie grandissante. D'abord il va expérimenter les acquis, les assembler à sa manière, les associer à son monde. Stimulé de la sorte, il va dépasser les thématiques initiales, découvrir son orientation et construire un savoir-faire et des concepts. Les différents ARC, Séminaires et Laboratoires proposés par l'équipe enseignante offrent des canevas sur lesquels viennent tisser les étudiants. Un cheminement qui permet une foule d'essais, qui se réfléchissent, se trient, se mettent à l'épreuve, et se valident finalement par un vocabulaire plastique et de création autonome. Ces terrains de jeux recouvrent des champs, des enjeux et des pratiques majeurs de l'art contemporain. Ils permettent la réflexion collégiale, le croisement des approches et la mise en commun des idées et des réalisations. En partageant les expériences, en réinvestissant des pratiques, les recherches, tant personnelles que collectives, s'affinent, construisant ainsi dans les ateliers et séminaires des modes de faire particuliers. S'ajoutent des journées d'études, des rencontres avec des artistes et des professionnels invités lors de workshops qui rythment et aèrent le processus de questionnement.

Séminaire Radio-théorie

Yvain von Stebut

Semestres 7, 8, 9, 10 — Jeudi matin

En articulation avec Culture Alternative Programme

[cf. p. 21](#)

Thématique

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

Contenu

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

Objectifs

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

Évaluation

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

Séminaire La ligne éclair

Célia Charvet, François Génot, Franck Girard

Semestre 7, 8, 9, 10

Semaine B — Mardi après- midi

Thématique générale

Lire – Dessiner – Expérimenter – Écrire – Raconter – Adresser

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

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

Expérimenter et interroger un langage hybride textuel/graphique

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

Mêler réflexion théorique et pratique plastique

Évaluation

Engagement, assiduité

Capacité à travailler en collectif et à contribuer activement au projet

Audace des expérimentations plastiques

Dimension critique et créative, inventive

Prise en compte de l'adresse, de la transmission

Institut Page

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

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

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

→ institut-page.com

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

Institut Page / ARC STRATES Créolisation des signes

Émilie Aurat, Émilie Pompelle

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

Thématique générale

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

Contenu et organisation

Conférence et groupe de réflexion thématique.

Ateliers avec des intervenants.

Groupe de lectures à thème

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

Objectifs et acquisitions

Développer un corpus théorique textuel et artistique.

Positionner et asseoir un point de vue critique personnel et développer une problématique.

Déployer un point de vue dans une production cohérente avec sa position : « je suis, je donne à voir ».

Restituer la réflexion dans un travail artistique

Évaluation

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

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

L'appréciation s'articule à travers :

L'assiduité et la participation

La capacité d'analyse de la thématique proposée

La pertinence du propos et des moyens employés

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

La pertinence des références

Les qualités plastiques des réalisations

La présentation et accrochage d'un projet finalisé.

Institut Page / ARC Déplier, publier, diffuser

Léo Coquet, Elamine Maecha, Émilie Pompelle

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

Thématique générale

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

Contenu

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

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

Objectifs et acquisitions

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

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

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

Évaluation

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

Institut Page / Programme de recherche EXTRA—TEXTE

Léo Coquet, Antonin Jousse et Elamine Maecha

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

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

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

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

Évaluation

Réunions sur l'avancement des projets.

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

Institut Page / Séminaire EXTRA—TEXTE

Léo Coquet, Jérôme Knebusch et Elamine Maecha,

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

(jeudi entier 1x mois)

Thématique générale

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

Contenu

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

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

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

Objectifs et acquisitions

Appréhender la plasticité du texte.

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

Évaluation

Qualité des contributions graphiques, plastiques et/ou théoriques.

Participation active aux séances.

Institut Page / Séminaire Formes du mémoire

Célia Charvet, Elamine Maecha
Semestre 7, 8, 9, 10

Semaine B — Jeudi après-midi

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

Expérimenter les formes en lien avec le projet artistique

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

Collectif. Faire groupe.

Initiation (tous niveaux, toutes options)

et expérimentation des outils et pratiques éditoriales.

Reformulation éditoriale de pratiques graphiques et plastiques.

Évaluation

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

Mise en forme du projet personnel — Semestres 7 à 9

Bilans — Cohérence du parcours

Note collégiale

Semestre 7 et 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stage — Rapport

Référent création

Semestre 8

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

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

Critères d'évaluation

Le déroulement du stage.

Fonction dans le cadre du stage. Immersion professionnelle.

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

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

Sélection de sources et documents divers accompagnant cette synthèse.

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

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

Suivi — Préparation au mémoire

Référent mémoire : Célia Charvet. Référents

de l'option communication : Léo Coquet,

Yvain von Stebut. Référents de l'option art :

Célia Charvet, Christophe Georgel.

Semestre 7, 8 et 9

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

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

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

Organisation

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

- Communiquer et commenter le calendrier et les échéances.

- Préciser les enjeux et les critères d'évaluation. Expliciter le contenu et les attentes des différents rendus.

- Centraliser les informations.

- Préparer à la soutenance.

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Soutenance.

Mise en forme du projet personnel — Semestre 9

Mise en forme du projet personnel

Note collégiale

Semestre 9 et 10

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

Préparation au DNSEP — conception et réalisation

Semestre 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Épreuves du diplôme — DNSEP

Épreuve plastique

Jury de diplôme

Semestre 10 — Durée : 40 min — 25 crédits

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

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

Présentation du projet (formelle et critique).

Élaboration du projet et processus de la recherche.

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

Qualité des productions.

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

Soutenance de mémoire

5 crédits

Durée : 20 min

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

Accompagnement Recherche et Création, 2^d cycle

[Cinéma] 72 Hour Film Project

Émilie Thomas et Gabriel Pritzky

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

Thématique

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

Contenu

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

Jauge : 30 étudiants

Articuler recherche et création

Farah Khelil

Semestres 3 à 10 — Jeudi

Médiathèque

Thématique

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

Contenu

Ce programme prolonge le cours Culture visuelle et les suivis de mémoires. Il complète la recherche personnelle des étudiant.es dans leurs créations et leurs écritures et les ouvrira à l'actualité artistique et la pensée contemporaine. Ce programme s'adosse et complète également le Groupe théorie et la Recherche proposée au sein de l'Institut Page. L'objectif est de penser et d'articuler Recherche et Création. Seront traitées des notions telles que : féminisme, décolonial, désactivation, 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.

Design éditorial / Projets

Elamine Maecha

Semestre 5 à 10 — Semaine A

— Vendredi après-midi

Thématique générale

Conception éditoriale appliquée à l'écran et au papier

Objectifs et acquisitions

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

Contenu et organisation

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

Évaluation

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

Histoire et théorie des arts

Christophe Georgel

Semestre 7 — Lundi de 10h30 à 12h30

Thématique générale

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

Objectifs et acquisitions

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

Contenu et organisation

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

Évaluation

Incluse dans la Référence mémoires.

Les Rencontres du soir

Thématique

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

Contenu

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

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

Émilie Pompelle

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

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

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

Une proposition de Stéphane Ghislain Roussel.

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

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

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

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

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

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

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

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

Process photo

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

Thématique

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

Contenu

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

Objectif et acquisition

Autonomie dans le travail de recherche et d'expérimentation technique.
Aboutissement de cette recherche en une production concrète à la fin de l'année.

REVU: design graphique et éditorial Metz-Épinal

Cyril Dominger et Elamine Maecha

Thématique

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

Contenu

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

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

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

Coordination et conception de la publication
Juliette Férard

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

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

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

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

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