DOSSIER

DE

PRESSE

RÉTROSPECTIVE DE 10 ANS DU MÉMOIRE DE DNSEP / MASTER ART ET COMMUNICATION À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DE LORRAINE

e de la constant de l

L'ÉCRITURE

À

L'ŒUVRE

Sommaire

2011—2021: UNE EXPOSITION RETROSPECTIVE DE DIX ANS DU MEMOIRE DE DNSEP/MASTER ART ET COMMUNICATION À L'ÉSAL

5 - 9

Du mémoire à l'exposition : les enjeux du projet

Du mémoire au livre d'artiste : une orientation éditoriale de l'ÉSAL

Les mémoires réedités par l'ÉSAL

«CATABASE», ANTONIN CANIPAROLI (2021)

«D'UNE VOIX TOUT ENTIERE ET RIEN D'AUTRE CHOSE»,

CLAIRE ARNAIZ (2022)

«CE QUE L'ON CONÇOIT BIEN S'ENONCE CLAIREMENT / ET LES MOTS POUR LE DIRE ARRIVENT AISEMENT», CHARLIE PATRASCU (PARUTION PREVUE EN 2024)

LES TEMPS FORTS: VERNISSAGE, RENCONTRES, TABLES RONDES, JOURNÉE D'ÉTUDE

10 - 12

Un vernisage, le 30 novembre à 18h30

Une table ronde avec les diplomé·es/alumni publié.es, le 14 décembre de 17h à 19h (sur réservation)

Une soirée ÉSAL, le 14 décembre de 19h à 22h: prolongation à destination des étudiant∙es et des alumni (sur réservation)

Une journée pour approfondir les champs de recherche éditoriale d'Institut Page, le 11 janvier de 14h à 18h (sur réservation)

3 visites de l'exposition, commentées par les étudiants

VISITE PRESSE 13

LES CONTRIBUTEURS • TRICES 14 - 15

Exposition

ÉSAL/Institut Page / Déplier, Publier, diffuser / Comités Mémoires

Éditeur: ÉSAL

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 16 - 17

À propos de L'ÉSAL

Institut Page: texte - espace - édition

Programmation culturelle et artistique 2023/2024

CONTACTS 18

Contact de l'école Contact presse Visuels en téléchargement 2011-2021:
Une exposition
mettant à l'honneur
le mémoire à l'ÉSAL,
30 nov. — 22 déc. 2023

DU MÉMOIRE À L'EXPOSITION

Vernissage, jeudi 30 novembre à partir de 18h30

Conçue comme un livre ouvert construit à l'échelle de l'espace, cette exposition propose une immersion rétrospective dans l'écriture des mémoires des options Art et Communication produits à l'École Supérieure d'Art de Lorraine — site de Metz.

Retracer l'histoire des mémoires est une manière de raconter l'histoire de l'école. Après 10 ans, le désir de valoriser ces créations s'est manifesté sur une initiative de diplomé•es, dont Mathilde Godard, Sarah Lampaert, Emilie Thomas et Romain Vadala, aux côtés de Nathalie Filser, directrice de l'école.

L'ensemble de l'exposition, dont la scénographie, la signalétique, la communication visuelle — a été réalisée par le « comité mémoire » d'Institut Page, laboratoire de recherches textuelles, graphiques et éditoriales de l'ÉSAL. Depuis 2011, date de la mise en place du mémoire dans l'enseignement supérieur artistique dans le cadre du DNSEP/Master,

189 textes ont été pensés, écrits, imprimés

189 textes ont été pensés, écrits, imprimés et reliés à l'ÉSAL.

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 chaque étudiant e 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 des jeunes artistes 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'objetmémoire comme un geste artistique dialoguant avec la production.

Exposition du 1er au 22 décembre 2023 Entrée libre, les weekends de 11h à 19h et sur RDV les jeudis et vendredis Galerie de l'École Supérieure d'Art de Lorraine 1, rue de la citadelle 57000 Metz 03 87 39 61 30 — metz@esalorraine.fr

DU MÉMOIRE AU LIVRE D'ARTISTE: UNE ORIENTATION ÉDITORIALE DE L'ÉSAL

_

L'ÉSAL oriente sa politique éditoriale vers des travaux étudiants et d'Alumni, un choix constitutif de l'identité de l'école.

À l'ÉSAL, le texte est pensé autant que possible comme un geste artistique à part entière, en dialogue plus ou moins direct, voir oblique, avec une production plastique et un réseau d'intérêts intellectuels. Il peut donc prendre une multitude de formes ; des récits autobiographiques, des fictions ou des réflexions autour de l'art actuel. Pour amener les étudiants à prendre la mesure des enjeux éditoriaux, Institut Page met en place depuis 2019 un « comité mémoire » chargé de publier et promouvoir une production écrite d'un 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.

LES MÉMOIRES RÉÉDITÉS

Catabase Antonin Caniparoli, 2021

Antonin Caniparoli écrit Catabase en 2019 : un récit mythologique « décollé » du réel. Pour la création de ce récit, Antonin Caniparoli s'inspire d'archétypes, de figures archaïques de récits immémoriaux. Réactiver ces formes est un moyen pour lui de se remémorer la magie de l'enfance, là où ces images lui sont apparues, que ce soit au travers de livres de mythologie, de contes, de légendes ou encore de jeux vidéo.

Antonin Caniparoli
(DNSEP Communication — mention
arts et langages graphiques, 2019)
est un artiste-conteur travaillant
les mots et les images. Son univers
est fait de la volonté decommunication
d'une expérience de ce que Roger
Bastide appelle le « sacré sauvage »:
un système mouvant entre mémoire
et imagination.

ISBN: 979-10-90886-10-0

PRIX:15 €

D'une voix tout entière et rien d'autre chose, Claire Arnaiz, 2022

En 2022, le comité a choisi le texte de l'artiste Claire Arnaiz, pour sa poésie et son écriture cinématographique. La version rééditée est constituée de pages noires qui rythment la lecture : elles rappellent des variations entre chaque séquence. La composition des pages — mises en espaces des blancs tournants, intervalles, sauts de lignes, marges et contre formes — fait la part belle à la dimension du hors champ. Cette édition a été nominée en septembre 2023 au prix Révélation Livre d'Artiste ADAGP x MAD.

Claire Arnaiz
(DNSEP Art — Dispositifs multiples,
2020) est une artiste qui s'intéresse
à la rencontre d'une image et d'un corps.
Depuis son diplôme, elle se consacre
à l'écriture de ses premières poésies
qu'elle destine alors, pour certaines,
à la voix. Elle enregistre son premier
titre en décembre 2021.

ISBN: 979-10-90886-19-3

PRIX:15 €

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement / Et les mots pour le dire arrivent aisément, Charlie Patrascu, parution prévue en 2023/2024.

Artiste et designer graphique indépendant, Charlie Patrascu développe une réflexion sur la communication à travers une écriture alternative, poétique et suivant ses propres règles, constituée de signes graphiques personnels. Dans son mémoire, à travers diverses références, de la littérature aux arts plastiques, en passant par la linguistique, le cinéma et le jeu vidéo, Charlie explore les problématiques et questionnements que lui posent la langue.

Charlie Patrascu (DNSEP
Communication — mention arts
et langages graphiques, 2021)
entretient une relation « je t'aime,
moi non plus » avec la langue.
À travers diverses références,
de la littérature aux arts plastiques,
en passant par la linguistique,
le cinéma et le jeu vidéo, Charlie
explore les problématiques que
lui pose le langage.

[En cours de réalisation]
Éditions disponibles à la vente:
https://www.esalorraine.fr/metz/publications/

Les temps forts: vernissage, rencontres, tables rondes, journée d'étude

UN VERNISSAGE, LE 30 NOVEMBRE À 18H30

Le vernissage aura lieu dans la Galerie de l'école, à partir de 18h30.

_

UNE TABLE RONDE AVEC LES DIPLÔMÉ•ES/ALUMNI PUBLIÉ·ES, LE 14 DÉCEMBRE, DE 17H À 19H (SUR RÉSERVATION)

Au sein de l'exposition, l'école organise un temps d'échange avec trois diplômé·es/Alumni qui ont été publié·es par l'ÉSAL ou en passe de le devenir. Tandis qu'Antonin Caniparoli et Claire Arnaiz ont déjà coopéré à la métamorphose de leur mémoire en un livre d'artiste, Charlie Patrascu commencera ce travail collaboratif avec l'école en 2024. Les 3 diplômé·es évoqueront leur expérience au cours de cette aventure et le rapport d'un auteur à son écrit.

UNE SOIRÉE ÉSAL, LE 14 DÉCEMBRE DE 19H À 22H: PROLONGATION À DESTINATION DES ÉTUDIANT·ES ET DES ALUMNI (SUR RÉSERVATION)

Lors d'un temps convivial et d'une collation, et dans le prolongement de cette rencontre, les projets de constitution d'un réseau Alumni seront envisagés ensemble. Les diplômé·es pourront également découvrir les nouveaux espaces pédagogiques de l'école: PAN, atelier Photographie Argentique et Numérique; EDIT*ON, atelier éditorial et DUPLEX, atelier vidéo et son.

_

UNE JOURNÉE POUR APPROFONDIR LES CHAMPS DE RECHERCHE ÉDITORIALE D'INSTITUT PAGE, LE 11 JANVIER DE 14H À 18H (SUR RÉSERVATION)

Institut Page organise au sein de l'exposition, une journée de recherche consacrée au paratexte éditorial.

Au sein d'Institut Page, le séminaire Extra—Texte engage une réflexion sur les usages artistiques et graphiques du paratexte, qui selon Gérard Genette est ce « par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs, et plus généralement au public » (Seuils): page de garde, page de titre, typographie, préfaces, notes de bas de page, etc.).

À la suite de la journée À la marge organisée en mai 2023, pendant laquelle Julie Lefebvre, Olivier Bertrand et Garance Dore — designers graphiques, auteur·es, éditeur·rices et chercheur·euses— sont venus présenter leurs travaux à l'école, l'ÉSAL poursuit son champ de recherche autour du mémoire, de l'édition et de l'écriture.

3 VISITES DE L'EXPOSITION COMMENTÉES PAR LES ÉTUDIANTS

_

L'école organise trois visites commentées par les étudiantes qui ont pris part au projet d'exposition. Elles sont destinées aux partenaires institutionnels, aux journalistes, aux partenaires culturels et artistiques de l'école et aux médiathécaires, libraires et professionnels du livre et de l'édition.

Toute personne intéressée pourra s'inscrire pour se joindre aux visites. Le grand public pourra échanger avec les étudiant·es qui ont contribué à l'exposition lors des temps d'ouverture de la Galerie de l'école.

- le 30 novembre à 17h30: rencontre dédiée aux partenaires institutionnels de l'ÉSAL et les journalistes.
- le 14 décembre à 12h30: rencontre dédiée aux partenaires culturels, artistiques et académiques de l'ÉSAL.
- le 21 décembre à 12h30: rencontre dédiée aux médiathécaires, libraires et professionnels du livre et de l'édition.

Réservation obligatoire: communication@esalorraine.fr

Visite presse

Les journalistes pourront venir lors de la visite des partenaires institutionnels, le 30 novembre 2023 à partir de 17h30.

Présence à confirmer à communication@esalorraine.fr

Les contributeurs trices

_

Exposition

Étudiantes:

Emilia Bernard, Emeline Bruyère, Suzon Eugé, Claire Lefebvre, Julie Perigot, Valentine Poulet

Enseignant·es:

Léo Coquet, Elamine Maecha, Emilie Pompelle

Technique:

Gaëtan Leclerc, Léa Pesant

Texte sur le mémoire:

Célia Charvet

Design graphique:

Valentine Poulet

Sur une proposition des diplômé·es: Mathilde Godard, Sarah Lampaert, Émilie Thomas et Romain Vadala, aux côtés de Nathalie Filser, directrice de l'école.

ÉSAL / Institut Page / Déplier, publier, diffuser / comités mémoire

Catabase, d'Antonin Caniparoli

Enseignant • es : Célia Charvet, Bénédicte Duvernay, Elamine Maecha, Adrien Malcor, Emilie Pompelle, Claire Tenu

Étudiant • es : Camille Bauer, Mathilde Godard,

Emilie Thomas, Romain Vadala

<u>D'une voix toute entière et rien d'autre chose</u>, de Claire Arnaiz

Enseignant • es : Célia Charvet, Léo Coquet, Elamine Maecha, Emilie Pompelle Étudiant • es : Anouk Barrié, Audrey Gonnet, Sarah Lampaert,

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement / Et les mots pour le dire arrivent aisément, de Charlie Patrascu

Enseignant • es : Célia Charvet, Léo Coquet, Elamine Maecha, Emilie Pompelle Étudiant • es : Léa Bignoli, Julie Chevassut, Orso Dargent, Guillaume Vrignaud

Éditeur: ÉSAL

Directrice des publications : Nathalie Filser Responsable de la communication : Juliette Férard

Informations complémentaires

À propos de l'ÉSAL

L'École Supérieure d'Art de Lorraine est un établissement d'enseignement supérieur artistique qui fait partie du réseau des 44 écoles supérieures d'art publiques. L'ÉSAL est née du regroupement de l'École de l'Image d'Épinal et de l'École supérieure d'art de Metz Métropole en 2011, puis de l'intégration du centre de formation des enseignants de musique et de danse en 2014. L'alliance de la musique, de la danse et des arts plastiques, en un même établissement, se voulait créatrice d'interférences et en ouverture à des pratiques et expériences pluridisciplinaires.

À Metz, l'école propose deux options à travers deux cycles, le premier mène à l'obtention du Diplôme National d'Art — DNA/ Licence et le deuxième à l'obtention du Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique — DNSEP/master:

- Option Art mention dispositifs multiples
- Option Communication mention arts et langages graphiques.

L'école dispose de nombreux équipements essentiels aux écoles supérieures d'art et dispose en 2023, de trois nouveaux espaces pédagogiques dédiés à l'édition, à la photographie, et à la vidéo et au son.

PAN Photo (Pôle Argentique et Numérique), EDIT*ON (espace de création éditoriale) et DUPLEX (vidéo et son) concrétisent la volonté de l'école de délivrer un enseignement d'excellence aux étudiants, soutenu par des équipements performants et actuels.

La galerie de l'ÉSAL est un espace ouvert sur la ville de plus de 400 m² intimement lié à la pédagogie qui s'ouvre régulièrement au public lors d'expositions d'étudiants ou en fin de workshops pour un partage du processus de création. En fin d'année, une exposition est dédiée aux diplômés du DNSEP et à la remise de prix. L'école confirme son ouverture par une offre de cours publics dans la semaine et par un stage de pratique artistique réservé aux 16-25 ans.

Workshop Rejouer, avec les intervenantes Elodie Boyer et Marion Bataille, éditions Non Standard, mai 2023

Institut Page: Texte — espace — édition

_

L'Institut Page est le laboratoire de recherches textuelles, graphiques et éditoriales de l'École Supérieure d'Art de Lorraine — ÉSAL, à Metz. Il se déploie sous différentes formes pédagogiques: séminaires, ateliers de recherche et de création, programme de recherche, projet international, comité mémoire et workshops.

Les étudiant·es sont amené·es à concevoir au sein de l'ÉSAL des objets éditoriaux et graphiques originaux. « Institut Page » s'intéresse à la production de contenus issus des discussions et thématiques des conférences organisées à l'école; à la conception de formes graphiques textuelles et éditoriales à partir de différents corpus de l'ensemble des ateliers; à la prise en compte des contraintes techniques et économiques; à la définition des publics et de la diffusion de publications. L'institut rend compte de ses activités par des éditions imprimées et sous forme numérique.

Programmation culturelle et artistique 2023/2024 de l'ÉSAL

— L'ÉSAL propose régulièrement des évènements, afin de partager les productions

des étudiant·es avec le public : expositions, conférences, rencontres. Inscription à la newsletter sur le site internet.

(Les évènements annoncés si dessous peuvent être modifiés au cours de l'année).

- 1er janvier: 2^d semestre des inscriptions aux ateliers publics (pratiques amateurs)
- 26 février 1er mars: Stage de pratique artistique pour les 16—25 ans
- 17 février: Portes ouvertes 2024
- 19 23 février: Cultures alternatives programme
- 11 avril : Vernissage de l'exposition de l'atelier Zone À Dessin / Galerie Le Préau, Nancy
- 11 avril : Soirée pluridisciplinaire (permaculture des arts et utopies) / Souris verte — Épinal
- 19 avril: Vernissage de l'exposition Tumultes (illustration et dessin contemporain)
- 1er juin : Vernissage de l'exposition création dans le paysage / CIAP Vassivières
- 27 juin : Vernissage de l'exposition annuelle des jeunes diplômé-es « Carte de visite » et remise du Prix Point d'or et du Coup de cœur de Bliiida

Contacts

Contacts de l'école

_

Réseaux

Facebook: @ecolesuperieuredartdelorraine Instagram: @esalorraine_metz @institutpage

Adresse

École Supérieure d'Art de Lorraine 1, rue de la citadelle, 57000, Metz

Contacts +33 (0)3 87 39 61 30 metz@esalorraine.fr

Site Internet esalorraine.fr

Partenaires

DRAC Grand Est, Région Grand Est, Eurométropole de Metz, Communauté d'Agglomération d'Épinal, Ville de Metz.

Contact presse

—

Juliette Férard, responsable communication 03 87 39 61 44 · 06 25 52 21 96 communication@esalorraine.fr

Visuels en téléchargement

- Affiche
- Flyers

Création visuelle de l'événement: Valentine Poulet et Guillaume Vrignaud / ÉSAL

Photos des éditions: Sarah Lampaert Romain Gamba