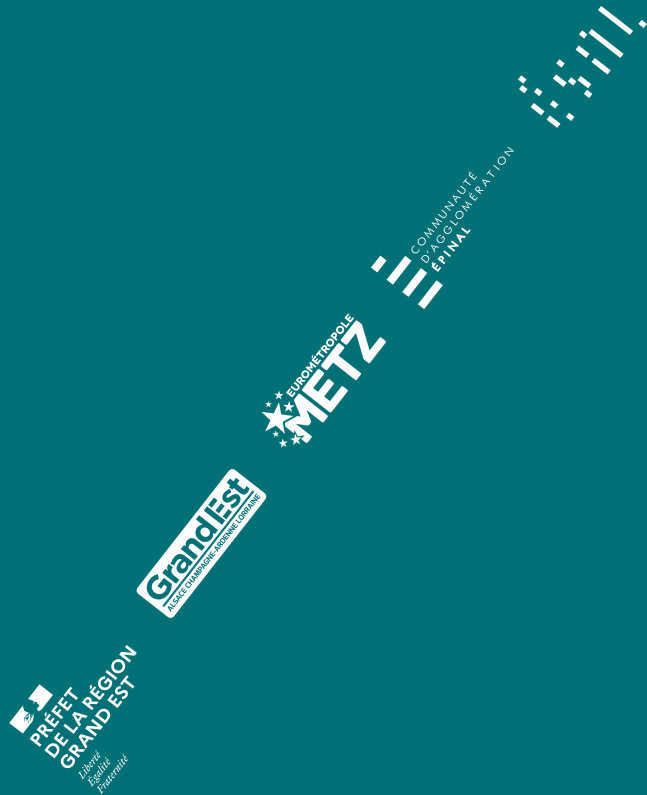


École Supérieure
d'Art de Lorraine

Arts plastiques
Site de Metz

Livret de l'étudiant·e
2026 / 2027



Organisation de la vie étudiante



1

Organisation des études



2

Précis de cours Année 1, Année 2, Année 3



3

Précis de cours Année 4, Année 5



4

Arts plastiques Metz Organisation de la vie étudiante



Organisation de la vie étudiante

[Retour à l'introduction](#)

Informations pratiques	4
Présentation de l'ÉSAL arts plastiques Metz	6
Plan de l'établissement	8
Ressources pédagogiques et techniques	12
Vie étudiante et engagement à l'ÉSAL	18
Vie étudiante à Metz	20
Vivre ensemble et règles éthiques	24

Fête de l'école, juin 2026
© Juliette Féraud



Informations pratiques

École Supérieure d'Art de Lorraine — Metz/Épinal
1, rue de la Citadelle
57000 Metz
+33 (0)3 87 39 61 30
✉ metz@esalorraine.fr

Direction générale
Chiara Vecchiarelli

Administration générale
Yann Le Metayer

Site Internet
➤ esalorraine.fr

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

Réseaux sociaux
f École Supérieure d'Art de Lorraine • Pôle arts plastiques
@ esalorraine_metz
in École supérieure d'art de Lorraine
v ÉSAL
École supérieure d'art de Lorraine

Les horaires d'ouverture
L'ÉSAL est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 20h30.
Elle peut être exceptionnellement accessible en dehors des heures d'ouverture (préparation des évaluations, des diplômes, accrochages) avec un accord préalable et écrit de la direction.
Hormis les événements ouverts au public (conférences dans l'amphithéâtre et expositions dans la galerie de l'Esplanade), l'accès de l'école est interdit à toute personne étrangère.

Le stationnement
La cour de l'école ne peut accueillir les voitures des étudiant·es.
Le parking souterrain de l'Esplanade (payant) est l'espace de stationnement le plus proche de l'école (sortie piétonne: Beaux-arts).
Le garage à vélo dans la cour est ouvert aux étudiant·es.

Contacts du pôle pédagogique

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

Assistante scolarité
Diana Mariucci
✉ dmariucci@esalorraine.fr

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

Contacts équipe technique

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

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

Patrimoine et logistique
Daniel Collot
✉ dcollot@esalorraine.fr

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

Photographie argentique et numérique
Célia Boutilier
✉ cboutilier@esalorraine.fr

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

Contacts équipe administrative

Accueil
✉ metz@esalorraine.fr

Communication institutionnelle
Juliette Féraud
✉ communication@esalorraine.fr

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

Finances, CVEC et aide au diplôme
Jordy Naegely
✉ jnaegely@esalorraine.fr

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

Fédération Médico-sociale (FMS) à l'ÉSAL

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

Référents

Égalité et inclusion
Marion Sztor
✉ msztor@esalorraine.fr

Transition écologique
Gaëtan Leclerc
✉ gleclerc@esalorraine.fr

Présentation de l'ÉSAL arts plastiques Metz

L'École Supérieure d'Art de Lorraine à Metz, ouverte en 1950, fait partie du réseau des 44 écoles supérieures d'art publiques. Située au pied de l'antique église Saint Pierre aux Nonnains, voisine du complexe de l'Arsenal dédié au spectacle vivant, aux musiques du monde et à la danse contemporaine, l'école profite d'une situation exceptionnelle en centre-ville.

À mi-chemin entre le quartier impérial où se situe le Centre Pompidou-Metz et la colline Sainte-Croix qui accueille le FRAC Lorraine et les musées d'art et d'histoire de Metz Métropole, elle est aussi un acteur culturel dans une cité et une agglomération qui ont fait le choix des arts et de la culture comme projet métropolitain. Le territoire de la Grande Région lui confère un statut particulier d'ouverture privilégiée vers un espace transfrontalier.

Dans ce contexte territorial fertile, l'école développe des partenariats actifs et stimulants avec des acteurs de l'art contemporain et de la culture : le FRAC Lorraine, le centre d'art la Synagogue de Delme, la galerie Octave Cowbell, la Conserverie, le Musée de La Cour d'Or, la Cité musicale – Metz, le Vent des Forêts et Le Signe, centre national de graphisme à Chaumont, entre autres Partenaires Particuliers de l'école.

L'ÉSAL bénéficie d'une relation privilégiée avec le Centre Pompidou-Metz, un équipement d'exception dédié à l'art moderne et contemporain de niveau international. Cette relation a une incidence directe et féconde sur le projet de l'école en tant qu'espace pédagogique et lieu de création et de diffusion. Des collaborations nombreuses permettent aux étudiant·es de travailler avec les artistes, les régisseur·euses, les commissaires et d'autres professionnel·les de l'art.

Se déployant sur un espace de 3 000 m², le site de Metz se structure à partir d'ateliers, de laboratoires et d'unités de recherche, de ressources dans le domaine du multimédia, de l'interactivité, de la spatialisation, de l'édition, de l'écriture et de la narration, de la photographie et des médias traditionnels.

Outre l'auditorium, l'école dispose de nombreux équipements essentiels aux écoles supérieures d'art et dispose en 2023, de trois nouveaux espaces pédagogiques dédiés à l'édition, à la photographie, et à la vidéo et au son. PAN Photo (Pôle Argentique et Numérique), EDIT*ON (espace de création éditoriale) et DUPLEX (vidéo et son) concrétisent la volonté de l'école de délivrer un enseignement d'excellence aux étudiant·es dans des conditions optimales de travail, soutenu par des équipements performants et actuels.

La galerie de l'ÉSAL est un espace ouvert sur la ville de plus de 400 m² intimement lié à la pédagogie qui s'ouvre régulièrement au public lors d'expositions d'étudiant·es ou en fin de workshops pour un partage du processus de création.

L'école confirme son ouverture par une offre de cours publics dans la semaine et d'un stage de pratique artistique réservé aux 16–25 ans. L'ÉSAL s'ouvre à d'autres territoires quand ils partagent ses préoccupations liées à la recherche et à la diffusion.

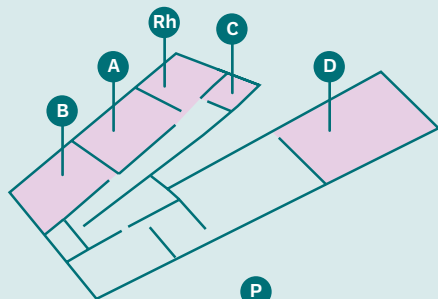
Dans le cadre d'un apport pédagogique établi à l'avance, l'école développe des partenariats sociaux-économiques : l'avènement de la convention avec le tiers-lieux Bliida en 2023 en est un exemple.

Le Réseau des écoles supérieures d'art du Grand Est est dynamique à travers des collaborations récurrentes et actives autour du design, de la photographie, du dessin et de l'image imprimée. Au niveau régional, l'ÉSAL est membre de la Conférence des Grandes Écoles, du réseau Plan d'Est.

Au niveau national, elle adhère et contribue aux actions de l'AndÉA, l'Association Nationale des Écoles supérieures d'Art.

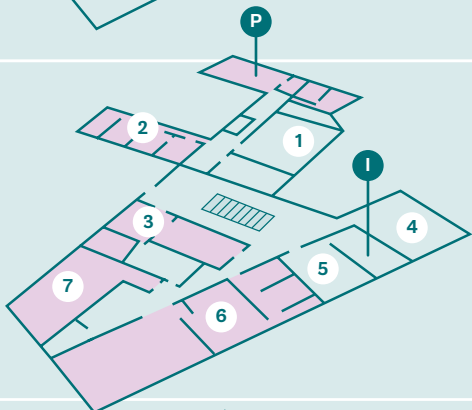
Plan de l'établissement

+3



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

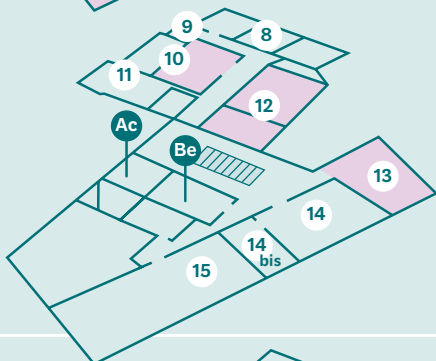
+2



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

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

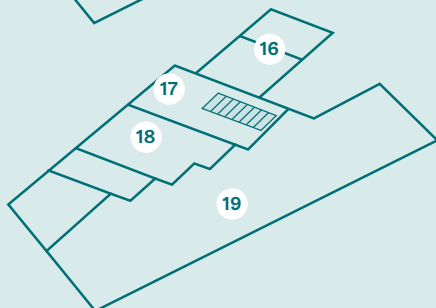
+1



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

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

0



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

Des équipements complets et professionnels:

→ Photographie argentique et numérique

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

→ Production éditoriale et transmédia

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

→ Image, son, vidéo

Plateau live, dispositifs immersifs et interactifs.

→ Image imprimée - gravure

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

→ Partenariat avec le tiers lieu Bliiida

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

→ Scénographie et exposition

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

Bâtiment de l'ÉSAL
arts plastiques - site de Metz
© OH DANCY Photographer



Ressources pédagogiques et techniques

L'ÉSAL s'est dotée d'une plateforme de documentation et de ressources en ligne :

➤ esalorraine.docressources.fr

Médiathèque

La médiathèque de l'ÉSAL à Metz est à appréhender comme un outil pédagogique à destination des étudiant·es, des enseignant·es, mais également comme un centre de ressources publique accessible aux usager·es extérieur·es à l'établissement.

Ses collections, physiques et numériques, sont spécialisées dans les domaines :

- de l'histoire et de la théorie des beaux-arts
- des arts décoratifs
- des sciences humaines et sociales
- du design
- de l'illustration
- de la photographie
- du cinéma d'auteur·e et documentaire
- des arts du spectacle
- de la musique et du son.

Des fonds spécifiques, à l'instar du fonds technique, du fonds de design éditorial, du fonds mémoire et du fonds professionnel, enrichissent une offre documentaire adaptée aux enseignements dispensés à l'école et aux centres d'intérêt de nos étudiant·es.

Des abonnements à des périodiques dédiés à l'art, à la philosophie et à l'actualité internationale complètent nos collections. Les étudiant·es et les enseignant·es participent à l'enrichissement des fonds en proposant des acquisitions d'ouvrages ou de contenus multimédia.

La médiathèque de l'ÉSAL à Metz collabore avec des partenaires culturels sur le territoire

à l'instar du FRAC Lorraine et du Musée de La Cour d'Or – Eurométropole de Metz. À l'échelle nationale, la médiathèque est membre de l'association Bibliothèques d'Écoles d'Art en Réseau (BEAR) et participe activement à son groupe de travail dédié aux archives des écoles d'art françaises.

Enfin, la médiathèque conserve et propose à la consultation les mémoires des étudiant·es diplômé·es. Aboutissements protéiformes d'un cycle d'étude, ils témoignent de la richesse théorique et plastique pratiquée à l'école.

Ressources

➤ esalorraine.docressources.fr

Site Internet de l'association BEAR et accès à la Base Spécialisée en Art et Design (BSAD) :

➤ bsad.eu/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=23

Horaires

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Contact

Thibaud Schneider

✉ tschneider@esalorraine.fr

Galerie de l'Esplanade

Vitrine ouverte sur la ville sur plus de 300 m², la galerie de l'Esplanade est intimement accordée à la pédagogie de l'ÉSAL.

Ses fonctions sont quadruples :

- Permettre aux étudiant·es travaillant sur tous les registres de la spatialisation de tester des dispositifs d'accrochage et de monstration,
- Accueillir la soutenance des DNA et des DNSEP. L'exposition des diplômes DNSEP s'y déroule tous les ans à la fin juin et fait l'objet d'un catalogue depuis 2008,
- Présenter des artistes dans le contexte de programmes pédagogiques ou de recherche mis en place par les enseignant·es et dont les étudiant·es sont les premiers bénéficiaires (ateliers, workshops, séminaires, conférences),

— Soutenir le projet professionnel des diplômé·es récent·es de l'ÉSAL en mettant en visibilité un travail émergeant par une exposition importante et un catalogue.

Ateliers techniques

L'accès aux ateliers techniques est réservé exclusivement aux étudiant·es dûment inscrits, aux stagiaires sous convention de stage, aux usager·es et stagiaires des ateliers de pratique amateur encadrés, au personnel de l'établissement, ainsi qu'aux personnes dûment autorisées par la direction de chaque site. En cas de dommages affectant des personnes non autorisées à circuler dans les sites, la responsabilité de l'établissement ne saurait être invoquée.

L'usage des ateliers est réservé à la réalisation de travaux entrant dans le cadre du cursus ou des ateliers de pratique artistique et suivi par un·e enseignant·e, sauf autorisation spéciale et expresse. L'utilisation des locaux à des fins privées n'est pas autorisée. Les horaires d'ouverture sont portés à la connaissance des étudiant·es par voie d'affichage.

Les étudiant·es, stagiaires et usager·es des ateliers de pratique amateur doivent respecter les règles élémentaires de chaque atelier. La tenue vestimentaire doit être adaptée et les accessoires de sécurité portés. Après utilisation des machines et du matériel, les utilisateur·trices doivent nettoyer et ranger l'outillage et les espaces de travail.

Contact

Gaëtan Leclerc

✉ gleclerc@esalorraine.fr

Bliida : un accès à des équipements de pointe

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

Le partenariat – qui s'inscrit dans le long terme – articule formation et professionnalisation. Les enseignements – accompagnants la production des travaux des étudiant·es – sont enrichis par l'accès à des équipements techniques et performants, par des formations sur les machines et outils pilotées par ordinateur, et par le suivi des technicien·nes du FabLab MIDO. Le tiers lieu soutien également un ou une diplômé·e par an, avec « Le Coup de cœur Bliida ».

Contact

Gaëtan Leclerc

✉ gleclerc@esalorraine.fr

Prêt de matériel

Le prêt de matériel ou de documents appartenant à l'ÉSAL est à l'accord préalable du personnel habilité. Le matériel prêté est la garde personnelle de l'emprunteur, de la date de prêt jusqu'à la restitution en mains propres. Il lui appartient de vérifier auprès de son assureur la couverture des risques de détérioration, de perte ou de vol du matériel. En cas de non restitution ou de détérioration, l'emprunteur est tenu de payer les frais de réparations des dommages ou de remplacer le matériel prêté par un matériel identique ou équivalent (après validation par le gestionnaire du parc matériel) si le matériel n'est pas réparable, volé ou perdu. À défaut de paiement des frais de réparation ou de remplacement, et après une lettre de relance restée sans effet, l'ÉSAL est autorisée à faire réparer ou à commander un matériel identique ou équivalent et à émettre, à l'adresse de l'emprunteur, un titre de recette exécutoire du montant des frais occasionnés pour la réparation ou le remplacement du matériel. Ceci concerne également la « boîte à outils » distribuée aux étudiant·es de 1^{re} année.

Contacts

Vidéo, son, ordinateurs, etc. : Patrick Ricordeau

✉ pricordeau@esalorraine.fr

Matériel photographique : Célia Boutilier

✉ cboutilier@esalorraine.fr

Reprographies

L'ÉSAL met à disposition des moyens de reproduction et d'impression. Tous les étudiant-es bénéficient d'un compte reprographie crédité à chaque début d'année universitaire de 100 copies recto A4 (sans restriction quant au mode colorimétrique). Ils peuvent ensuite recharger leur compte en contrepartie d'une participation financière dont le montant est fixé par délibération du conseil d'administration de l'EPCC. Il est rappelé que, d'une façon générale, la photocopie d'un ouvrage édité est interdite.

Contact

Patrick Ricordeau

✉ pricordeau@esalorraine.fr

TAÏGA, la plateforme de scolarité et d'échanges pédagogiques

L'ÉSAL a fait l'acquisition de la plateforme TAÏGA afin de faciliter et d'optimiser certains échanges pédagogiques. Il est demandé aux étudiant-es de se connecter à la plateforme au minimum une fois par jour afin de se tenir au courant des informations transmises par l'ÉSAL. Voici la liste des fonctionnalités de cet outil :

- imprimer le certificat de scolarité, quittance de paiement des frais d'inscription ;
- visualiser et imprimer le relevé de notes par année scolaire, par année de cursus, par semestre et par cycle.

Office 365 : un outil numérique au service de la pédagogie

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

Les étudiant-es ont droit à :

- Une adresse esalorraine.fr de 100 Go ;
- La suite bureautique Office 365 ;
- Un espace de stockage de 1 To ;
- Un outil de visioconférence et de collaboration, Teams.

Contact

Patrick Ricordeau

✉ pricordeau@esalorraine.fr

Aides au diplôme

L'école soutient financièrement les étudiant-es avec la mise en place d'une aide au diplôme (DNA : 180 € / DNSEP : 300 €). Cette somme peut être utilisée tout au long de l'année scolaire, en deux fois maximum, avant la date du diplôme. Procédure pour bénéficier de l'aide au diplôme sur le site internet (onglet vie étudiante) :

➤ esalorraine.fr/vie-etudiante

Contacts

Jordy Naegely

✉ jnaegely@esalorraine.fr

Billal Mebarki

✉ bmebarki@esalorraine.fr

Un calendrier pédagogique et culturel numérique et partagé

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

Vie d'atelier : expérimentations dans la galerie de 300 m²

La galerie de l'ÉSAL devient un espace collectif de travail, de recherche et d'expérimentation ouvert à toutes les phases du projet artistique. Les étudiant-es peuvent y développer leurs travaux, investir un espace temporaire et échanger avec leurs pairs, dans le respect des usages communs et du travail de chacun-e.

Les deux cycles se clôturent par la libération et la remise en état de la galerie

- du 1^{er} au 31 octobre
- du 1^{er} décembre au 22 janvier

DUPLEX, espace vidéo, son et interaction

Des équipements, rigoureusement choisis, sont mis à disposition dans un espace mutualisé, en associant trois ateliers constitutifs de la formation : vidéo, interaction/scénographie, et son.

PAN, Pôle Argentique et Numérique

Dans cet espace, les étudiant-es bénéficient d'une approche complète du développement et du tirage photographique – de la prise de vue jusqu'à sa réalisation finale. Transversal et ouvert aux options Art et Communication, PAN Photo se veut diagonal et multifonctionnel. La nouvelle activité de tirage argentique couleur constitue une innovation parmi les Écoles d'Art du Grand Est.

Atelier EDIT*ON, 2025

© Romain Gamba



EDIT*ON, espace de création éditoriale

L'édition est constitutive de l'identité de l'école, à travers une pédagogie stimulée par l'écriture. EDIT*ON rassemble plusieurs fonctionnalités en un espace : un Fablab, un espace tirage, un espace découpe et un espace relieur.

Monitorats étudiants

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



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

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

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

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

→ Workshop céramique
tout au long de l'année

→ Workshop Machines
Metz/Épinal
capteurs, mécanismes,
modélisation et interactivité
au cœur du Fablab de Bliiida

→ Échanges réguliers
avec les résidents de Bliiida

→ Soutien technique
à la production de projets
individuels

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

Workshop Vivre en espaces potentiels à Bliiida,
avec 3D Jungle © Antonin Jousse

Vie étudiante et engagement à l'ÉSAL

Rôle et engagements du délégué

Les délégués et leurs suppléants jouent un rôle majeur dans le fonctionnement de l'école. Ce sont les interlocuteurs de la direction, des équipes administratives, des enseignant-es et des étudiant-es. Ils sont actifs dans le dialogue avec les étudiant-es qu'ils représentent et transmettent les sujets concertés et préparés collectivement. Ils sont informés et informent directement leurs interlocuteurs. Ils contribuent en amont et au sein des instances au projet de l'établissement.

Plus d'informations

➤ esalorraine.fr/metz/vie-etudiante

CVEC, Contribution de Vie Étudiante et de Campus

La CVEC est instituée par la Loi « Orientation et réussite des étudiants », du 8 mars 2018. Cette contribution est « destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention ».

Quatre types d'étudiant-es sont exonérés du paiement de cette contribution :

- Les boursiers ou bénéficiaires d'une allocation annuelle accordée dans le cadre des aides spécifiques annuelles
- Les étudiant-es réfugiés
- Les étudiant-es bénéficiaires de la protection subsidiaire
- Les étudiant-es enregistré-es en qualité de demandeur-euses d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire.

Afin de décider des affectations de cette contribution, une commission – composée des directions de site, des référent-es CVEC au sein de l'établissement, d'étudiant-es et de personnalités invitées – est créée. Son rôle est de proposer et de rendre un avis consultatif sur les actions envisagées. Le CA de l'ÉSAL délibère sur les actions envisagées.

Plus d'informations

➤ cvec.etudiant.gouv.fr

Contact

Marion Sztor

✉ msztor@esalorraine.fr

Évaluation de la formation et des enseignements par les étudiant-es

Le dispositif d'évaluation de la formation par les étudiant-es est conçu comme un moyen d'impliquer les étudiant-es dans la construction du projet de l'école et de les inviter à une réflexion sur les moyens techniques alloués à la formation aussi bien que sur la construction de leur projet professionnel dans lequel l'école les accompagne. Cette évaluation est envoyée tous les ans.

Aide au diplôme

Pour rappel, l'école met à disposition des étudiant-es en année diplômante, un budget pour les aider à produire et réaliser leur diplômes de 180€ à 300€ ([cf. p. 14](#))

Associations et collectifs étudiant-es

Association Post-text Création et diffusion d'éditions

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

Contact

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

✉ post-text@esalorraine.fr

RAYO DIVO Sport et création

En 2024, un nouveau club de football étudiant a vu le jour à l'ÉSAL Metz : RAYO DIVO. L'équipe mixte a représenté l'école pour la première fois dans l'aventure artistique et sportive READ 2025.

Les entraînements hebdomadaires permettent de structurer l'équipe et de préparer cette rencontre inédite entre le sport et la création. Le projet bénéficie du soutien financier et matériel de l'école.

Contact

✉ rayodivo-fc@esalorraine.fr

Groupe Instagram « esal interne »

Le groupe permet de diffuser les actualités de l'école et des opportunités extérieures.



ALTATA

Performance et drag

Le collectif ALTATA, porté par des étudiant-es de l'ÉSAL Metz, organise des soirées et événements dédiés à l'art de la performance drag dans un esprit festif, inclusif et ouvert à toutes. Forme performative hybride, le drag entretient des liens étroits avec les arts plastiques. Costume, maquillage, scénographie, mise en scène du corps et du genre deviennent autant d'outils de création.

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

Fédération Médico-Sociale (FMS) à l'ÉSAL

Depuis janvier 2020, l'ÉSAL a mis en place une convention avec la Fédération Médico-Sociale d'Epinal via le budget de la CVEC. Cette convention permet aux étudiant-es qui en ressentent le besoin d'être écoutés, d'avoir des clés pour désamorcer des situations difficiles, d'être orientés vers des interlocuteurs compétents dans le champ médico-social et de les accompagner dans la constitution de dossiers en relation avec le CROUS. Les entretiens s'effectuent dans la stricte confidentialité.

Les étudiant-es de l'ÉSAL peuvent prendre RDV par mail ou par téléphone (sms y compris), un RDV en visio ou en présentiel à l'école le dernier jeudi de chaque mois de 12h à 14h.

Contact

Inès Lentrelien

✉ i.lentrelien@f-ms.fr

07.78.64.48.21

Vie étudiante à Metz

Le CROUS est un interlocuteur incontournable pour les étudiant-es en ce qui concerne les bourses et aides financières, les moyens de restauration, le logement, l'accès à la culture et les jobs étudiants. Le site etudiant.gouv.fr est une grande source d'informations.

➤ etudiant.gouv.fr/fr

Le Cap, Maison des étudiants

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

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

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

➤ metz.fr/lieux/lieu-4496.php

Restauration et Logement

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

Restauration

Les restaurants universitaires sur l'île du Saulcy et à Bridoux sont accessibles depuis l'école.

Les restaurants universitaires proposent des menus complets à partir de 1€ (boursiers) jusqu'à 3,30 € (non boursiers). Le CROUS propose également différents lieux d'approvisionnement alimentaire au Saulcy, dans lesquels il est possible de bénéficier de places assises. Par ailleurs, l'école étant située au cœur de la ville, de nombreux lieux de restauration sont à proximité.

➤ crous-lorraine.fr/restauration/

Cafétéria de l'ÉSAL : située au niveau 0 de l'école, la cafétéria propose des distributeurs de boissons, ainsi que des fours à micro-ondes. Les étudiant-es peuvent se restaurer au sein de l'école, à condition de ne pas y laisser de déchets.

Possibilités d'hébergement

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) :
Île du Saulcy, BP 60 587, 57 010 Metz CEDEX 01
03 83 91 88 00

✉ hebergement@crous-lorraine.fr

➤ crous-lorraine.fr/logements/

Service Logement MGEL

Liste des résidences MGEL :

➤ mgellogement.fr/villes/metz

Office Public de l'Habitat (OPH) Metz Métropole :
10 Rue du Chanoine Collin, BP 20725-57012,
Metz CEDEX 1
03 87 75 03 40

➤ ophmetzmetropole.fr

Association Carrefour

3 rue des Trinitaires, 57 000 Metz
03 87 75 23 98

Espace Pilâtre de Rozier

2 rue G. Ducrocq, 57 070 Metz
03 87 74 19 63

Foyer st Constance

16 rue Gabriel Pierné, 57 000 Metz
03 87 63 32 03

Foyer Mozart

16 rue Mozart, 57 000 Metz
03 87 66 57 61

Plus d'informations

Guide pratique du logement étudiant ADELE

➤ adele.org

Aide au logement, la CAF

➤ caf.fr

Dispositif Visale

(ex Clé, Caution Locative Étudiante du Crous) :

➤ visale.fr

Action sociale et santé étudiante

Assistance sociale du CROUS

Les assistantes de Service Social vous accueillent et vous écoutent quelles que soient vos difficultés, en respectant la confidentialité et le secret professionnel afin de vous aider à trouver votre équilibre personnel. Elles sont à la disposition de tous les étudiant-es de Lorraine. Elles vous aident pour : relations personnelles et familiales compliquées / difficiles à vivre ; difficultés financières ponctuelles ou pérennes ; démarches administratives ; questions sur le logement ; problèmes de santé, mal-être, accès aux soins, aménagement handicap ; démarches administratives ; évaluations sociales en liaison avec les services administratifs du Crous, de l'Universités et autres organismes (Agoraé, département...) ; rencontres collectives, notamment pour les étudiant-es internationaux.

Contact

✉ social@crous-lorraine.fr

Des bilans de santé gratuits

Tous les services de santé universitaire proposent des examens de santé gratuits. N'hésitez pas à répondre aux convocations que vous recevrez ou à prendre rendez-vous.

Contact

Lorraine SUMPPS - Université de Lorraine

✉ medecine-etudiantecoronavirus@univ-lorraine.fr

Bien-être, relaxation, alimentation, santé psychologique

Les services de santé universitaires vous accompagnent par des conseils, recettes, des paniers repas et des techniques de bien-être, respiration, méditation qui ont un effet positif sur la concentration, le sommeil... Dans de nombreux cas, les services de santé universitaire ont ou sont en lien avec un Bureau d'Aide Psychologique Universitaire qui permet d'accéder gratuitement à des consultations de psychothérapie et de psychiatrie. Par ailleurs, votre Crous peut vous permettre d'accéder à des consultations avec des psychologues.

Ressources pour l'appui psychologique et autres accompagnements sur le territoire

Dispositifs d'appuis psychologiques

➤ esalorraine.fr/metz/wp-content/uploads/2014/06/SPE10.03.2021-aide-Université-Santé-Psy-Etudiants-Copie.pdf

➤ etudiant.gouv.fr/fr/besoin-d-une-aide-psychologique-1297

➤ etudiant.gouv.fr/fr/pensees-suicidaires-et-tentatives-de-suicide-parler-et-ecouter-877

Association CRIBIJ (information, accueil et documentation pour les jeunes) :

1, rue du Coëtlosquet, 57000 Metz

03 87 69 04 50

✉ metz@cribij.fr

Centre Pierre Janet à Metz (soutien psychologique) :

03 72 74 83 63

➤ centrepierrejanet.univ-lorraine.fr/resso

PSYCOM : accompagnements et entraide, dont la santé mentale et les troubles psychiques et addictifs

✉ contact@psycom.org

➤ psycom.org

Bureau d'aide psychologique à Metz

✉ bape@pep57.org

Comité Mosellan De Sauvegarde De L'enfance De L'adolescence Et Des Adultes : consultation prise en charge par les organismes de sécurité sociale à 100% :
26 rue Wad Billy, 57000 Metz
03 87 74 41 58

Fil santé des jeunes :

3224 (appel gratuit depuis un poste fixe)

ou 01 44 93 30 74

➤ filsantejeunes.com

Application Stopblues

Vidéos YouTube Psylab

➤ youtube.com/lepsytlab

Aides financières

Aide alimentaire, d'hygiène et financière du CROUS

Toute demande d'aide au CROUS doit être précédée d'une fiche de renseignement établie par l'école à télécharger et remplir.

Contact

Marion Sztor

✉ msztor@esalorraine.fr

Les bourses sur critères sociaux

Si vous avez des ressources limitées, vous avez peut-être droit à une bourse sur critères sociaux pour vous aider à financer vos études dans une formation supérieure relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche ou du ministère de la Culture.

Pour tout savoir sur les bourses sur critères sociaux :

➤ etudiant.gouv.fr/fr/les-bourses-sur-criteres-sociaux-1486

Contact

✉ bourse@crous-nancy-metz.fr

03 69 39 19 19

Fonds national d'aide d'urgence annuelle Culture (FNAUAC)

Le Fonds national d'aide d'urgence annuelle Culture (FNAUAC), fond mis en place par le ministère de la Culture a été supprimé et remplacé par une allocation annuelle, étudiée lors des commissions d'allocation annuelles du CROUS qui examinent déjà les demandes des étudiant-es relevant du MESRI.

Dorénavant, les étudiant-es des écoles publiques d'enseignement supérieur d'art qui souhaitent déposer une demande d'aide annuelle doivent constituer un Dossier Social Étudiant, même s'ils ne sont pas à même de fournir tous les justificatifs demandés (par exemple en cas de rupture avec les parents)

Contact

✉ social@crous-lorraine.fr

La bourse CARASSO

La bourse CARASSO est réservée aux non boursier-es (idem FNAUAC). Non cumulable avec le FNAUAC, elle est attribuée sur projet par la fondation Daniel et Nina CARASSO. Les demandes doivent également être faites auprès du secrétariat pédagogique de l'école qui transmet au ministère de la culture.

Contact

Marion Sztor

✉ msztor@esalorraine.fr

Autres aides financières

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

Charte éthique

L'année 2026–2027 verra le lancement du chantier de la charte éthique de l'école. Le nouveau projet d'établissement prévoit d'élaborer et de formaliser une charte éthique pour l'ÉSAL, afin d'inscrire les pratiques pédagogiques, artistiques, administratives et de recherche dans un cadre fondé sur des principes clairs, partagés et opérationnels.

Pensée à la fois comme un cadre de référence interne et comme un outil de communication, cette charte sera élaborée en cohérence avec les cadres réglementaires et les référentiels nationaux et européens de l'enseignement supérieur artistique et de la recherche. Elle contribuera à affirmer le positionnement de l'ÉSAL comme un établissement alliant exigence artistique, innovation pédagogique et responsabilité citoyenne. Au-delà de cette fonction structurante, elle est également conçue comme un outil de communication à l'international, pouvant faire office de manifeste éthique lisible et identifiable par les partenaires, réseaux et institutions.

Elle vise à traduire concrètement l'engagement de l'ÉSAL face aux enjeux contemporains de la création et de l'enseignement supérieur : inclusion et diversité, égalité entre les femmes et les hommes, durabilité, respect des droits et des personnes, responsabilité sociale et environnementale.

Trois axes thématiques transversaux pourraient structurer ce cadre commun : l'écologie, l'éthique du numérique et le respect des personnes, avec une attention particulière portée aux dimensions humaines des pratiques pédagogiques, artistiques et professionnelles. Ces orientations, envisagées comme des champs de réflexion critique, des leviers de transformation des pratiques et des terrains privilégiés de projets artistiques, pédagogiques et de recherche, ont vocation à être discutées et précisées en concertation avec les équipes enseignantes, les personnels et les étudiant·e·s. Pour chacun de ces axes, des pistes d'action ainsi que des propositions d'invitations de personnalités nationales et internationales pourront être identifiées afin d'alimenter la réflexion collective et d'ouvrir de nouvelles perspectives.

Lutte contre les discriminations et le harcèlement au sein de l'ÉSAL

L'ÉSAL, membre de l'Association nationale des écoles supérieures d'art et design publiques (ANdÉA), adhère pleinement à la Charte contre les discriminations portée par l'association. La charte est disponible sur le site de l'ANdÉA.

➡ andea.fr/ressources/discriminations-et-harcèlement

Je peux agir !

J'avertis la direction de l'école et/ou les référent·es et/ou les délégué·es contre les discriminations. Je m'informe sur mes droits et les organismes qui peuvent m'aider (ressources ci-après). La direction garantit la sécurité des agent·es et des étudiant·es. Sur la base de témoignages certifiés, elle conduit une enquête administrative menant si besoin à une procédure disciplinaire dans le cadre de la fonction publique territoriale.

Référente Égalité et inclusion à l'ÉSAL

Une référente Égalité et inclusion a été formée au sein de l'école. Sa mission est de lutter contre les discriminations sexistes, racistes, transphobes et les violences sexuelles. Elle a vocation à dialoguer avec tous les niveaux hiérarchiques de la structure : étudiant·es, enseignant·es et personnels administratifs pour : informer, mener des actions de sensibilisation et alerter. La référente Égalité et inclusion mène ses missions en cohérence avec les services de ressources humaines, les services de médecine de prévention, les dispositifs de signalement des actes de violences, des discriminations, du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes, qualité de vie au travail, santé et sécurité au travail.

Contact

Marion Sztor

✉ msztor@esalorraine.fr

Charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes

L'établissement s'engage à :

Promouvoir une équitable représentation des femmes et des hommes dans les instances de décision et consultatives avec l'appui du ministère de la Culture, systématiser la parité dans les instances de décision (CA), les instances consultatives (CHSCT, CT et autres commissions consultatives sur la pédagogie et la recherche), les jurys de recrutement des enseignant·es, d'admission et de diplômes.

Promouvoir l'égalité professionnelle des personnels et notamment à veiller au caractère non discriminant des procédures de recrutement et de la politique salariale de l'établissement ; corriger les écarts de rémunération pour les agent·es à fonctions et ancienneté équivalentes sous contrat d'établissement ; veiller à assurer l'égal accès des femmes et des hommes aux possibilités de formation continue, d'évolution et de promotion au cours de leurs carrières ; favoriser l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale des personnels ; développer des statistiques sexuées sur l'emploi et les carrières au sein de l'établissement ; lutter contre les stéréotypes sexistes et les discriminations dans l'emploi (notamment en favorisant la participation des responsables de service et de la direction aux formations du ministère relative à la promotion de l'égalité femmes-hommes). Promouvoir une culture de l'égalité dans l'enseignement, et notamment promouvoir une égale représentation des femmes et des hommes dans le corps professoral ; veiller au caractère non discriminant et transparent des procédures d'admission ; veiller à ce que la culture de l'égalité soit intégrée dans toutes les formes d'enseignement : séminaires, cours magistraux et pratique en atelier ; promouvoir la représentation des femmes artistes, auteures, architectes et de leurs œuvres ainsi que des femmes théoriciennes dans les contenus enseignés ; favoriser la recherche et les études intégrant la problématique du genre ;

encourager la formation des enseignant-es en vue de prévenir la diffusion de stéréotypes sexistes dans l'enseignement ; soutenir les initiatives étudiantes visant à lutter contre le sexisme dans les cours et dans la vie étudiante ; adopter et faire respecter par l'ensemble de la communauté étudiante et enseignante, ainsi que par les personnels administratifs, une charte du savoir-vivre ensemble intégrant la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Accompagner la construction des parcours professionnels, notamment dans le cadre des enseignements et de la mise en place d'un programme de rencontres professionnelles visant à informer et conseiller sur la construction du parcours professionnel des étudiant-es ; veiller à mettre en valeur des parcours féminins et à faire intervenir des réseaux de femmes artistes, auteures et architectes ; encourager la constitution de réseaux d'étudiant-es pour aider à consolider les parcours féminins ; développer les statistiques sexuées sur les parcours artistiques et professionnels des étudiant-es diplômé-es. Prévenir et lutter contre les violences sexistes et le harcèlement sexuel et moral, notamment identifier une ou des personne(s) de référence chargée de coordonner l'action de l'établissement en matière d'égalité et de lutte contre les violences sexistes et le harcèlement sexuel et moral ; mettre en place des procédures claires et transparentes en vue de recueillir les plaintes des victimes et de sanctionner les auteur-es de violences ou de harcèlement sexuel et moral ; informer les victimes de violences ou de harcèlement des recours possibles et des structures d'aide et d'écoute en place au sein de l'établissement et/ou à l'extérieur de celui-ci ; en collaboration avec les acteurs associatifs et ministériels compétents, sensibiliser l'ensemble du personnel et des étudiant-es aux attitudes discriminantes, ainsi qu'à toutes les formes de violences sexistes et sexuelles.

Afin d'atteindre les objectifs énoncés dans cette charte, les textes régissant la vie au sein de l'établissement (règlement intérieur, règlement des études...) intègrent ces préoccupations et un plan d'action comportant des mesures concrètes sera défini en concertation avec les représentant-es des personnels et des étudiant-es. L'établissement s'engage par ailleurs à encourager, au sein des instances compétentes, un dialogue régulier sur toutes les dimensions de son action en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Ressources et informations sur les discriminations et le harcèlement

Ressources & contacts Discrimination

📧 service-public.fr

Le Défenseur des droits

Ministère de la Justice

Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes

Ministère de la Culture, égalité entre les femmes et les hommes

(Re)connaître pour mieux agir – homophobie – lesbophobie – biphobie – transphobie

Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

SOS homophobie – Association nationale de lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie

Centre LGBT Paris-Ile-de-France :
06 89 81 36 90

Réseau d'assistances aux victimes d'agression et de discrimination (RAVAD)

MRAP – Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples

Allo Discrim, dispositif d'alerte et de signalement ouvert aux 30 000 agent-es du ministère de la Culture pour, notamment, signaler tout acte de harcèlement sexuel :
08 00 10 27 46

Ressources & contacts Harcèlement et agression sexuelle

Le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche – vade-mecum à l'usage des établissements, ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, 2017

Stop harcèlement sexuel :
0 884 28 46 37

Viols-femmes-informations :
0 800 05 95 95

CLASCHES collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur :
07 81 73 81 65
✉ clasches@gmail.com

Violences femmes info :
3919, Numéro gratuit en France depuis un poste fixe, accessible du lundi au samedi de 8h à 22h

FNSF – Fédération Nationale Solidarité Femmes :
01 40 33 80 90
✉ fnsf@solidaritefemmes.asso.fr

Les mots de trop

Outil de lutte et de sensibilisation créé par des étudiant-es d'école d'art. Vous y retrouverez : une collecte de témoignages, des affiches à imprimer (résultats des témoignages), un guide contenant différents outils de compréhension afin de mieux lutter contre les discriminations.

📧 lesmotsdetrop.fr

Agissements sexistes et violences sexuelles : de quoi parle-t-on ?

Les violences sexistes et sexuelles listées ci-dessous sont interdites, notamment sur le lieu de travail ou d'études. L'employeur ou la direction de l'établissement doit prévenir ces violences, les faire cesser si elles ont lieu et sanctionner les auteur-es.

Agissement sexiste

« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Article L1142-2-1 du code du travail et article 6 bis de la loi Le Pors de 1983.

Exemples : « Encore une qui a ses règles... », « Elle n'a pas un physique à faire ce boulot », « Tiens, tu n'es pas en jupe aujourd'hui ? », « Non, mais toi tu es une femme, tu ne comprends rien », « Pour une nana c'est déjà super d'avoir eu ce poste », « Les femmes c'est la mort de la profession »

Outrage sexiste

« Constitue un outrage sexiste le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » Article 621-1 du code pénal.

Exhibition sexuelle

L'exhibition sexuelle désigne l'action qui consiste à dévoiler en public sa nudité, en montrant ses attributs sexuels ou en commettant un acte à caractère sexuel. L'exhibition sexuelle doit avoir eu lieu dans un endroit accessible au regard du public et la personne qui s'est exhibée sexuellement doit l'avoir fait volontairement et en toute conscience.

« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Article 222-32 du Code pénal.

Harcèlement sexuel

« Aucun salarié ne doit subir des faits :

1— Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
2— Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur-e des faits ou au profit d'un tiers ». Article L1153-1 du code du travail et article 6 ter de la loi Le Pors de 1983.

Exemples : « Tu as mal au dos car tu as fait trop de galipettes », « tu es bandante », « au concert, tu as montré tes seins ? », « Pour ton CDI, on peut s'arranger si tu es gentille »

Agression sexuelle

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »

Article 222-22 du code pénal.

Exemples : main aux fesses, baiser forcé, mains sur les seins.

Viol

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur-e par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » Article 222-23 du code pénal.
Exemples : rapport sexuel imposé, fellation forcée.

Règles de sécurité et mesures sanitaires

Le guide pratique « Règles de la sécurité des ateliers bois métal » et le registre de santé et de sécurité au travail sont deux outils accessibles à tous.

Depuis le 17 mars 2020, l'ÉSAL s'est adapté à l'évolution de la situation sanitaire suite à la présence du virus COVID 19. Sur les 3 sites de l'EPCC, diverses consignes et préconisations ont été mises en place. Un CHSCT « COVID-19 » a été organisé ; le risque COVID a été renseigné dans le DU (document unique) de chaque site ; le télétravail a été mis en place ; les consignes sanitaires ont été affichées et sont actualisées ; du gel hydro-alcoolique, gants et masques sont à disposition. Afin d'accueillir en toute sécurité le personnel et les étudiant-es, le nettoyage et la désinfection des bureaux, sanitaires, espaces communs sont régulièrement effectués.

Le respect des gestes barrières et des mesures prises par l'ÉSAL sont de la responsabilité de tous.

Contact

Gaëtan Leclerc, conseiller de prévention

✉ gleclerc@esalorraine.fr

Fraude et tentative de fraude

Dans le cadre des épreuves d'admission en 1^{re} année et en cours de cursus, toute fraude ou tentative de fraude constatée par un surveillant lors des épreuves sera sanctionnée par l'exclusion du ou de la candidat-e et par l'interdiction de se représenter à un concours ou une commission de l'établissement pendant trois ans.

Tout au long du cursus et dans le cadre des épreuves de diplômes, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée provoquera la convocation de l'étudiant-e devant le Conseil de discipline.

Assiduité

L'enseignement doit être suivi à temps complet. L'assiduité aux cours, ateliers, séminaires, workshops, jours d'échanges inter-sites et journées pédagogiques particulières auxquels l'étudiant-e est inscrit sont obligatoires. Les absences doivent être justifiées au secrétariat par attestation ou certificat.

Les absences directement liées à la nature des études, notamment à des projets qui nécessitent des développements à l'extérieur de l'ÉSAL, doivent être convenues avec l'administration et les professeurs concernés. Les enseignant-es sont responsables du contrôle de l'assiduité au sein de chacun de leur enseignement. Ils réalisent un relevé systématique des absences. Toute absence prolongée doit être signalée auprès de l'administration.

Les boursiers de l'enseignement supérieur sont soumis à l'obligation d'assiduité aux cours, travaux pratiques ou dirigés, stages obligatoires et doivent obligatoirement présenter les évaluations semestrielles. Le non-respect de cette clause pourra entraîner la suspension de la bourse, voire l'obligation de remboursement de mensualités déjà perçues. Sur le plan pédagogique, aucune absence – même dûment justifiée – ne peut accorder une décharge de travail pour l'étudiant-e dans le cadre de ses évaluations semestrielles et de l'obtention de ses crédits ECTS.

Respect de la propriété intellectuelle et des mentions de l'ÉSAL

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

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

À ce titre, le contexte éducatif, l'accompagnement des enseignant-es et des technicien-nés, la mise à disposition des ateliers ont participé à l'émergence des projets, à leur développement et à leur réalisation. L'ÉSAL contribue donc à ces créations artistiques, en mettant à disposition le cadre qui leur permet d'être mises en œuvre et d'exister.

Ainsi, en aucun cas l'ÉSAL ne peut disparaître de la communication sur l'œuvre créée et produite dans le cadre du cursus scolaire au sein de l'établissement. De son côté et dans de nombreuses circonstances, l'ÉSAL communique à des tiers (entreprises, filiales, concours...) les créations de ses étudiant-es, en les citant, en leur nom et en sa qualité de collaborateur-ice.

Par conséquent et afin de garantir le respect de la propriété artistique de l'étudiant-e et la reconnaissance du rôle de l'école, les deux parties s'engagent à communiquer leur collaboration. L'ÉSAL doit donc figurer sur la signature des projets, dans le cadre des mentions ci-après.

Mentions de l'ÉSAL

Les événements et partenariats pédagogiques de l'école, ainsi que les personnes y participant doivent être communiqués auprès de la chargée de communication, qui aura alors la possibilité de diffuser les informations via les outils de communication de l'établissement.

Étant donné que l'école met à disposition des moyens humains et matériels favorisant la création des œuvres des étudiant-es, ils et elles doivent respecter les mentions de l'école à inscrire sur leurs productions. Sont concernées :

- les productions audiovisuelles
- les éditions imprimées à l'école ou en dehors de l'école et réalisées dans le cadre pédagogique (mémoire, textes DNA, articles écrits dans le cadre des projets de l'école, etc.)

- Concernant les installations, les volumes, les travaux d'impressions (affiches, gravure, photographie, etc.) et toute autre production artistique ne permettant pas l'inscription des mentions, leur appartenance à l'école devra être clairement mentionnée dans toute légende accompagnant la diffusion de l'œuvre. Les mentions devront être respectées sur tout support de communication et de relations publiques et commerciales (internet, réseaux, supports numériques et papier, presse, édition ou autre) sans limitation de support, de territoire, ni de durée. Ainsi, toute diffusion, ré-édition ou reproduction des œuvres réalisées au sein de l'ÉSAL au sortir de l'école est également concernée.

Par ailleurs, le logo de l'école devra être positionné en qualité de contributeur et toute utilisation officielle du logo doit être systématiquement validée auprès de la chargée de communication de l'ÉSAL.

✉ communication@esalorraine.fr

La taille minimum du logo est de 15 mm.

Mentions à inscrire sur les productions concernant les personnes encore étudiantes

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

+ logo de l'ÉSAL

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

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

+ logo de l'ÉSAL

Exemple

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

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

Lors de la création d'une œuvre, les étudiant-es peuvent citer ou convoquer un artiste.

Deux types de droits sont susceptibles de porter sur les contenus préexistants : d'une part, les droits peuvent relever du Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit notamment du droit d'auteur-e et du droit des artistes-interprètes. Ces droits relèvent de régimes relativement proches. Sauf mention contraire, les règles relatives au droit d'auteur-e seront applicables au droit des artistes-interprètes. D'autre part, ces droits peuvent relever du droit à l'image des personnes représentées dans l'œuvre que vous avez créée.

Ainsi, les étudiant-es doivent respecter les droits de propriété intellectuelle et le droit à l'image qui sont susceptibles de porter sur le contenu intégré dans l'œuvre.

En application de l'article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, il est rappelé que ni le droit de citation ni l'exception relative à l'enseignement et à la recherche ne sont applicables aux œuvres graphiques et plastiques.

Afin de respecter la législation française, l'étudiant-e qui souhaite intégrer des citations iconographiques dans un mémoire destiné à une diffusion au public, notamment via internet, devra :

- 1— soit reproduire des œuvres appartenant au domaine public (c'est-à-dire des œuvres dont les auteur-es sont décédés depuis plus de 70 ans) et indiquer le nom de l'auteur-e ;
- 2— soit obtenir une autorisation de la part de l'auteur-e de l'œuvre reproduite, ou de ses ayants droit, ou de la société de gestion collective gérant les droits de l'artiste (ADAGP, SAIF, SCAM, etc.) et indiquer le nom de l'auteur-e ;
- 3— soit supprimer la reproduction de l'œuvre reproduite dans les exemplaires destinés à une diffusion au public, notamment via internet, si l'étudiant-e ne se trouve pas dans les deux situations ci-dessus (1 & 2).



READ Rencontre Étudiante
d'Art et de Design, avril 2025
© ÉSAL

Direction de la publication
Chiara Vecchiarelli, directrice de l'ÉSAL

Coordination et conception de la publication
Juliette Féraud

Contributions
Marion Sztor

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

Graphique
Bernard Gissinger et Isaline Rivery

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

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

 École Supérieure d'Art de
Lorraine • Pôle arts plastiques

 esalorraine_metz

 École supérieure d'art
de Lorraine

 ÉSAL

 École supérieure d'art
de Lorraine

Arts plastiques Metz Organisation des études



Organisation des études

[Retour à l'introduction](#)

Équipes pédagogiques	6
Options et cursus à l'ÉSAL – arts plastiques Metz	10
Diplômes nationaux délivrés	13
Admissions	14
Formalités et évolutions pédagogiques	17
Bourses et aides au diplôme	21
Recherche, écriture et mémoire	24
Pluridisciplinarité et transversalité	26
Mobilité étudiante	27
Inscription et préparation aux diplômes	29
Accompagnement au parcours professionnel	30
Accompagnement des diplômé·es	34

Biennale Exemplaïre 2026 © Yizhao Li



L'organisation des études du Pôle arts plastiques est régie par l'arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes; modifié par arrêté du 8 octobre 2014.



Équipes pédagogiques

2026/2027

Coordinations, missions, programmation

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

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

Coordinations pédagogiques

Option Art
Christian Globensky

Option Communication
Émilie Pompelle & Léo Coquet

1^{re} année
Pierre Villemin

Mémoire et texte DNA
Célia Charvet

Référent·es en charge des diplômes

DNA Art
Christophe Georgel

DNSEP Art
Jean-Christophe Roelens

DNA Communication
Émilie Aurat

DNSEP Communication
Léo Coquet

Coordination de projet et d'établissement

Recherche
Antonin Jousse

Espace EDIT*ON
Frédéric Thomas

Espace PAN
Célia Boutilier

Enseignant·es

(*docteur·es)

Aurélié Amiot
image imprimée

Émilie Aurat
design graphique et typographie

Éléonore Bak*
son

Célia Charvet*
écriture, arts de l'exposition
et suivi mémoire

Léo Coquet*
écriture, design graphique
et suivi mémoire

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

Matthieu Gauthier
peinture

François Génot
dessin et narration

Christophe Georgel*
histoire de l'art et suivi mémoire

Franck Girard
dessin

Christian Globensky*
installation et interaction

Hélène Guillaume
vidéo live et image mouvement

Antonin Jousse*
images numériques et génératives

Robert Jung
édition

Jérôme Knebusch
design graphique

recrutement à venir
culture visuelle et suivi de mémoire

Elamine Maecha
Institut Page et design éditorial

Adrien Missika
photographie et plasticité de l'écriture

Constance Nouvel
photographie

Émilie Pompelle
transmédialité et document d'artiste

Jean-Christophe Roelens
volume, technique et matériaux

Yvain von Stebut*
radio-théorie

Frédéric Thomas
design interactif et FabLab

Pierre Villemin
vidéo

Intervenant·es extérieur·es

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

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

Rencontre du soir avec
Marianne Mispelaere
octobre 2025
© Juliette Férard



Options et cursus à l'ÉSAL – arts plastiques Metz

Le site de Metz propose un 1^{er} cycle de trois ans (phase programme – formation initiale) menant à l'obtention du Diplôme National d'Art (DNA) :

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

Le site de Metz propose également un 2^e cycle de deux ans (phase projet-formation initiale) menant à l'obtention du Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP) habilité au grade de Master :

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

Option Art, mention dispositifs multiples – DNA & DNSEP

Sous l'intitulé Dispositifs multiples, l'option Art forme des créateurs et créatrices engagés dans le champ de l'art contemporain, des institutions culturelles, et des espaces alternatifs et interstitiels. Les dispositifs de l'exposition, de l'édition et de diffusion sont mis en œuvre par une équipe pédagogique composée de professionnel·les en activité, d'artistes, auteur·es, théoricien·nes et commissaires d'exposition, galeristes et designer·euses. Ces dispositifs se déploient en pratiques multiples et transversales, image imprimée et image mouvement, volume et photographie, recherche sonore et multimédia, installations et scénographie, écriture et dessin, édition et diffusion numérique.

L'option Art engage l'étudiant·e à expérimenter et croiser ces pratiques multiples, à concevoir et déployer des projets, réflexions et réalisations dans des dispositifs de monstration, de la salle d'exposition aux espaces publics ; des dispositifs

d'éditions d'objets, de livres et d'images imprimées ; et enfin, des dispositifs de diffusion, du fanzine aux réseaux numériques.

Une pluralité de méthodologies est initiée, du travail individuel au travail collectif, du temps court au temps long, de l'écriture à l'oralité, du dessin aux installations monumentales, des projets intra-muros aux expériences menées sur des sites extérieurs de la région du Grand Est et au-delà.

La diversité des ateliers, des méthodologies théoriques et pratiques, des contextes de monstration, d'éditions, de diffusions, des langages plastiques, écrits et oraux, est destinée à être maîtrisée et appropriée par l'étudiant·e qui apprend à construire des projets singuliers, tout en le menant vers une forme de professionnalisation fondamentale aux créateur·ices engagé·es dans le champ de l'art et de la culture. Sous forme de mises en situations concrètes, de workshops et de conférences initiés par l'équipe pédagogique avec le concours de spécialistes invités, de stages en milieux professionnels, en passant par la conceptualisation et la réalisation d'exposition événementielle et performée, se déterminent les axes fondateurs de l'option Art.

Dès le premier cycle, l'étudiant·e est immergé·e dans un contexte artistique foisonnant à travers des réflexions théoriques et des pratiques en atelier qui prennent en compte les espaces dans lesquels les projets sont menés et qui permettent de s'initier aux dispositifs de création contemporaine.

Les propositions artistiques, qui peuvent prendre les formes les plus diverses, sont envisagées dans toutes leurs potentialités, esthétiques et poétiques, politiques et économiques, autour de questionnements liés à la place de l'artiste, à son regard et à son rôle dans le monde contemporain.

La pratique de l'écriture, travaillée de la première à la cinquième année (dossier, mémoire), permet de situer son travail, de l'éditer, le diffuser en interne, et de trouver son propre langage artistique.

Tout au long du 2^e cycle, les recherches et réalisations de l'étudiant·e s'appuient sur des sujets de société, sociologiques et épistémologiques, menées dans le cadre d'ateliers de recherche et de création (ARC) et de séminaires, dont les problématiques visent à l'affirmation d'un propos singulier d'auteur·e chez l'étudiant·e, ainsi qu'à la justesse de l'adéquation entre ses questionnements et les dispositifs multiples mis en œuvre, qui renvoient plus spécifiquement aux potentiels artistiques des différentes formes de recherche propres au champ de l'art contemporain. L'option Art est porteuse de trois structures de recherche qui participent à la définition de son identité : L'ARS (son, architecture, urbanisme), EQART (l'Espace en Question(s) dans l'ART contemporain) et le LabVIES (Laboratoire Volume, Installation-Interaction, Espace et Scénographie). De nombreux partenariats et échanges avec les acteurs artistiques de la grande région, centres d'art, galeries, musées, tels que le Frac Lorraine, le Centre Pompidou Metz et la Galerie Modulab, mais aussi les ateliers de l'Opéra de Metz, la pépinière d'artistes Bliiida de Metz, sont activés en lien étroit avec les enseignements de l'option Art.

Des expositions et événements culturels éclectiques sont organisés chaque année, non seulement au sein de l'école, mais dans le contexte géographique de la région Grand Est et au-delà, permettant ainsi d'amorcer et de privilégier un parcours personnel dynamique et ouvert à travers des projets et des stages, puis enfin de se projeter dans une activité et des pratiques professionnelles dans le milieu artistique.

Option Communication, mention arts et langages graphiques – DNA & DNSEP

L'option Communication – arts et langages graphiques de l'ÉSAL forme des artistes et des designer·euses à l'affirmation de leur identité d'auteur·e et à la capacité de la mettre en forme graphiquement et plastiquement. Cet enseignement, par essence transversal, conduit les étudiant·es à investir l'image à travers de multiples supports : le papier (dessin, édition, gravure, photographie, affiche, fanzine), l'écran (animation, motion design, vidéo, scénario, site web, application, design génératif), le son (radio, podcast) et l'espace (scénographie, installation, performance, signalétique). Cette approche permet de déplier les potentialités plastiques et narratives de l'image et d'affirmer une écriture personnelle.

L'équipe pédagogique, constituée de professionnel·les en activité, s'emploie à développer la distance critique des étudiant·es, en plaçant au cœur de sa pédagogie la porosité entre les pratiques et les domaines, en initiant à la contrainte ou à la commande et en rendant sensible aux économies circulaires, de moyens et d'énergie.

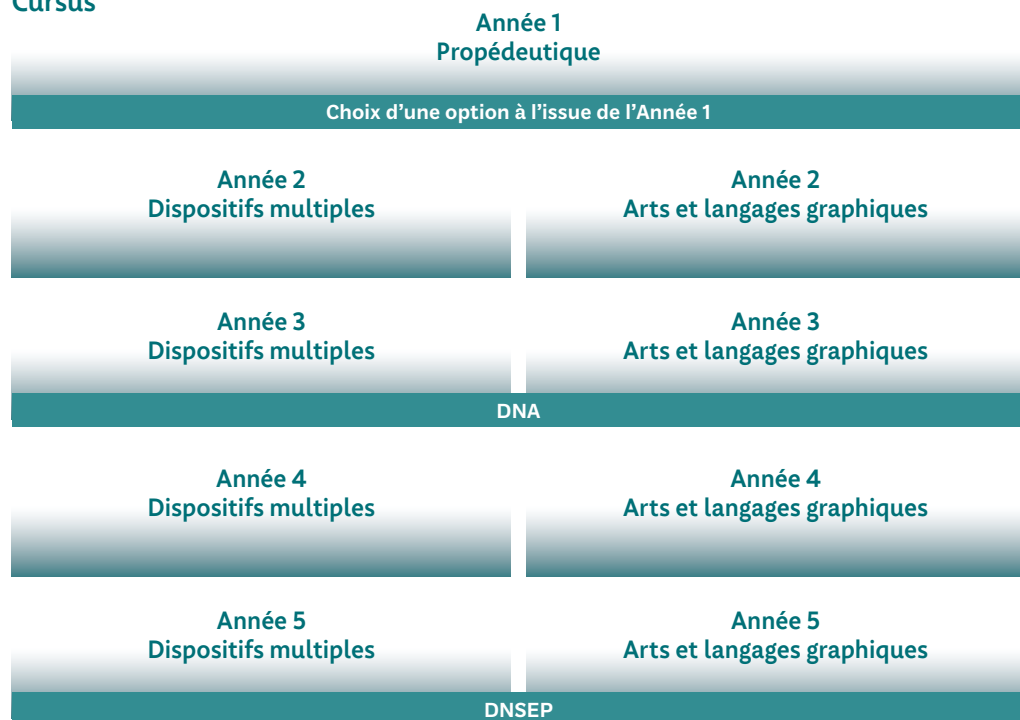
De la deuxième à la cinquième année, l'enseignement au sein de l'option est constitué d'ateliers et de cours choisis par les étudiant·es, assurant à chacun·e un parcours singulier tout en étant jalonné de situations de co-création plurielles. Dans un premier temps, le cycle conduisant au Diplôme National d'Art — DNA invite à une exploration du langage graphique et plastique et à une démultiplication des points de vue. Les interactions entre les pratiques sont encouragées et mises en dialogue avec les ateliers de design éditorial, de design graphique, de typographie, d'animation et de transmédiatité afin de questionner les modes de diffusion. Une attention particulière est portée dans le même temps à l'analyse sémiotique des images et des discours.

La seconde phase de la formation, menant au Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique — DNSEP, se caractérise notamment par la pratique de la recherche avec la rédaction du mémoire en cinquième année. Ce second temps confirme le caractère original et personnel des positionnements des étudiant-es. La pédagogie y est inversée et se construit sous la forme d'ARC, d'ateliers, de comités et de séminaires, au sein desquels les étudiant-es explorent avec intensité l'étendue des potentialités soulevées par leur sujet de recherche et de ses marges.

Tout au long de ce parcours, la participation à plusieurs événements (biennale Exemplaires, biennale transnationale de design graphique, Cases & débordements, etc.), workshops, stages et conférences animés par des professionnel·les invité·es enrichissent et élargissent le champ

des pratiques enseignées, et participent à la professionnalisation des étudiant-es en les insérant dans le tissu culturel régional, national et international (galerie My Monkey, Centre Pompidou- Metz, Casino Luxembourg, etc.). À l'issue de ses études, l'étudiant-e aura à la fois affirmé son statut d'auteur-e et tenu l'ensemble des rôles de la chaîne graphique et plastique ; saisi les enjeux de répondre à des contextes et l'intérêt de développer une approche critique de l'image dans l'espace public ; identifié le potentiel de penser des images et celui de conceptualiser des projets ; et pourra s'insérer dans le monde professionnel existant tout en construisant ses propres réseaux.

Cursus



Diplômes nationaux délivrés

L'ÉSAL est habilitée par le ministère de la Culture, selon le décret ministériel du 13 novembre 1988 et l'arrêté ministériel du 6 mars 1997, modifié par celui du 13 novembre 2006, à dispenser des enseignements supérieurs artistiques.

CEAP

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

DNA

Le Diplôme National d'Art (DNA) vaut grade de Licence au sein du système LMD. L'ÉSAL délivre en option Art et en option Communication le Diplôme National d'Art. Le DNA sanctionne les 3 premières années d'études supérieures de cycle long.

DNSEP

Ce diplôme est inscrit au niveau du répertoire national des certifications professionnelles. Le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique sanctionne 5 années d'études supérieures. Il est habilité au grade de Master.

Admissions

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

L'admission en 1^{re} année se fait par concours. Sont admis à se présenter au concours les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent (français ou étranger). Les candidat-es non titulaires du baccalauréat et non-inscrit-es à la session d'examens de l'année du concours doivent déposer en complément du dossier : un curriculum vitae, une lettre de motivation, un dossier artistique et le descriptif détaillé des enseignements suivis. Leur dossier complet est examiné par une commission de recevabilité composée de la direction de site ou de son-sa représentant-e et de deux enseignant-es. Celle-ci autorise ou non le ou la candidat-e à présenter les épreuves du concours et en notifie l'intéressé-e en amont. Chaque site organise son propre concours. Ainsi, deux dossiers séparés, en respectant la liste des pièces à fournir indiquées par chaque site doivent être déposés. Chaque concours fait l'objet de frais d'inscription distincts. Sur les deux sites, le concours comporte une épreuve écrite de culture générale, une épreuve plastique et un entretien oral de parcours et de motivation avec un jury de 2 enseignant-es appuyé par la présentation d'un dossier de travaux personnels. Pour le site de Metz, le jury d'enseignant-es est complété par un 4^e membre étudiant-e dont l'avis reste consultatif. Les modalités des épreuves, notamment leur durée, sont fixées par les directeurs de site. L'information est transmise au moment de l'inscription. Les dates de concours sont également définies par chaque direction de site. Les candidat-es admis-es sont contacté-es directement par Parcoursup. Le concours a une validité d'une année académique. Aucun report d'inscription ne peut être demandé.

Commission de passage: admission en 4^e année

Les étudiant-es de 3^e année du Pôle arts plastiques – Épinal doivent présenter une commission de passage sur le site de Metz s'ils souhaitent intégrer la 4^e année à l'issue de leur diplôme. La commission de passage est organisée de façon concomitante aux commissions d'équivalences (admissions en cours de cursus). Les candidat-es sont soumis-es à une épreuve unique d'entretien avec un jury composé de 3 enseignant-es de l'option demandée dont un-e docteur-e. Ils doivent avoir transmis en amont au secrétariat pédagogique une note d'intention dont les modalités leurs sont communiquées chaque année par l'administration (contenu du document, date de remise, format...). Les coordinateur-ices d'option du site de Metz, en lien avec le-la coordinateur-ice de 3^e année du site d'Épinal, informent les étudiant-es du déroulé des commissions optionnelles (art ou communication), des modalités pratiques et des attendus des jurys (note d'intention, projet de recherche...). Chaque commission émet un avis favorable ou défavorable à l'issue des entretiens. Les commissions ayant lieu au printemps, l'admission au semestre 7 est validée sous réserve de l'obtention du DNA. En cas d'échec au DNA, l'étudiant-e devra repasser la commission de passage l'année suivante. La commission de passage est gratuite.

Commission d'équivalence: admission en cours de cursus

L'arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation des études dans l'enseignement supérieur artistique précise que :
– L'admission au semestre 7 est subordonnée à l'obtention du diplôme national d'arts et techniques, du diplôme national d'arts plastiques ou diplôme national d'art, ou à la présentation d'une attestation justifiant la validation de 180 crédits ECTS et à l'avis de la commission d'admission en 2^e cycle.
– Les admissions aux semestres 3, 5 ou 9 sont soumises à l'avis d'une commission d'équivalence, qui détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le ou la candidat-e et du résultat de l'entretien de motivation. Les candidat-es à l'entrée en 1^{er} cycle passent un entretien oral de parcours et de motivation, appuyé par un dossier artistique de travaux personnels, devant un jury composé de 4 enseignant-es (dont un-e enseignant-e représentant-e de la direction, dit Président-e). Les candidat-es à l'entrée en 2^e cycle passent un entretien oral de parcours et de motivation, appuyé par un dossier artistique de travaux personnels, devant un jury composé de 3 enseignant-es du cycle et de l'option concernés (dont un-e titulaire d'un diplôme de doctorat). La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le ou la candidat-e et du résultat de l'entretien. À Metz, l'admission par équivalence passe par une présélection, effectuée sur dossier (la liste des pièces demandées est précisée sur la plateforme Taïga). Celle-ci donne lieu à une convocation pour un entretien oral avec le jury. Les candidat-es étranger-es résidant à l'étranger doivent candidater via le dispositif CampusArt.
➤ campusart.org

Accueil des nouvelles et nouveaux étudiant-es

L'ÉSAL organise au moment de la rentrée, un temps d'échange entre l'équipe pédagogique et les nouvelles et nouveaux étudiant-es. Sous forme de discussion collective, il permet aux nouvelles et nouveaux arrivant-es de mieux connaître les enseignements et de présenter leur travail artistique. Une visite de l'école est également organisée.

Inscription administrative

Les inscriptions se déroulent désormais en ligne via la plateforme Taïga. Les dossiers papiers ne sont plus acceptés. L'inscription (ou la réinscription) n'est effective qu'après la constitution du dossier administratif complet incluant :
– Le règlement des frais d'inscription. Les frais d'inscription s'appliquent à tous, étudiant-es boursier-es ou non. Ils peuvent être payés en 3 fois à la demande de l'étudiant-e. Le montant des frais d'inscription est fixé par délibération du Conseil d'Administration, qui précise les conditions d'application des tarifs ainsi que les modalités générales du versement.
– La présentation d'une attestation d'acquittement de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC). Acquittement en ligne sur ➤ cvec.etudiant.gouv.fr
– La présentation d'une attestation d'assurance en responsabilité civile vie privée, incluant une couverture pour les risques encourus dans le cadre des activités scolaires et extra-scolaires. Ces formalités conditionnent la remise de la carte d'étudiant-e et la délivrance des attestations et certificats de scolarité. Chaque étudiant-e doit informer l'établissement de tout changement dans sa situation administrative (par ex. changement d'adresse).

Niveau de langue française pour toute admission

Les candidat·es à l'admission issu·es d'un pays non francophone ont l'obligation de présenter une attestation de réussite au TCF (Test de Connaissance de la langue Française) niveau TCF B2 / DELF B2 de moins d'un an le jour de leur inscription administrative à l'école. Une dérogation pourra être accordée de façon très exceptionnelle par la direction de site afin de reporter cette échéance, notamment en cas de session tardive d'examen. Aucune personne concernée par cette obligation ne sera autorisée à s'inscrire au diplôme (de fin de 1^{er} cycle ou de fin de 2^e cycle) si elle n'a pas fourni son attestation.

Désignation des jurys des commissions et du concours d'admission

Les jurys des commissions et des concours d'entrée sont constitués sous la responsabilité de la Direction générale, sur convocation des directions de site et conformément aux textes en vigueur. Les enseignant·es désigné·es comme membres de jury ne peuvent se désister, sauf en cas de force majeure, la participation aux jurys faisant partie de leurs obligations de services.

Admission des étudiant·es internationaux

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

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

Formalités et évolutions pédagogiques

Application des crédits d'enseignement à l'ÉSAL

Les crédits d'enseignement sont attribués selon les règles du Système Européen de Crédits Cumulables et Transférables, dits ECTS. Les grilles de crédits applicables à l'organisation des études au sein des écoles sont établies par la Direction générale de la Création artistique au sein du ministère de la Culture. Le premier cycle d'études (années 1 à 3) est composé de 6 semestres. Le deuxième cycle est composé de 4 semestres (années 4 à 5).

Chaque semestre est sanctionné par 30 crédits, 1 crédit ECTS = 25/30 h de travail pour l'étudiant·e. Les crédits ECTS sont transférables et cumulables d'un cursus d'études à un autre. Ils créent des passerelles d'études entre universités, écoles supérieures et autres entités d'enseignement supérieur, encourageant ainsi la mobilité des étudiant·es au sein des pays européens signataires des accords de Bologne et membres de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur. Les mobilités hors espace européen sont également facilitées.

Crédits manquants au	Rattrapage au
Semestre 1	Semestre 2
Semestre 2	Aucun rattrapage possible - redoublement ou réorientation
Semestre 3	Semestre 4
Semestre 4	Semestre 5
Semestre 5	Aucun rattrapage possible - redoublement ou réorientation
Semestre 6	Aucun rattrapage possible - non présentation au diplôme si nombre de crédits inférieur à 165 le jour de l'inscription pédagogique au DNA. Si inscription au diplôme, redoublement proposé en cas d'échec. Si 165 crédits acquis mais non inscription volontaire au DNA, redoublement possible sur avis de la commission de redoublement ou réorientation.
Semestre 7	Semestre 8
Semestre 8	Semestre 9
Semestre 9	Aucun rattrapage possible - redoublement ou réorientation
Semestre 10	Aucun rattrapage possible - si inscription au diplôme, redoublement proposé en cas d'échec. Si 270 crédits acquis mais non inscription volontaire au DNSEP, redoublement possible sur avis de la commission de redoublement ou réorientation.

Passage au semestre supérieur

Le nombre maximum de crédits européens pouvant être obtenus pour chacun des semestres est de 30. Le passage de l'étudiant-e au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits européens, à l'exception du passage au semestre 3, qui nécessite l'obtention de 60 crédits, du passage au semestre 6, qui nécessite l'obtention de 150 crédits, et du passage au semestre 10, qui nécessite l'obtention de 270 crédits.

Organisation des rattrapages

En cas de non-obtention des crédits nécessaires au passage au semestre suivant ou nécessaires à la présentation au diplôme, la direction de site, sur proposition de l'équipe pédagogique, se réserve la possibilité soit d'une réorientation de l'étudiant-e, soit d'un redoublement.

Redoublement

La décision du redoublement en 1^{re} année (semestres 1 et 2) est prise exclusivement par la direction : l'étudiant-e devra faire part de sa volonté à l'équipe pédagogique et demander un entretien à la direction, lors duquel il devra expliquer son choix et faire preuve de sa grande motivation.

En cas d'échec à partir du 3^e semestre de l'année académique (semestres 3, 5, 7, 9), l'étudiant-e peut demander un redoublement sous réserve de rester assidu aux enseignements qui le concernent et de se présenter en fin d'année à la commission de redoublement.

En cas d'échec en 2^e année (4^e semestre de l'année académique), l'équipe pédagogique se prononcera sur un avis favorable ou défavorable au redoublement, au regard du dernier bilan.

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

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

La commission de redoublement est réunie par les coordinateur-ices d'options pour le site de Metz, le-la coordinateur-ice général-e pour le site d'Épinal, en fonction du nombre d'étudiant-es et des promotions concernés. Elle consiste en un bilan plastique, théorique et de motivation qui permettra à l'équipe pédagogique d'émettre un avis favorable ou défavorable soumis à la direction de site.

Redoublement et engagement pédagogique

– Redoublement en 1^{re} année : afin de maintenir et d'alimenter une dynamique pédagogique constructive, l'étudiant-e s'engage à suivre l'ensemble des enseignements présents dans l'emploi du temps et à valider à nouveau la totalité de ses crédits ECTS. Cependant, les crédits acquis à l'année n-1 pourront être valorisés afin de pallier un déficit de crédits au moment du bilan semestriel.

– Redoublement de la 2^e à la 5^e année : l'étudiant-e s'engage à signer et à respecter son contrat d'études (cf. ci-dessous) personnalisé pour l'année du redoublement.

– Aucune préparation au diplôme ne peut se faire sans accompagnement pédagogique ni suivi régulier. Aucun diplôme ne peut être présenté en candidat-e libre.

Contrat d'études

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

Changement d'option

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

La commission se réunit en fin d'année académique afin d'émettre un avis favorable ou défavorable à l'intégration dans une nouvelle option à la rentrée académique suivante (n+1). La demande doit être motivée par une note d'intention.

Le changement d'option n'est possible que sur le site de Metz, entre option Art et option Communication.

Aucun changement d'option ne peut être demandé entre le 1^{er} et le 2^e semestre d'une même année académique, dès lors que le contrat d'études a été signé. Les étudiant-es de 3^e année ont la possibilité de présenter la commission de passage d'une option autre que celle de leur DNA.

Aucun changement d'option ne peut être demandé lors d'un redoublement en 3^e ou 5^e année.

Césure

Principes généraux

Les modalités de déroulement d'une année de césure ont été précisées par la circulaire du 22 juillet 2015 et s'appliquent à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Le texte permet de faire une coupure dans son cursus universitaire d'un semestre minimum et deux maximum dans le but d'acquérir une expérience personnelle, soit de façon autonome, soit au sein d'un organisme d'accueil en France ou à l'étranger. Elle est basée sur le volontariat de l'étudiant-e et ne peut en aucun cas être rendue obligatoire.

Césure d'un semestre

La demande d'une césure d'un semestre est possible pour le semestre 7 ou pour le semestre 8. Sont exclus les étudiant-es partant en mobilité ERASMUS (ou autre cadre de mobilité) au cours de l'année universitaire concernée.

La césure d'un semestre ne peut être accordée que sur la base d'un projet de stage, faisant l'objet d'un conventionnement avec un organisme d'accueil. La convention tripartite [école – organisme d'accueil – étudiant-e] précisera les missions ainsi que les compétences à acquérir par l'étudiant-e.

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

Une restitution devra obligatoirement être organisée au moment des bilans de fin du semestre concerné. L'équipe pédagogique et la direction d'établissement se prononceront ensuite sur la validation ou non des crédits ECTS nécessaires au passage au semestre suivant (24 minimum) et fixeront les modalités de rattrapage d'éventuels crédits manquants (6 maximum).

L'étudiant·e qui n'aurait pas suffisamment mis à profit sa période de césure pour acquérir les connaissances et compétences suffisantes à la validation de crédits ne serait pas admis au semestre suivant.

Césure d'une année

La demande d'une césure d'une année est possible uniquement entre la 2^e et la 3^e année ou entre la 3^e et la 4^e année. Pour une demande de césure entre la 2^e et la 3^e année, l'étudiant·e doit obligatoirement avoir validé l'ensemble de ses crédits (120 crédits). De ce fait, l'avis favorable de la commission réunie en amont des bilans sera sous réserve de la validation des 120 crédits.

Une année de césure ne bénéficie d'aucun accompagnement pédagogique. L'étudiant·e est libre de mener à bien un projet personnel et/ou de mobilité. Il n'est pas admis à fréquenter l'école et ne bénéficie pas de l'accès au matériel pédagogique. Aucun retour anticipé ne sera admis en cas de changement d'avis de l'étudiant·e.

Modalités administratives

La demande de césure doit être déposée sous forme d'une note d'intention au service scolarité de l'école avant le 31 mars de l'année universitaire en cours pour l'année universitaire suivante.

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

Droits d'inscription

Césure d'un semestre : maintien des droits d'inscription annuels.

Césure d'une année : exonération totale des droits d'inscription.

Bourses et aides au diplôme

Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées aux étudiant·es.

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

Les étudiant·es non boursiers sur critères sociaux et qui rencontrent des difficultés pérennes peuvent solliciter le Fonds National d'Aide d'Urgence Annuelle Culture, dispositif de soutien financier piloté par le ministère de la Culture. Les 3 grands critères retenus pour être éligible à ce fonds sont : la rupture familiale, l'indépendance avérée et/ou la reprise d'études au-delà de 28 ans. Deux sessions sont organisées par année universitaire. Les dossiers sont à retirer auprès des services scolarité des écoles.

Contact

Marion Sztor

✉ msztor@esalorraine.fr

L'école s'engage à soutenir financièrement les étudiant·es avec la mise en place d'une aide au diplôme (DNA : 180 € – DNSEP : 300 €). Le dispositif est expliqué sur le site internet (vie étudiante).

Contact

Jordy Naegely

✉ jnaegely@esalorraine.fr

Workshop Amalgame
novembre 2025 © ÉSAL



« Il n'y a pas de pensée sans représentation; penser est toujours nécessairement mettre en mouvement, dans certaines directions et selon certaines règles (non nécessairement maîtrisées, ni les unes, ni les autres), des représentations: figures, schèmes, images de mots – et cela n'est ni accidentel, ni condition extérieure, ni étayage, mais l'élément même de la pensée. »

Cornélius Castoriadis
L'Institution imaginaire
de la société, 1975

Institut Page : texte — espace — édition

Le programme de recherches textuelles, graphiques et éditoriales se déploie sous différentes formes : deux séminaires, deux ateliers de recherche et de création – ARC et des workshops. Institut Page s'intéresse à la production de contenus issus des discussions et des conférences organisées à l'école ; à la conception de formes graphiques textuelles et éditoriales à partir de différents corpus de l'ensemble des ateliers ; à la prise en compte des contraintes techniques et économiques ; à la définition des publics et de la publication. L'institut rend compte de ses activités par des éditions imprimées ou en ligne.

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

➤ [institut-page.com](https://www.institut-page.com)

Cultures Alternatives Programme

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

ÉSALab : le laboratoire de recherche de l'ÉSAL

L'année universitaire 2026–2027 marquera une étape importante avec la création d'ÉSALab, le laboratoire de recherche transversal de l'ÉSAL et sa plateforme de valorisation de la recherche.

Avant sa mise en œuvre, l'ÉSAL s'appuie déjà sur deux programmes structurants, Institut Page et Cultures alternatives, qui témoignent de la diversité et de la vitalité des démarches de recherche portées par l'établissement.

Réunissant les arts plastiques, le design éditorial, l'illustration, la narration visuelle, la musique et la danse, et ouvert à des collaborations avec des chercheur·e·s d'autres établissements en France et à l'international, ÉSALab soutiendra le développement de projets de recherche-crédation interdisciplinaires. Cette nouvelle structure favorisera les échanges, la mutualisation des ressources et des compétences, tout en renforçant la visibilité et le rayonnement des projets de recherche au sein des formations ainsi que dans les milieux académiques et professionnels.

Le mémoire à l'ÉSAL : écrire

Contemporain de la constitution de l'ÉSAL en 2011, le mémoire fait l'objet d'un positionnement identitaire et d'un accompagnement spécifique.

Dans le second cycle, chaque étudiant·e est accompagné·e par un·e « référent·e création » et un·e « référent·e mémoire », professeur·e théoricien·ne qui encadre les mémoires et intervient tout au long des cinq années afin de familiariser les étudiant·es à l'écriture. Le mémoire travaille la singularité de l'univers de l'étudiant·e et en dévoile les spécificités, les enjeux, les résonances, les filiations. L'expérimentation est au cœur de cette pratique d'écriture(s) dans laquelle l'intuition, la recherche d'une méthode appropriée, l'articulation étroite entre forme et réflexion, voire la mise au jour d'une forme de la réflexion, participent de l'élaboration d'un langage proprement artistique.

Post-diplôme « Écriture à l'œuvre »

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

10 ARC & Séminaires à l'ÉSAL Metz

(Cf. partie Précis de cours Année 4 et 5)

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

Exemples d'ARC et séminaires proposés :

- EXTRA—TEXTE : formes textuelles et éditoriales
- Design sensible : art, design et espace
- Culture Projet : forme artistique de la documentation
- Créolisation des images : langages graphiques et hybridations culturelles
- La ligne éclair : croisements entre dessin et écriture
- Radio-théorie : création sonore et expérimentation radiophonique
- Studio sémantique : texte, photographie et édition
- Groupe d'expression plastique : développement de projet personnel
- Comité mémoire : adaptation du mémoire de diplômé·e en une édition d'artiste
- Formes du mémoire : conception graphique, plastique et éditoriale du mémoire en cours d'élaboration

Pluridisciplinarité et transversalité

L'É.S.A.L encourage la construction de parcours personnalisés et la circulation des savoirs entre disciplines, en favorisant les échanges entre les différentes options et entre ses sites, à Metz et à Épinal :

- Dès la 2^e année, possibilité de choisir des ateliers optionnels relevant d'une autre option à Metz ;
- En 3^e année, accès à des ateliers crédités inter-options ;
- En cours de cursus, possibilité de changer d'option, via les commissions de passage ;
- Des workshops, des projets collaboratifs et des temps de rencontre réunissant étudiants, enseignants et intervenants organisés régulièrement entre les sites de Metz et d'Épinal ;
- Un coordinateur enseignant sur les trois sites de l'É.S.A.L (Pôle arts plastiques Metz, Pôle arts plastiques Épinal et Pôle musique et danse) pour favoriser les projets transversaux.

Les Rencontres du soir Arts plastiques, histoire de l'art, anthropologie, sociologie, philosophie

Les Rencontres du soir constituent un cycle de conférences. Elles invitent artistes, auteurs, chercheurs et professionnels à partager leurs pratiques, leurs recherches et leurs réflexions. Ouvertes à une diversité de champs disciplinaires, elles abordent des questions liées aux arts plastiques, à l'histoire de l'art, à l'anthropologie, à la sociologie, à la philosophie et aux cultures visuelles.

Pour l'année universitaire 2026-2027, la programmation met en avant les Éditions Macula, maison d'édition spécialisée dans l'histoire de l'art, la photographie et les cultures visuelles. Fondée en 1980, elle est reconnue pour la qualité de ses publications et son engagement en faveur de la diffusion de la recherche, de la critique et de la création contemporaine.

Les Rencontres du soir sont partagées sur la chaîne YouTube de l'É.S.A.L.

Vers les pratiques artistiques transdisciplinaires avec Passages Transfestival

L'É.S.A.L s'associe à Passages Transfestival, festival international de spectacle vivant, pour proposer une semaine de workshops animés par des artistes invités. Cette expérience offre aux étudiants une ouverture sur des pratiques transdisciplinaires mêlant arts visuels et arts de la scène, tout en favorisant la rencontre avec des créateurs issus de contextes culturels divers.

L'ARC Design sensible et les ateliers GAIA Des projets d'étudiant·es pour les étudiant·es arts plastiques – architecture – ingénierie

Depuis 2022, l'ARC Design sensible collabore avec les ateliers Gouvernance Architecture Ingénierie Administration (GAIA) constitués de l'École Nationale Supérieure d'Architecture (ÉNSA) de Nancy, de l'École Européenne d'ingénieurs en Génie des Matériaux (ÉEIGM) de Nancy et de l'École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l'innovation (ÉNSGSI) de Nancy. Depuis plus de 20 ans, les ateliers GAIA réinventent des lieux en croisant les regards de l'architecture, de l'ingénierie et de l'art. Dans ce format pédagogique original, les étudiant·es interrogent la relation des usager·es à l'espace et au temps.

Mobilité étudiante

Voyages d'étude

Les étudiant·es bénéficient, dès la 1^{re} année, de temps pédagogiques hors les murs. Excursions d'une journée ou expéditions de plusieurs nuitées sur le territoire national et à l'international, les voyages d'étude permettent d'expérimenter in situ d'autres cultures et d'appréhender des œuvres d'art de façon active. Chaque voyage est organisé et encadré en tandem avec l'équipe enseignante. Ils sont rythmés par des visites collectives et de nombreux temps libres. Aux rendez-vous traditionnels – à Paris et à Venise à l'occasion de sa Biennale d'art contemporain – s'ajoutent des voyages ponctuels motivés par l'actualité du monde de l'art et par les partenariats noués par l'école.

Conventions Erasmus en cours et ouvertes au 1^{er} cycle

Allemagne

Fachhochschule Trier
et Hochschule des
Bildenden Künste Saar
Sarrebruck

Belgique

Académie Royale des
Beaux-Arts de Liège,
Le Septantecinq, École
Supérieure des Arts de
l'Image à Bruxelles

Chypre

Cyprus University
of Technology à Limassol

Espagne

Escola d'Art i Superior
de Disseny de Castello

Monténégro

University of Montenegro,
Faculty of Fine Arts
Cetinje

Pologne

Academy of fine arts
in Gdansk,
Academy of fine arts
in Cracow

Roumanie

West University
of Timisoara

Turquie

Sabanci University,
Istanbul

Échanges internationaux

Depuis près de 30 ans, l'École Supérieure d'Art de Lorraine développe des projets à l'international et est titulaire d'une charte ERASMUS depuis 2003. Une excellente connaissance des spécificités et atouts de nos établissements partenaires garantit des mobilités personnalisées en fonction d'objectifs d'acquisition de compétences. Notre situation géographique, frontalière avec 3 autres pays, le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne nous a conduit à privilégier à l'origine les projets transfrontaliers. Le programme pédagogique de l'É.S.A.L propose un semestre de mobilité internationale au semestre 4 et au semestre 8. La mobilité peut avoir lieu soit dans le cadre du programme ERASMUS soit dans celui de partenariats bilatéraux pour les pays qui ne sont pas éligibles au programme européen. Les enseignant·es de l'É.S.A.L ont également l'occasion d'intervenir dans ces écoles et universités. Une charte Erasmus, accordée par l'agence européenne garantit la qualité et la reconnaissance académique des mobilités étudiant·es qui font l'objet d'un contrat d'études avec l'établissement d'accueil. L'étudiant·e doit valider son parcours à l'étranger en se présentant aux examens dans son école d'accueil et obtenir les crédits ECTS correspondant à la période de mobilité (30 ECTS/semestre). Un programme d'études « learning agreement » validé par les établissements d'envoi et d'accueil mentionnant les cours choisis et les crédits qui leur sont affectés doit être signé avant le départ de l'étudiant·e. À son retour, un relevé de notes atteste de la réussite aux examens. Les crédits sont acquis et ne peuvent pas faire l'objet de nouvelles évaluations. Les dates des départs et retours varient en fonction des calendriers académiques des établissements partenaires.

Conditions :

- être inscrit à l'ÉSAL pour ne pas payer d'inscription dans l'école partenaire,
- être admis en année supérieure,
- avoir des bases dans la langue du pays
- visité ou à défaut en anglais,
- répondre aux critères de langues exigés par certaines écoles,
- souscrire aux assurances obligatoires selon les lois en vigueur dans le pays d'accueil.

Procédure et calendrier pour une mobilité à l'étranger

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

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

Financement

Une allocation de mobilité ERASMUS est déversée. Le montant dépend du nombre de mobilités accordées à l'école par l'agence ERASMUS et du nombre de mobilités effectives ainsi que du pays d'accueil. Pour l'année 2024 l'allocation mensuelle a été fixée à :

- Pays du groupe 1 : 455 € par mois
- Pays du groupe 2 : 400 € par mois
- Pays du groupe 3 : 345 € par mois

Une aide complémentaire peut-être également attribuée. La Région Grand Est attribue également des bourses vers les pays non éligibles au programme ERASMUS et pour des stages à l'étranger (sous réserve de modifications).

➤ grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobilite-internationale-etudiants

Restitution et validation des crédits

Avant son retour, l'étudiant-e doit s'assurer de disposer de son bulletin de notes (transcript of records) établi par le partenaire. L'obtention de 30 crédits ECTS (au minimum) à l'étranger est obligatoire pour la validation par équivalence du semestre passé à l'étranger.

A l'issue de leur période de mobilité (dans un délai de 2 mois maximum), il est demandé aux personnes concernées de produire un rapport de mobilité internationale.

Ce dossier se veut être une description objective de l'expérience vécue auprès de nos partenaires et un recueil des productions réalisées. Il est également l'une des conditions à remplir pour solder le versement de la bourse Erasmus+.

Un « guide de rédaction du rapport de mobilité d'études » sera transmis à la rentrée.

Inscription et préparation aux diplômes

Les dates prévisionnelles d'inscriptions aux diplômes (DNA et DNSEP) sont inscrites au calendrier pédagogique de chaque site. L'étudiant-e doit avoir obtenu l'ensemble de ses crédits pour pouvoir s'inscrire au diplôme : 165 crédits requis en 1^{er} cycle, 270 en 2^e cycle. Les étudiant-es sont tenus de fournir les documents nécessaires à leur inscription à la date qui les concerne. En cas de retard, le dossier de l'étudiant-e ne sera pas instruit par le secrétariat pédagogique.

La direction nomme la composition des jurys et transmet au ministère de la Culture (DRAC) en amont des diplômes, la liste des candidat-es et des membres de jurys par arrêté.

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

Les secrétariats pédagogiques transmettent une copie des dossiers des candidat-es à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine. L'école reste cependant seule organisatrice des diplômes. Les fiches individuelles de notation sont conservées par l'établissement et peuvent être communiquées aux candidat-es sur demande écrite.

Accompagnement au parcours professionnel

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

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

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

Les stages constituent un axe fort d’intégration professionnelle. Encadrés par l’école, ils permettent d’acquérir des compétences concrètes et de développer un réseau. Sous la responsabilité de la directrice de l’établissement, « les stages d’études sont des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’étudiant·e acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme et de favoriser son insertion professionnelle ».

(loi du 10 juillet 2014)

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

Année	Durée minimale	Période	Obligatoire ?	Crédits
2 ^e année	70 h	Vacances scolaires	Oui	Semestre 6
4 ^e année	308 h	17 avril au 19 juin 2027	Oui (sauf mobilité Erasmus)	Semestre 8
Autres années	Variable	Vacances scolaires (sauf dérogation de la direction de site)	Non	—

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

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

Dispositifs au sein d’une pédagogie de projet

Projets collectifs et collaborations

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

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

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

Vie d’atelier, la galerie comme terrain d’expérimentation

La galerie de l’ÉSAL devient un espace collectif de travail, de recherche et d’expérimentation ouvert à toutes les phases du projet artistique. Les étudiant·es peuvent y développer leurs travaux, investir un espace temporaire et échanger avec leurs pairs, dans le respect des usages communs et du travail de chacun·e. Les deux cycles se clôturent par la libération et la remise en état de la galerie, du 1^{er} au 31 octobre, et du 1^{er} décembre au 22 janvier.

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

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

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

Biennales, salons, événements internationaux

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

Échanges intersites Metz–Épinal pluridisciplinaires

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

Partenariats internationaux

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

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

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

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

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

Modules dédiés à la professionnalisation

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

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

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

Référentiel de compétences

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

Valorisation et diffusion du travail des étudiant·es

Carte de visite

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

Publication des diplômes

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

Photographies professionnelles

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

Dispositifs de soutien financier et professionnel

Monitorats

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

Médiation d'exposition

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

Post-diplôme (statut étudiant)

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



Vernissage de l'exposition « Faire son chemin »
Seohyeon Kim, sept 2025 © Frac Lorraine

Accompagnement des diplômé·es : dispositifs, opportunités et réseau

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

Rencontrer des professionnel·les, expérimenter, poursuivre la recherche

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

Être accompagné·e et valorisé·e après le diplôme

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

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

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

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

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

Développer son réseau et sa visibilité professionnelle

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

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

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

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

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

Bénéficier d'un soutien professionnel et financier

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

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

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

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

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



Salon MAde Anywhere, sept 2025 © Elamine Maecha



Fête de l'école, juin 2025 © Juliette Féraud

Direction de la publication
Chiara Vecchiarelli, directrice de l'ÉSAL

Coordination et conception de la publication
Juliette Férard

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

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

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

 École Supérieure d'Art de
Lorraine • Pôle arts plastiques

 esalorraine_metz

 École supérieure d'art
de Lorraine

 ÉSAL

 École supérieure d'art
de Lorraine

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



Précis de cours — Année 1, Année 2, Année 3

[Retour à l'introduction](#)

Phase programme Semestres 1 & 2 — Année 1	4
Phase programme Semestres 3 & 4 — Année 2	12
Phase programme Semestres 5 & 6 — Année 3	26
Professionalisation	39
Ateliers ressources — 1 ^{er} cycle	42

Jours tremplins © Juliette Féraud



Intitulés		Semestre 1	Semestre 2
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		16	14
Dessin	Franck Girard	3	3
Images numériques et génératives – Programmation et art génératif	Antonin Jousse	3	2
Peinture	Matthieu Gauthier	3	2
Praxis – design graphique	Émilie Pompelle	2	2
Vidéo / Parcours photographie	Pierre Villemain / Célia Boutilier	2	2
Volume, techniques et matériaux : Monter le volume	Jean-Christophe Roelens	3	3
		30/60	
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		10	10
Anglais	Allison Wilson	3	3
Culture visuelle	Recrutement à venir	4	4
Histoire de l’art	Christophe Georgel	3	3
		20/60	
Bilan du travail plastique et théorique		4	6
Professionnalisation	Note collégiale	2	2
Cohérence du parcours / Choix des travaux – maturité du travail	Note collégiale	2	4
		10/60	

24 crédits minimum
pour passage au semestre 2

60 crédits obligatoires
pour passage au semestre 3

Ateliers ressources (non crédités)	
ÉSALàBliida	Gaëtan Leclerc et Léa Pesant
Méthodologie de la recherche	Thibaud Schneider
Pôle EDIT*ON et FabLab	Frédéric Thomas

	8h30	10h30	12h30	14h	16h	18h
Lundi	Volume, techniques et matériaux : Monter le volume			Histoire de l'art groupe 1	Histoire de l'art groupe 2	Anglais par groupe de niveau
Mardi	Images numériques et génératives – Programmation et art génératif			Peinture		
Mercredi	Parcours photographie par ⅓ de groupe ÉSALàBliiida par ⅓ de groupe Méthodologie de la recherche par ⅓ de groupe Pôle EDIT*ON et FabLab			Dessin		
Jeudi	Praxis – design graphique			Dessin		
Vendredi	Culture visuelle			Vidéo par ½ groupe		

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

Dessin

Franck Girard

Semestre 1 & 2 — Mercredi & Jeudi : 14h-18h

Ce cours de dessin a pour objectif d'accompagner les étudiants dans la découverte, l'expérimentation et l'élargissement de leurs pratiques graphiques. Il s'agit d'inciter chacun à diversifier ses approches du dessin au sens large, en développant à la fois des savoir-faire techniques, une capacité d'observation, une sensibilité personnelle et une pensée plastique.

Le cours propose une initiation progressive à différents registres du dessin : le dessin comme espace d'expérimentation graphique, le dessin comme outil d'observation et de compréhension du réel, et le dessin comme lieu de rencontre entre image, texte, imagination et narration. Ces différents registres sont abordés séparément à des fins didactiques, mais l'enjeu du cours est de permettre de les mettre progressivement en relation. Le dessin est envisagé comme un espace de recherche où se construit une synergie entre la perception, la conception et l'acte de dessiner. L'œil, la pensée et la main sont sollicités dans un même mouvement : observer, comprendre, interpréter, inventer, traduire et composer. La première année vise ainsi à poser les bases d'une pratique ouverte du dessin, capable d'accueillir l'empreinte, le geste, la trace, la ligne, la forme, le signe, mais aussi l'objet, le corps, la lumière, l'espace, le paysage, le texte, l'image et le récit.

Images numériques et génératives — Programmation et art génératif

Antonin Jousse

Semestres 1 et 2 — Mardi : 8h30-12h30

Cet atelier envisage une première approche de l'art numérique par la pratique de l'art génératif et la découverte de son histoire au sein de l'art moderne et contemporain. Plus spécifiquement, il balaye les pratiques historiques et contemporaines de l'art génératif et du *creative coding* de manière à envisager une pratique plastique avec la programmation comme médium. Cette approche permet également de réfléchir à la place de la programmation comme moyen d'émancipation technique et conceptuelle. L'atelier se concentre sur les langages Processing, Hydra et P5JS.

Parcours photographie

Célia Boutillier

Semestres 1 et 2 — Mercredi, toutes les trois semaines : 8h30-12h30 — Par ½ de groupe en alternance avec Méthode de la recherche et ÉSALàBliida

L'année est consacrée à la découverte des outils techniques de la photographie numérique. De la prise de vue à l'image finale, l'étudiant apprendra à se servir des outils photographiques du Pôle Argentique et Numérique – PAN : prise de vue, développement raw, impression numérique. Il-elle découvrira les notions techniques de base : lumière, espace, couleur, résolution, en vue de maîtriser la chaîne de production d'une image photographique dès la première année. L'atelier permet d'acquérir les savoirs techniques fondamentaux de la Photographie et de préparer à une approche artistique du processus photographique. Cette initiation requiert une implication du début à la fin de l'année, l'évaluation est conduite en association avec l'atelier Vidéo.

Peinture

Matthieu Gauthier

Semestres 1 et 2 — Mardi : 14h-18h

La pratique de la peinture comprend des passages techniques et théoriques avec pour objectif la constitution d'une « trousse à outils » personnelle favorisant l'expérimentation, l'autonomie et le développement d'une pratique picturale singulière. Le cours propose d'explorer les principes fondamentaux de la couleur, ses composantes, ses mélanges et ses qualités vibratoires. Les outils du dessin sont mobilisés au service de la peinture afin de développer une compréhension sensible de l'image, de la composition et de la matière. Les étudiants sont amenés à s'approprier les règles et savoir-faire issus de l'histoire de la peinture pour les mettre au service d'un regard contemporain et personnel. Les grands genres picturaux – portrait, autoportrait, paysage, scène et abstraction – constituent autant de terrains d'expérimentation permettant de construire progressivement une écriture plastique propre.

Praxis — design graphique

Émilie Pompelle

Semestres 1 et 2 — Jeudi : 8h30-12h30

Praxis est un atelier d'initiation au design graphique qui articule expérimentation, culture visuelle et apprentissage des outils numériques. Le cours vise à développer la capacité des étudiants à observer, analyser et produire des formes graphiques porteuses de sens. À travers une progression allant du signe à l'objet éditorial, les étudiants découvrent les principes fondamentaux de la communication visuelle : composition, hiérarchie, séquence, narration et mise en page. Les logiciels Adobe Illustrator et Adobe InDesign sont introduits progressivement comme outils de conception et de production. L'atelier alterne apports théoriques, analyses de références, exercices courts et projets. Une attention particulière est portée à la capacité à articuler fond et forme, à développer une démarche personnelle et à présenter leur travail de manière argumentée. Les réalisations produites tout au long du semestre constituent un ensemble de recherches et d'expérimentations conduisant à la conception d'un premier projet éditorial.

Vidéo

Pierre Villemain

Semestre 2 — Vendredi : 14h-18h — par ½ groupe

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, Première, 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...) Au 1^{er} semestre : réalisation d'un film d'une minute, en utilisant des images et des sons captés durant le cours, possibilité d'intégrer des sons et des textes empruntés. Le but étant d'exprimer un sentiment en une minute, suggérer une émotion sincère au spectateur, en expérimentant avec la matière vidéo, en s'éloignant le plus possible des standards du cinéma, de la télévision et des réseaux. Au 2^e semestre : réalisation d'un « remake » d'une scène de film de leur choix pourvu qu'il soit réalisable avec un minimum de technique en fonction des possibilités du matériel à disposition à l'école.

Volume, techniques et matériaux : Monter le volume

Jean-Christophe Roelens

Semestres 1 et 2 — Lundi : 8h30-12h30

Le cours de première année s'articule autour d'une thématique semestrielle à laquelle les étudiants sont amenés à répondre par des propositions plastiques à travers l'expérimentation de médiums et de techniques de leur choix. L'accompagnement à la fois théorique et pratique les engage dans la création de formes singulières qu'ils documentent et présentent en fin de semestre. Ils apprennent à finaliser leurs pièces, les installer dans l'espace, puis les soutenir par la rédaction d'un dossier et d'une présentation orale.

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

Anglais

Allison Wilson

Semestres 1 et 2 — Lundi : 16h-18h

Ce cours est aligné sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), guidant les étudiant d'un niveau intermédiaire indépendant (B1) à un niveau professionnel avancé (B2+). Bien que le programme établisse des repères clairs et rigoureux pour la progression linguistique dans les quatre compétences fondamentales, sa conception opérationnelle réserve intentionnellement un degré élevé de flexibilité pédagogique. Afin de maximiser l'engagement des étudiant dans le contexte d'une école d'art, les modules d'anglais sont conçus pour être particulièrement réactifs. Plutôt que de fonctionner de manière isolée, dans la mesure du possible, les activités linguistiques viseront à refléter et à intégrer les projets en cours des étudiant, leurs ateliers de pratique ainsi que l'actualité artistique contemporaine. En intégrant autant que possible des éléments de leur travail pratique au sein du programme de langue, ce cours favorise activement la transversalité. Cela garantit que l'apprentissage de l'anglais devienne un outil direct et fonctionnel au service de leur développement artistique et narratif global.

Culture visuelle

Recrutement à venir

Semestres 1 et 2 — Vendredi : 8h30-12h30

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

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

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

Histoire de l'art

Christophe Georgel

Semestres 1 et 2 — Lundi : 14h-15h (groupe 1) et 15h-16h (groupe 2) — Auditorium

Introduction à une généalogie de l'art moderne et contemporain.

Étude de concepts d'analyse de l'histoire de l'art et des principales mutations de la civilisation occidentales qui mènent de l'invention de l'histoire de l'art au siècle des avant-gardes et à la période contemporaine.

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

Bilan

Note collégiale — Équipe pédagogique

Semestres 1 et 2

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

Il s'agit d'une rencontre avec l'équipe enseignante concernée par les ateliers dans lesquels est inscrit 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. Cet ensemble doit permet au collège d'enseignants d'apprécier le parcours et processus engagés, l'engagement et l'ouverture dans le champ culturel et artistique. Un retour collégial et oral par l'équipe enseignante est fait à chaque étudiant. 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 1^{er} bilan sont en outre déterminants dans la poursuite du parcours de l'étudiant à l'école.

Professionnalisation et engagement étudiant

Thématique générale

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

Contenu

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

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

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

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

Objectifs et acquisitions

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

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

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

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

Évaluation

Participation active aux activités proposées, 4 heures minimum.

Qualité de l'engagement et fiabilité.

Intitulés	Semestre 3	Semestre 4
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	14
Semestre 3 : parcours Dispositifs multiples complet / Semestre 4 : ateliers communication supplémentaires non crédités		
Parcours Dispositifs multiples		
[Design sensible] L'Atelier de Recherche Sonore (LARS) et ÉSALàBliiida	Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat et Frédéric Thomas	2
Dessin	Franck Girard	en commun 4
Images imprimées	Aurélie Amiot	
[Images en mouvement] Film essai	Pierre Villemin	en commun 4
[Images en mouvement] Vidéo live	Hélène Guillaume	en commun 4
LabVIES – L'installation en question	Christian Globensky	en commun 2
Post-it, le petit séminaire	Christian Globensky	
[Photographie] Espèces d'images	Adrien Missika	2
Volume, espace et scénographie	Jean-Christophe Roelens	2
Ateliers au choix	0	0
[Design éditorial] Variation photo-graphique (S3) / Première enquête (S4)	Émilie Pompelle	
[Photographie] Variation photo-graphique (S3) / Sans soleil – le temps photographique (S4)	Constance Nouvel	
[Dessin et narration] Dessiner / designer	François Génot	
[Dessin et narration] Histoires dépliées, histoires multipliées	François Génot	
Images numériques et génératives – Net art et pratiques du web	Antonin Jousse	
Multiples	Léo Coquet	
Typographie – Environnement	Émilie Aurat et Frédéric Thomas	
ÉSALàBliiida, un atelier de production	Frédéric Thomas et Jean-Denis Filliozat	
30/60		
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	8
Anglais	Allison Wilson	4
Histoire de l'art	Christophe Georgel	4
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	3
Professionnalisation	Note collégiale	1
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		
Ateliers ressources (non crédités)		
Pratique de la peinture	Matthieu Gauthier	
Pôle EDIT*ON et FabLab	Frédéric Thomas	

Intitulés		Semestre 3	Semestre 4
Méthodologie, techniques et mises en œuvre		16	14
7 ateliers communication + 1 ou plusieurs atelier(s) non crédité(s)			
Ateliers communication obligatoires		16	14
[Design éditorial] Variation photo-graphique (S3) / Première enquête (S4)	Émilie Pompelle	en commun4	2
[Photographie] Variation photo-graphique (S3) / Sans soleil – le temps photographique (S4)	Constance Nouvel		2
[Dessin et narration] Dessiner / designer	François Génot	en commun4	en commun3
[Dessin et narration] Histoires dépliées, histoires multipliées	François Génot		
Images numériques et génératives – Net art et pratiques du web	Antonin Jousse	2	3
Multiples	Léo Coquet	3	2
Typographie – Environnement	Émilie Aurat et Frédéric Thomas	3	2
Ateliers au choix		0	0
[Design sensible] L'Atelier de Recherche Sonore (LARS) et ÉSALàBliiida	Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat et Frédéric Thomas		
Dessin	Franck Girard		
Images imprimées	Aurélié Amiot		
[Images en mouvement] Film essai	Pierre Villemin		
[Images en mouvement] Vidéo live	Hélène Guillaume		
LabVIES – L'installation en question	Christian Globensky		
Post-it, le petit séminaire	Christian Globensky		
[Photographie] Espèces d'images	Adrien Missika		
Volume, espace et scénographie	Jean-Christophe Roelens		
ÉSALàBliiida, un atelier de production	Frédéric Thomas et Jean-Denis Filliozat		
		30/60	
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8	8
Anglais	Allison Wilson	4	4
Histoire de l'art	Christophe Georgel	4	4
		16/60	
Recherches et expérimentations		2	4
Référent création		2	4
		6/60	
Bilan du travail plastique et théorique		4	4
Cohérence du parcours / Présentation Origine et évolution du projet Inscription culturelle Qualité des réalisations	Note collégiale	3	3
Professionnalisation	Note collégiale	1	1
		8/60	
Ateliers ressources (non crédités)			
Pratique de la peinture	Matthieu Gauthier		
Pôle EDIT*ON et FabLab	Frédéric Thomas		

24 crédits minimum
pour passage au semestre 4

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

	8h30	10h30	12h30	14h	16h	18h
Lundi	Histoire de l'art groupe 1	Histoire de l'art groupe 2	Anglais par groupe de niveau		Images imprimées Volume, espace et scénographie [Design éditorial] Variation photo (S3) / Première enquête (S4)	
Mardi		[Photographie] Variation photo (S3) / Sans soleil (S4)		Dessin Images imprimées (option com)		
	Pratique de la peinture					
Mercredi	[Images en mouvement] Vidéo live par ½ groupe [Dessin et narration] Dessiner / designer semaine A [Dessin et narration] Histoires dépliées, histoires multipliées semaine B Pôle EDIT*ON et FabLab			[Images en mouvement] Film essai par ½ groupe Typographie – Environnement	[Photographie] Espèces d'images	
Jeudi	[Design sensible] L'Atelier de Recherche Sonore (LARS) [Design sensible] ÉSALàBliida ÉSALàBliida, un atelier de production			Post-it, le petit séminaire Multiples		
Vendredi		LabVIES – L'installation en question Images numériques et génératives – Net art et pratiques du web				

Tronc commun

Ateliers com obligatoires

Ateliers art obligatoires

Atelier art et com

Ateliers ressources

Suivi recherches et expérimentations personnelles (sur RDV)

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

[Design sensible] L'Atelier de Recherche Sonore — LARS

Éléonore Bak

Semestre 3 et 4 — Jeudi : 8h30-12h30

Le son comme outil d'expression plastique – Spatialités – Multisensorialités.

L'atelier s'intéresse au champ des « ambiances », notamment sonores, aux épistémologies pratiques et théoriques relatives, aux œuvres et collections d'art relatifs ; à la mise en œuvre et en espace d'objets, d'environnements ; au prototypage et la création de dispositifs, d'espaces et de milieux sensibles via la spatialisation sonore aérienne et solide ; à l'habillage et l'aménagement acoustique de lieux (étude des matériaux) ; à l'écriture immersive au service à la fois d'une communication du monde sensible et de la médiation de notre projet. Pour développer notre écoute, pour l'étendre à l'ensemble de nos activités, pour favoriser également les transversalités et les intercultures (art et communication), pour nous entendre sur les liens sensibles possibles entre nos travaux, nous rencontrerons divers champs pratiques et théoriques des « ambiances » (workshop ponctuels, cours théoriques spécialisés hebdomadaires), nous travaillerons en relation avec l'ensemble des ateliers en lien naturel avec les projets proposés. Les dimensions sonores, tactiles, olfactives, les ambiances induites par la lumière et d'autres phénomènes, serviront à alimenter le développement des projets, des médiations et des écritures.

L'atelier de recherche sonore (LARS) propose un enseignement expositif, démonstratif, interrogatif, (inter)actif.

Dessin

Franck Girard

Semestres 3 et 4 — Mardi : 14h-18h

[Option Art : crédits couplés avec Images imprimées]

L'atelier Dessin s'inscrit dans la continuité des apprentissages fondamentaux. Il accompagne les étudiants dans l'émergence d'une pratique personnelle du dessin, en les aidant à identifier leurs sujets, à comprendre les enjeux de leurs recherches et à construire progressivement une méthodologie de travail adaptée.

Le cours propose un accompagnement méthodologique individuel des projets personnels des étudiants. Il s'agit d'aider chacun à trouver son champ de recherche propre, à préciser ses intentions, à expérimenter des outils et des supports, puis à construire une cohérence entre technique, format, sujet et dispositif de monstration.

Le 1^{er} semestre est principalement consacré à la recherche, à l'identification des sujets, à la mise en place des premiers éléments de dessin et à l'élaboration d'un champ de références, dans et hors de l'art contemporain. Les étudiants sont amenés à formuler des pistes, à accumuler des essais, à confronter des hypothèses et à repérer les directions les plus justes pour leur travail. Le 2^d semestre est consacré au développement des projets. Les étudiants approfondissent leurs recherches, affinent leurs choix plastiques, mettent en relation les différents médiums qu'ils mobilisent et commencent à penser les conditions de présentation de leurs productions. Le dessin est ici envisagé comme une pratique transversale. Il peut être autonome, préparatoire, documentaire, narratif, spatial, conceptuel, expérimental ou lié à d'autres formes plastiques. L'enjeu du cours est d'aider chaque étudiant à comprendre comment le dessin peut devenir un outil de recherche, une écriture personnelle et un mode d'organisation de la pensée.

Images imprimées

Aurélien Amiot

Semestres 3 et 4 — Lundi : 14h-18h (étudiants de l'option Art) / Mardi : 14h-18h (étudiants de l'option Communication)

[Option Art : crédits couplés avec Dessin]

La pratique de l'image imprimée et plus largement de l'image multipliée engage une réflexion sur les modes de circulation des formes artistiques et leur inscription dans l'espace social. Parce qu'elle repose sur la reproductibilité, la diffusion et le partage, elle interroge le statut de l'œuvre, sa réception et les relations qu'elle entretient avec différents dispositifs de monstration, contextes de diffusion et d'accessibilité. L'atelier aborde ainsi l'image imprimée non seulement comme un médium de création singulier, mais également comme un outil de transmission, d'échange et de mise en circulation des idées. L'atelier est un espace de recherche plastique qui s'adresse aux étudiants des deux options.

Les procédés d'impression (traditionnels et numériques) sont expérimentés, questionnés et documentés pour favoriser les liens entre processus de fabrication et de création. Au-delà des approches techniques et théoriques du 1^{er} semestre, la pédagogie de l'atelier alliera attention personnalisée tout en se nourrissant d'une dimension collective d'échanges. Les notions d'empreinte, de geste, de trace, de série, d'original et de multiple seront abordées sous des formes diverses : estampes, éditions, images animées, images numériques, installations, vidéo... Il s'agit d'enclencher des processus créatifs tout en aidant l'étudiant à formuler un projet et construire un langage personnel en transversalité avec les autres ateliers, approches théoriques et critiques de l'école. Des workshops, artistes et éditeurs invités viendront régulièrement enrichir les réflexions et les questionnements pour se situer dans le champ de la création contemporaine.

[Images en mouvement] Film Essai

Pierre Villemain

Semestres 3 et 4 — Mercredi : 14h-16h en ½ groupe

[Option Art : crédits couplés avec Vidéo Live]

Création d'un « Film Essai » de durée variable en tentant d'échapper au stéréotype et au genre cinématographique. Confrontation aux archives personnelles ou issues de la récupération, pour développer des processus narratifs filmiques. Le point de vue singulier doit être mis en avant ainsi que ses aptitudes à l'expérimentation visuelle et sonore. Le cours s'inscrit dans le parcours obligatoire de l'option Art. Au 1^{er} semestre, les étudiants doivent finaliser une forme filmée qui met en avant une démarche de curiosité en allant à la rencontre de l'autre : parent, grand-parent, amis proche ou lointain, individu rencontré dans la rue... Comment faire le portrait d'une personne ? par sa parole, sa manière de vivre, de son lieu de vie... Au 2^d semestre, les étudiants font le choix de poursuivre le cours et d'approfondir un film essai plus engagé sur le terrain de l'investigation mémorielle.

[Images en mouvement] Vidéo live

Hélène Guillaume

Semestres 3 et 4 — Mercredi : 8h30-12h30 en ½ groupe

[Option Art : crédits couplés avec Film essai]

Au croisement des pratiques audiovisuelles et performatives, mixer ouvre des interactions entre des images, des sons et des manières d'être au monde, permet de développer un propos critique en direct, des lectures multiples, d'imaginer et d'incarner d'autres récits possibles. « Battre et redistribuer les cartes, démonter et remonter l'ordre des images sur une table, c'est-à-dire entrevoir le travail du temps à l'œuvre dans le monde visible. » — *Atlas ou le gai savoir inquiet*, Georges Didi-Huberman, Les Éditions de minuits, 2011.

Le vjing, du fait de sa nature hybride, est aussi un outil collaboratif ouvert à d'autres disciplines (musique, danse).

LabVIES — L’installation en question

Christian Globensky

Semestres 3 et 4 — Vendredi : 10h30-12h30

[Option Art : crédits couplés avec Post-it]

L’atelier LabVIES – L’installation en question propose une initiation aux techniques de l’installation et de la scénographie. Une méthodologie de recherche théorie/pratique développée dans un axe art, philosophie et société. Deux sujets de recherche sont proposés : les notions d’installation et de scénographie avec, au 1^{er} semestre, « l’objet » et au 2^d semestre, « l’espace d’exposition ». Le mot clé est ici la « spatialisation » des réalisations plastiques et audiovisuelles dans une pratique de l’installation.

Post-it, le petit séminaire

Christian Globensky

Semestres 3 et 4 — Jeudi : 14h-16h

[option Art : crédits couplés avec LabVIES]

L’atelier Post-it questionne la relation qu’entretiennent les artistes à la commande et les notions de dispositifs d’exposition, d’édition et de scénographie. L’acte d’exposer, quelle que soit sa forme et sa durée, associe le discours de l’artiste à la commande du commissaire. Cet atelier cherche à développer un regard lucide sur le métier d’artiste, en confrontant à une approche professionnalisante dans le champ de l’art contemporain. Ainsi, les différentes pratiques développées à l’ÉSAL sont convoquées pour provoquer des mises en situation dans les espaces de l’école. Montrer : quoi, comment, où ? Cet atelier propose non pas des recettes, mais des clés pour que chaque étudiant construise son projet en adéquation avec le lieu où il peut exister et agir.

[Photographie] Espèces d’images

Adrien Missika

Semestres 3 et 4 — Mercredi : 16h-18h

Quelles « espèces » d’images existent, comment coexistent-elles ? Ce cours propose une introduction à la diversité des espèces d’images, de leur conception à leur réalisation et leur diffusion, pensée comme un panorama des formes que peut prendre une image aujourd’hui. Plutôt qu’une hiérarchie de techniques opposant les « nobles » aux « mineures ». L’atelier envisage cet ensemble comme un véritable écosystème, où chaque espèce d’image occupe une niche, se reproduit, s’hybride ou entre en concurrence avec les autres.

Volume, espace et scénographie

Jean-Christophe Roelens

Semestres 3 et 4 — Lundi : 14h-18h

Créer documenter et exposer. On insiste 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 de ses recherches personnelles afin d’ébaucher un univers artistique incarné et singulier. À travers le choix collectif d’une thématique d’exposition, les questions d’espace d’exposition sont abordées dans la pratique : du white cube, des musées, des projets dans l’espace public ou naturel, de la création située, de l’enquête artistique. Favoriser les approches pluridisciplinaires en liens avec les autres ateliers de l’école et les partenaires de l’école (galeries, musée, festivals, Pôle musique et danse...). Formuler des propositions plastiques réalisables, en 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). Au 1^{er} semestre, dans le cadre du parcours et de la présentation de l’option art, les étudiants sont amenés à travailler dans tous les ateliers. La classe est divisée en deux groupes, ils suivent pendant 6 semaines l’atelier de volume et 6 semaines, l’atelier d’image imprimée.

[Design éditorial] [Photographie] Variation photo-graphique

Constance Nouvel, Émilie Pompelle

Semestre 3 — Lundi : 14h-16h / Mardi : 8h30-10h30

L’atelier « Variation photo-graphique » propose d’explorer les relations entre texte, photographie et design éditorial à travers la notion de variation. En prenant appui sur des références littéraires telles que *Exercices de style* de Raymond Queneau, les étudiants sont invités à interroger les multiples formes que peut prendre un même récit lorsqu’il est mis en relation avec une image et un dispositif graphique. Le cours repose sur un dialogue entre photographie et design graphique. Chaque étudiant développe une proposition photographique originale ainsi qu’une mise en page destinée à entrer en résonance avec un texte. L’enjeu n’est pas d’illustrer un contenu mais de produire un troisième niveau de lecture, issu de la rencontre entre les mots, les images et leur organisation dans l’espace de la page. La mise en page est abordée comme un outil de narration et de production de sens. Les étudiants expérimentent les notions de composition, de hiérarchie, de rythme, de séquence et de typographie afin de construire des relations signifiantes entre les différents éléments du projet. L’atelier alterne temps de recherche, expérimentations graphiques et photographiques, analyses collectives et rendus intermédiaires communs. Le semestre aboutit à la réalisation d’une édition collective imprimée au sein de l’école.

[Design éditorial] Première enquête

François Génot, Émilie Pompelle

Semestre 4 — Lundi : 14h-16h

L’atelier « Première enquête » propose d’aborder la création comme un processus d’observation, de rencontre et de recherche. À travers une enquête menée dans un contexte réel, les étudiants sont invités à sortir de leurs représentations initiales pour construire un regard situé sur un sujet, un territoire, une situation ou une communauté. L’enquête devient alors un outil de compréhension du monde autant qu’un moteur de création. À partir d’une thématique commune définie collectivement en début de semestre, les étudiants développent une enquête personnelle nourrie par l’observation, les rencontres, les entretiens, la collecte de documents ou l’exploration d’un territoire. L’objectif est d’apprendre à construire un sujet, à formuler une problématique et à produire un récit à partir de matériaux issus du réel. L’atelier associe les approches de la narration, du dessin et du design éditorial. Les étudiants explorent différentes formes de récits, documentaires, autobiographiques ou fictionnelles, avant de les traduire dans une forme éditoriale cohérente. Une attention particulière est portée aux questions de point de vue, de construction du récit, de mise en page, de hiérarchisation de l’information et de séquençage. Le semestre est structuré autour de trois temps : chercher, comprendre et restituer. Il aboutit à la réalisation d’une forme éditoriale personnelle intégrée à une restitution collective.

[Photographie] Sans soleil - le temps photographique

Constance Nouvel

Semestre 4 — Mardi : 10h30-12h30

L'atelier « Sans soleil - le temps photographique » propose d'interroger les usages actuels des images photographiques sous toutes leurs formes, dans le contexte actuel de fortes mutations liées au développement de l'intelligence artificielle. Les étudiants seront invités à développer un travail personnel à partir du poème cinématographique de Chris Marker, *Sans soleil* (1983), en explorant le rôle puissant qu'occupe la mémoire dans notre existence et en interrogeant les images à venir. L'objectif général du semestre est de développer une pratique critique de l'image photographique en interrogeant ses relations au temps, à la mémoire et aux nouvelles formes de production visuelle générées par l'intelligence artificielle, afin de construire une démarche artistique personnelle.

[Dessin et narration] Dessiner / designer

François Génot

Semestres 3 et 4 — Semaine A

— Mercredi : 8h30-12h30

Dessiner/Designer est un atelier d'expérimentations graphiques mises aux services de projets concrets dans le champ des arts de la communication.

Le dessin est un langage plastique qui sous-tend de nombreuses pratiques. C'est l'espace liminal de la création, un moyen d'expression directe, l'étincelle de la spontanéité, une extension de la main et de l'esprit. Concevoir la pratique du dessin comme un laboratoire générateur de formes, de matières et de procédés. Une matière première à mettre au service d'applications concrètes dans les différents champs de la diffusion (espace papier, espace physique, édition, image animée, affiche, mural...)

L'urgence du « faire » est employée pour laisser surgir de nouvelles singularités fécondes et créatives et en questionner l'adresse.

[Dessin et narration] Histoires dépliées, histoires multipliées

François Génot

Semestres 3 et 4 — Semaine B

— Mercredi : 8h30-12h30

« 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.

L'atelier a pour vocation d'aller à la rencontre d'une diversité de formes narratives, de les mettre en pratique par des exercices et de les traduire en forme 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'expérimentation et à l'autonomie tout en en questionnant l'adresse et la diffusion.

Images numériques et génératives — Net art et pratiques du web

Antonin Jousse

Semestres 3 et 4 — Vendredi : 8h30-12h30

Cet atelier propose une exploration plastique et technique du web. L'objectif est de développer une pratique du web design avec une approche par le code et l'éco-conception. L'atelier se divise en deux volets : une connaissance de l'histoire du web, de ses variations et une réflexion collective sur la place de ce médium dans la création (design et artistique) ; un travail pratique basée sur l'apprentissage de la programmation html/css, le design d'interface, l'interactivité et le prototypage. Accompagné de références d'artistes et de designers, l'atelier travaille sur et avec le web, ses techniques et ses possibilités afin d'en interroger son potentiel plastique. Cet atelier s'inscrit dans des enjeux contemporains questionnant la place des interfaces et du numérique dans nos vies (sociale, environnementale et esthétique).

Multiples

Léo Coquet

Semestres 3 et 4 — Jeudi : 14h-16h

Exploration des pratiques contemporaines de l'image multiple, avec un focus sur l'impression en risographie. Le cours interroge les liens entre image imprimée et image écran, entre procédés mécaniques et numériques, entre singularité du geste et reproductibilité – envisageant le multiple comme espace de recherche plastique, graphique et éditorial. L'apprentissage technique portera sur l'usage de logiciels liés à la chaîne graphique. Le cours est ponctué de présentations d'artistes et designers utilisant l'imprimé comme médium ainsi que des penseurs de l'image. Des visites de musées ou d'expositions autour de l'image et de l'édition sont également organisées. Les séances pratiques alterneront avec des temps plus théoriques, qui seront l'occasion de revisiter des pans méconnus de l'histoire de l'imprimé – et d'éclairer ainsi nos usages contemporains de l'image, qu'elle soit imprimée ou numérique.

Typographie — Environnement

Émilie Aurat, Frédéric Thomas

Semestres 3 et 4 — Mercredi : 14h-16h

Cours initiatique et transversal de typographie et des nouveaux médias. Le cours propose une approche complète du design typographique, depuis le geste manuel d'écriture, à la mise en page en passant par le dessin de lettre et de signes, dans des environnements interactifs. L'étudiant est invité à s'emparer des outils et du médium typographique, et l'inscrire dans un projet immersif. Les cours pratiques de dessins vectoriels, de regard typographique sont mis en parallèles d'un apprentissage des outils de programmation et des logiciels de conceptions de Bliiida ou d'EDIT*ON.

ÉSALàBliiida, un atelier de production

Jean-Denis Filliozat, Frédéric Thomas

Semestres 3 et 4 — Jeudi : 8h30-12h30

À Bliiida et à l'ÉSAL

Bliiida est un tiers-lieu dynamique de partage et de production, au sein duquel les étudiants bénéficient d'un cadre propice à la création, sous toutes ses formes. Depuis l'émergence d'une idée, d'un concept, jusqu'à la concrétisation d'un projet, les étudiants seront accompagnés dans leur processus de création pour développer de nouvelles méthodes de recherche et d'expérimentations. Le processus de création conduit à faire des choix, prendre des décisions successives, des orientations, associées aux contraintes de mise en œuvre. À travers une approche sensible des matériaux et des technologies, la découverte de méthodes de production, de gestes manuels ou à l'aide d'outils numériques, des expérimentations seront menées pour acquérir connaissances et compétences pratiques, à intégrer dans le développement de projets plastiques.

La dimension de fabrication responsable (transition écologique, protection des ressources non renouvelables) sera présente et questionnée tout au long de l'année.

Les étudiants auront également la possibilité de produire des objets en céramique, au sein d'un espace dédié à l'initiation, à l'expérimentation et à la découverte de la terre comme matériau de création. Au fil des séances, accompagnés par une artiste céramiste résidente à Bliiida, ils pourront explorer les propriétés de la matière, les différentes étapes de réalisation d'une pièce et les techniques fondamentales de façonnage, de l'application d'un décor, de l'émaillage et de la cuisson. L'atelier privilégie une approche expérimentale où les essais, les ajustements et même les erreurs deviennent des leviers d'apprentissage et de création. Durant les 8 premières séances du semestre 1, les étudiants bénéficient de la présentation d'un ou d'une professionnelle, résident au sein du tiers-lieu Bliiida. Ce dispositif professionnalisant est organisé et accompagné par l'équipe technique de l'ÉSAL.

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

Anglais

Allison Wilson

Semestres 3 et 4 — Lundi : 10h30-12h30
par groupe de niveaux

Ce cours est aligné sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), guidant les étudiants d'un niveau intermédiaire indépendant (B1) à un niveau professionnel avancé (B2+). Bien que le programme établisse des repères clairs et rigoureux pour la progression linguistique dans les quatre compétences fondamentales, sa conception opérationnelle réserve intentionnellement un degré élevé de flexibilité pédagogique. Afin de maximiser l'engagement des étudiants dans le contexte d'une école d'art, les modules d'anglais sont conçus pour être particulièrement réactifs. Plutôt que de fonctionner de manière isolée, dans la mesure du possible, les activités linguistiques visent à refléter et à intégrer les projets en cours des étudiants, leurs ateliers de pratique ainsi que l'actualité artistique contemporaine. En intégrant autant que possible des éléments de leur travail pratique au sein du programme de langue, ce cours favorise activement la transversalité. Cela garantit que l'apprentissage de l'anglais devienne un outil direct et fonctionnel au service de leur développement artistique et narratif global.

Histoire de l'art

Christophe Georgel

Semestres 3 et 4 — Lundi : 8h30-10h30

Un regard sur l'histoire de l'art de la seconde guerre mondiale à nos jours dans les multiples dimensions de ses contextes, de ses enjeux et du renouvellement des pratiques et des formes.

Recherches et expérimentations personnelles [6/60 crédits]

Recherches et expérimentations personnelles

Référent création de l'étudiant

Semestres 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. Un atelier pratique et mental se met en place pour l'appréhension d'une autonomie grandissante. D'abord il va expérimenter les acquis, les assembler à sa manière, les associer à son monde. Stimulé de la sorte, il va dépasser les thématiques initiales, découvrir son orientation et construire un savoir-faire et des concepts. L'atelier comme monde ou le monde comme atelier, ce cheminement permettra une foule d'essais, qui se réfléchissent, se trient, se mettent à l'épreuve, et se valident finalement par un vocabulaire plastique et de création autonome. Ces étapes décrivent un parcours de plus en plus conscient, de plus en plus étoffé de singularités. Ici, on peut voir apparaissent des outils méthodologiques, telles les références à l'histoire, la construction de connaissances, la réorganisation et la transgression d'ordres établis.

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

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

Bilan

Équipe pédagogique

Semestres 3 et 4

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

Il s'agit d'un contrôle par l'ensemble des 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.

Professionalisation et engagement étudiant

Thématique générale

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

Contenu

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

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

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

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

Objectifs et acquisitions

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

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

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

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

Évaluation

Participation active aux activités proposées.

Qualité de l'engagement et fiabilité.

Intitulés	Semestre 5	Semestre 6
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12	4
6 ateliers à choisir dont minimum 4 ateliers parmi l'option choisie	2 crédits/atelier	0
Ateliers art		
Big Bang – l'espace en question	Christian Globensky	
[Design sensible] L'Atelier de Recherche Sonore (LARS)	Éléonore Bak	
Dessins	Franck Girard	
Formes, structures et installations	Jean-Christophe Roelens	
Images en mouvement	Hélène Guillaume et Pierre Villemain	
Images imprimées	Aurélien Amiot	
[Photographie] Basse consommation : photo + écologie + esthétique	Adrien Missika	
Post-it, le petit séminaire	Christian Globensky	
Vidéo live	Hélène Guillaume	
Ateliers communication		
Cases et débordements : observer, collecter, construire	Émilie Pompelle et François Génot	
Design éditorial / Projets	Elamine Maecha	
Enquête en espaces latents, interrogation pratique sur l'IA	Antonin Jousse	
Images numériques et génératives – 3D et mondes virtuels	Antonin Jousse	
[Photographie] Récits, intrigues, indices (S5) / Dispositifs de fictions (S6)	Constance Nouvel	
Rec.its	Frédéric Thomas et Morgane Ahrach	
Typographie et design graphique	Émilie Aurat	
Zone À Dessins	François Génot	
Ateliers art + communication		
ÉSALàBliida, un atelier de production	Jean-Denis Filliozat	
L'image-matière : mutations et devenir	Adrien Missika	
Diplômabilité	Note collégiale	4
		16/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
Anglais	Allison Wilson	2
Écrits d'artiste	Célia Charvet et Léo Coquet	3
Histoire de l'art	Christophe Georgel	3
		13/60
Stage	Directeur de recherches de l'année 2	2
		2/60
Professionalisation	Note collégiale	1
		2/60
Recherches personnelles plastiques	Directeur de recherches de l'année 3	5
		8/60
Bilan (S5) et diplôme (S6)	4	15
		19/60
Ateliers ressources (non crédités)		
Pratique de la peinture	Matthieu Gauthier	
Pôle EDIT*ON et FabLab	Frédéric Thomas	
	150 crédits obligatoires pour passage au semestre 6	165 crédits obligatoires pour inscription au diplôme

	8h30	10h30	12h30	14h	16h	18h
Lundi	Images imprimées			Anglais		
				Histoire de l'art groupe 1		
				Histoire de l'art groupe 2		
Mardi	Dessins			Dessins		
	Formes, structures et installations			Images numériques et génératives – 3D et mondes virtuels		
	Images imprimées semaine B			[Photographie]		
	Zone À Dessins semaine A			Zone À Dessins semaine A		
	Pratique de la peinture					
Mercredi	Vidéo live			Vidéo live		
	Cases et débordements		Typographie et design graphique	[Photographie] Basse consommation		
			L'image-matière : mutations et devenir	Cases et débordements semaine B		
	Pôle EDIT*ON et FabLab					
Jeudi	Images en mouvement			[Design sensible] LARS semaine B		
	Design éditorial / Projets			Post-it, le petit séminaire semaine B		
				Rec.its		
				ÉSALàBliida, un atelier de production		
Vendredi	Écrits d'artistes			Big Bang		
				Enquête en espaces latents		

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

Big Bang — l'espace en question

Christian Globensky

Semestres 5 et 6 — Vendredi : 14h-18h

L'atelier explore, à travers les diverses pratiques de l'art contemporain, la dimension imaginaire de notre relation à l'espace, en se focalisant sur les espaces d'exposition dédiés, ou non. Ce travail de recherche-crédation a pour objectif de nous aider à mieux habiter le monde, grâce aux expérimentations de l'ensemble des propriétés des espaces de monstration dédiés aux arts plastiques. L'Atelier développe en parallèle un axe discursif et performatif sur la notion du « réel », questionnant ainsi comment l'art contemporain performe (2023), cartographie (2024), Intensifie (2025), et puis, pour cette 4^e année consécutive, « Soigne le réel » en question (2026).

[Design sensible] L'atelier de recherche sonore (LARS)

Éléonore Bak

Semestres 5 et 6 — Semaine B — Jeudi : 14h-18h

Le son comme outil d'expression plastique – L'intime méthode d'enquête.

L'atelier s'intéresse au champ des « ambiances », c'est-à-dire aux épistémologies pratiques et théoriques relatives, aux œuvres et collections qui s'y rapportent ; à la mise en œuvre et en espace d'objets, d'environnements ; au prototypage et à la création de dispositifs, d'espaces et de milieux sensibles (cf. spatialisation sonore aérienne et solidienne) ; à l'habillage et à l'aménagement acoustique de lieux ; à l'écriture immersive au service de la médiation des projets. Pour favoriser les transversalités et les intercultures, pour développer l'écoute et l'étendre à l'ensemble des activités, l'atelier propose la rencontre de divers

champs pratiques et théoriques des « ambiances » (workshops ponctuels, cours théoriques spécialisés hebdomadaires) et travaillera en relation avec d'autres ateliers, afin d'interroger les liens sensibles possibles. Les dimensions sonores, tactiles, olfactives, les ambiances induites par la lumière et d'autres phénomènes serviront à alimenter le développement des projets, des médiations et des écritures.

Dessins

Franck Girard

Semestres 5 et 6 — Mardi : 8h30-12h30 et 14h-18h

Le cours Dessins s'inscrit dans la continuité de l'apprentissage engagé en 2^e année. Il accompagne dans la consolidation de l'autonomie artistique et méthodologique, en vue de la phase projet et de la préparation du DNA.

À ce stade du cursus, le dessin n'est plus seulement abordé comme un ensemble d'exercices ou de techniques à acquérir. Il devient un outil de recherche, de formalisation, de pensée, de projection et de présentation. Il peut prendre la forme d'images autonomes, de documents de travail, de protocoles, d'écritures graphiques, de systèmes de notation, d'installations, de dispositifs narratifs, d'archives, de séries ou de recherches liées à d'autres médiums.

Le cours propose un accompagnement méthodologique individualisé des projets personnels des étudiants. Il s'agit d'aider chacun à préciser son champ de recherche, à mettre en relation ses productions, à articuler ses choix techniques et conceptuels, et à construire un dispositif de monstration adapté à son projet.

L'enjeu principal est de permettre à l'étudiant de comprendre comment ses dessins, ses images, ses références, ses textes, ses matériaux et ses formes de présentation peuvent constituer un ensemble cohérent. Cette cohérence est envisagée dans la perspective du DNA, mais aussi dans celle d'une pratique artistique en cours de construction.

Formes, structures et installations

Jean-Christophe Roelens

Semestres 5 et 6 — Mardi : 8h30 — 12h30

Les étudiants poursuivent une recherche en dehors d'un problème ou d'un cahier des charges précis, cherchent un chemin singulier pour réaliser une production personnelle et défendent un positionnement artistique. L'étudiant aborde les questions relatives à l'installation, la présentation et la documentation de son travail.

L'élaboration d'un corpus de références artistiques personnel permettra aux étudiants de consigner ses recherches et de les partager tout au long de l'année.

Images en mouvement

Hélène Guillaume, Pierre Villemin

Semestres 5 et 6 — Jeudi : 8h30-12h30

Les images en mouvement sont abordées dans leurs relations au temps et à l'espace, à la diversité des territoires actuels, aux modes de production, d'édition, de circulation et de réception.

L'atelier propose une exploration plastique et technique des images en mouvement, du face à face écran à l'immersion dans un espace en passant par la projection, l'installation et la pluridisciplinarité.

Images imprimées

Aurélien Amiot

Semestres 5 et 6 — Lundi : 8h30-12h30

et Semaine B — Mardi : 8h30-12h30

La pratique de l'image imprimée et plus largement de l'image multipliée engage une réflexion sur les modes de circulation des formes artistiques et leur inscription dans l'espace social. Parce qu'elle repose sur la reproductibilité, la diffusion et le partage, elle interroge le statut de l'œuvre, sa réception et les relations qu'elle entretient avec différents dispositifs de monstration, contextes de diffusion et d'accessibilité. L'atelier aborde ainsi l'image imprimée non seulement comme un médium de création singulier, mais également comme un outil de transmission, d'échange et de mise en circulation des idées.

L'atelier est un espace de recherche plastique qui s'adresse aux étudiants des deux options. Les procédés d'impression (traditionnels et numériques) sont expérimentés, questionnés et documentés pour favoriser les liens entre processus de fabrication et de création. Au-delà des approches techniques et théoriques du semestre 3, la pédagogie de l'atelier allie attention personnalisée tout en se nourrissant d'une dimension collective d'échanges. Les notions d'empreinte, de geste, de trace, de série, d'original et de multiple seront abordées sous des formes diverses : estampes, éditions, images animées, images numériques, installations, vidéo... Il s'agit d'enclencher des processus créatifs tout en aidant l'étudiant à formuler un projet et construire un langage personnel en transversalité avec les autres ateliers, approches théoriques et critiques de l'école. Des workshops, artistes et éditeurs viennent enrichir les réflexions et les questionnements pour se situer dans le champ de la création contemporaine.

[Photographie] Basse consommation : photo + écologie + esthétique

Adrien Missika

Semestres 5 et 6 — Mercredi : 14h-16h

Cet atelier créatif interroge l'image et son économie : pourquoi produire une image, comment, et à quel coût (matériel, énergétique, humain). Il s'agit de comprendre les tenants et aboutissants de la production d'une œuvre, photographique ou non, pour en faire un objet de réflexion critique plutôt qu'un geste automatique. Le cours explore des procédés à faible impact – anthotypes, cyanotypes, lumen prints, réemploi de matériaux photosensibles périmés ou de rebut, prise de vue sans appareil (non comme contrainte technique mais comme geste esthétique et éthique à part entière) : produire moins, produire juste.

Post-it, le petit séminaire

Christian Globensky

Semestres 5 et 6 — Semaine B — Jeudi : 14h-16h

L'atelier Post-it questionne la relation qu'entretiennent les artistes à la commande et les notions de dispositifs d'exposition, d'édition et de scénographie. L'acte d'exposer, quelle que soit sa forme et sa durée, associe le discours de l'artiste à la commande du commissaire. Cet atelier développe un regard lucide sur le métier d'artiste, en confrontant à une approche professionnalisante dans le champ l'art contemporain. Ainsi, les différentes pratiques développées à l'ÉSAL sont convoquées pour provoquer des mises en situation dans les espaces de l'école. Montrer : quoi, comment, où ? Cet atelier propose non pas des recettes, mais des clés pour que chaque étudiant construise son projet en adéquation avec le lieu où il peut exister et agir. Présentation du cours L'atelier Post-it questionne la relation qu'entretiennent les artistes à la commande et les notions de dispositifs d'exposition, d'édition et de scénographie. L'acte d'exposer, quelle que soit sa forme et sa durée, associe le discours de l'artiste à la commande du commissaire. Cet atelier cherche à développer un regard lucide sur le métier d'artiste, en confrontant à une approche professionnalisante dans le champ l'art contemporain.

Vidéo live

Hélène Guillaume

Semestres 5 et 6 — Mercredi : 8h30-12h30 et 14h-18h

Au croisement des pratiques audiovisuelles et performatives, mixer ouvre des interactions entre des images, des sons et des manières d'être au monde, permet de développer un propos critique en direct, des lectures multiples, d'imaginer et d'incarner d'autres récits possibles. « Battre et redistribuer les cartes, démonter et remonter l'ordre des images sur une table, c'est-à-dire entrevoir le travail du temps à l'œuvre dans le monde visible. » *Atlas ou le gai savoir inquiet*, Georges Didi-Huberman, Éditions de minuit, 2011.

Cases et débordements — observer, collecter, construire

François Génot et Émilie Pompelle

Semestres 5 et 6 — Mercredi : 8h30-10h30 et Semaine B — Mercredi : 14h-18h

L'atelier explore les relations entre enquête de terrain, design graphique, pratiques éditoriales et médiation culturelle. Il envisage le projet graphique comme un outil de recherche, de documentation et de production de connaissances, capable de rendre visibles des réalités sociales, culturelles et territoriales. L'atelier s'appuie sur une immersion dans un contexte réel, construit chaque année autour d'un territoire, d'une communauté d'usagers ou d'une problématique située. Les étudiants développent progressivement une méthodologie d'enquête fondée sur l'observation, la rencontre, l'entretien, la collecte documentaire et l'expérimentation. Le 1^{er} semestre est consacré à la construction de cette recherche : définir un sujet, élaborer une problématique, constituer un corpus et expérimenter différentes formes de restitution. Les matériaux recueillis deviennent progressivement les éléments constitutifs d'une écriture graphique et éditoriale personnelle. L'atelier est conçu comme un espace de recherche collective où les démarches individuelles s'enrichissent mutuellement à travers des temps d'échanges, de critique et de mise en commun. Cette phase prépare les projets qui seront développés, produits et diffusés publiquement au cours du 2^d semestre.

Design éditorial / Projets

Elamine Maecha

Semestres 5 et 6 — Jeudi : 9h-13h

Le design éditorial est envisagé ici comme une pratique de conception, de recherche et d'écriture graphique. Le cours propose d'interroger les relations entre texte, image, espace, temporalité et lecture à travers la réalisation de projets éditoriaux imprimés ou numériques. Plus qu'un apprentissage des outils de mise en page, il s'agit d'explorer la manière dont les formes éditoriales produisent du sens. À partir de la notion de rythme, de blanc, de séquence,

de format, de hiérarchie et de matérialité, les étudiants expérimentent différentes stratégies de composition afin de construire un langage graphique personnel. Les projets alternent exercices courts, expérimentations formelles, analyses de références et développement d'un projet éditorial personnel présenté lors du bilan semestriel.

Enquête en espaces latents, interrogation pratique sur l'IA

Antonin Jousse

Semestres 5 et 6 — Vendredi : 14h-16h

L'atelier est un temps hebdomadaire collectif et pratique de réflexion sur l'intelligence artificielle. Cet enseignement se construit sur une réflexion pensée à partir de sources théoriques et historiques, de références et d'une expérimentation plastique et conceptuelle se cristallisant autour de l'entraînement d'un modèle d'IA. Les étudiants sont amenés à interroger ces nouvelles technologies à l'aune de leur propre pratique.

Images numériques et génératives — 3D et mondes virtuels

Antonin Jousse

Semestres 5 et 6 — Mardi : 14h-18h

Cet atelier interroge les pratiques artistiques utilisant des technologies 3D et la création de mondes virtuels. En plus de l'apprentissage technique, l'atelier est un espace de réflexion autour de la virtualité et de son exploration culturelle, artistique et formelle. À partir de références contemporaines, les étudiants seront amenés à penser et développer ce médium au sein de leurs propres pratiques. Les étudiants apprennent les bases du logiciel de 3D Blender pour la modélisation et le rendu, ainsi que différentes techniques et outils de photogrammétrie et d'assemblage de formes.

[Photographie]

1. Récit, intrigue, indices

Constance Nouvel

Semestre 5 — Mardi : 14h-16h

Atelier articulé avec « Dispositifs de fictions »

L'atelier propose d'explorer la photographie comme outil d'enquête et de construction narrative. À partir des formes du récit policier, du documentaire, de l'archive ou de la fiction, les étudiants seront invités à développer un projet personnel fondé sur la recherche d'indices et la mise en relation de fragments d'images. La photographie entretient depuis son invention un rapport privilégié avec la preuve, la trace et le témoignage. Mais que nous disent réellement les images ? Que montrent-elles, que cachent-elles et quelles histoires permettent-elles de construire ? En s'appuyant sur des références issues de l'art contemporain, de la littérature, du cinéma et du photojournalisme, les étudiants mèneront une enquête photographique dont ils définiront eux-mêmes le sujet, le territoire et les règles. Qu'il s'agisse d'un fait réel, d'une mémoire familiale, d'un lieu, d'un personnage, d'une rumeur ou d'une fiction, chaque projet devra élaborer un système d'indices permettant au spectateur de construire son propre récit.

[Photographie]

2. Dispositifs de fiction

Constance Nouvel

Semestre 6 — Mardi : 14h-16h

Atelier articulé avec « Récits, intrigues, indices » du semestre 5

L'atelier poursuit les enjeux initiaux de l'enquête pour aller au cœur de la pratique artistique : comment transformer le matériau d'une enquête en forme artistique ? À partir des enquêtes menées, l'atelier poursuivra l'exploration de la photographie comme matière narrative. Les étudiants sont invités à réfléchir aux modalités de présentation et à la place du spectateur dans la construction du récit, afin de concevoir une expérience de lecture des images. Il s'agit de travailler la mise en forme : accrochage, séquence, projection, circulation du regard, articulation texte-image, et rôle du spectateur.

L'objectif est de faire émerger, à partir des images produites, une forme cohérente de présentation capable de construire du sens, conjuguant expérimentations plastiques et protocole de présentation.

Rec.its

Frédéric Thomas et Morgane Ahrach

Semestres 5 et 6 — Jeudi : 14h-16h

Rec.its forme aux enjeux des écritures numériques, contemporaines et cinématographiques en plaçant la dramaturgie et le storytelling au cœur du processus créatif. De l'écriture scénaristique à la réalisation, du tournage à la diffusion sur les plateformes numériques et dans les espaces de projection, les étudiants développent une ligne éditoriale singulière à travers des formats variés : films, séries, podcasts, diffusions en direct et contenus interactifs.

Il associe réflexion critique, apports théoriques et analytiques, pratique technique et artistique (écriture, mise en scène, captation et réalisation) ainsi que mises en situation professionnelles afin d'accompagner les étudiants dans la conception, la réalisation et la diffusion de projets adaptés aux contextes contemporains de la création audiovisuelle et numérique.

Typographie et design graphique

Émilie Aurat

Semestres 5 et 6 — Mercredi : 10h30-12h30

Cours initiatique au dessin de caractère. Le cours propose une approche complète du design typographique, depuis le geste manuel d'écriture, à la mise en page en passant par le dessin de lettre et de signes, puis son application dans des contextes de transversalité. La première année s'est appliquée à couvrir les origines de la typographie latine contemporaine, la seconde année proposera des contextes d'applications définis, et soutiendra les sujets des étudiants pour leur projet de diplôme. À la fin de l'année, les étudiants doivent avoir affirmé un regard et un usage personnel de ce médium. Sujet du 1^{er} semestre : Travailler en groupe, faire équipe, vivre en communauté ; La thématique s'applique autant à la problématique qu'à la méthode de travail.

Le 2^d semestre est complexe de par le public étudiant qui est très souvent au fait de ce qu'il compte accomplir pour son diplôme. La typographie peut tout aussi bien être le point central de sujet, ou bien venir appuyer le propos. L'idée est donc de proposer des points d'attention professionnalisant pour la suite.

Zone À Dessins (ZÀD)

François Génot

Semestres 5 et 6 — Semaine A — Mardi : 8h30-12h30 et 14h-18h

L'atelier ZÀD (Zone À Dessins) se présente comme un laboratoire de création à ciel ouvert. Arpenter, s'imprégner, prospecter, collecter, rencontrer... Chaque année ZÀD collabore avec un partenaire culturel et définit un territoire d'enquête afin d'en révéler la multiplicité des histoires entrelacées qui le caractérise. Le programme se découpe en trois phases : immersion et enquêtes, élaboration des projets, production et diffusion des travaux réalisés. Une exposition et une édition viennent clore un cycle professionnalisant. Toutes les pratiques impliquant le dessin –de près ou de loin– sont les bienvenues, chaque année les projets impliquent toutes les techniques. C'est une aventure collective et intense qui nécessite un engagement total. Pour sa huitième année l'atelier ZÀD prend ses quartiers à Meisenthal au cœur des Vosges du Nord. Cette année, l'enquête de terrain aura la particularité de questionner un territoire entre ruralité et forêt et chargé d'histoires singulières. Une semaine de résidence du 12 au 16 octobre permettra de s'immerger dans le territoire et d'amorcer les projets de recherche mais aussi de faire des visites et rencontres. Deux workshops avec des artistes invités ponctueront l'atelier. Cette année encore, un accent sera mis sur la dimension participative, performative, voire pédagogique pour accompagner les formes plastiques d'un moment vivant et à partager avec le public sous la forme d'un programme événementiel réjouissant sur un long week-end fin avril/début mai (durant les vacances). Places limitées, inscription par mail avant le 18 septembre.

ÉSALàBliida, un atelier de production

Jean-Denis Filliozat

Semestres 5 et 6 — Jeudi : 14h-18h — Bliida

Au sein du tiers-lieu Bliida, un espace dynamique de partage et de production, les étudiants bénéficient d'un cadre propice à la création, sous toutes ses formes. Depuis l'émergence d'une idée, d'un concept, jusqu'à la concrétisation d'un projet, les étudiants seront accompagnés dans leur processus de création pour développer de nouvelles méthodes de recherche et d'expérimentations.

Le processus de création conduit à faire des choix, prendre des décisions successives, des orientations, associées aux contraintes de mise en œuvre.

À travers une approche sensible des matériaux et des technologies, la découverte de méthodes de production, de gestes manuels ou à l'aide d'outils numériques, des expérimentations seront menées pour acquérir connaissances et compétences pratiques, à intégrer dans le développement de projets plastiques.

La dimension de fabrication responsable (transition écologique, protection des ressources non renouvelables) sera présente et questionnée tout au long de l'année.

Des modules de formation sur le matériel audio/vidéo, la plateforme Arduino (associée à des capteurs, des moteurs, des sources lumineuses) et le logiciel d'interaction Isadora seront dispensés régulièrement pour permettre aux étudiants de d'utiliser les possibilités liées à ces outils, tant pour assister la présentation de dispositifs dans l'espace que pour produire des pièces spécifiques intégrant ces technologies. Les étudiants auront également la possibilité de produire des objets en céramique, au sein d'un espace dédié à l'initiation, à l'expérimentation et à la découverte de la terre comme matériau de création. Au fil des séances, accompagnés par une artiste céramiste résidente à Bliida, ils pourront explorer les propriétés de la matière, les différentes étapes de réalisation d'une pièce et les techniques fondamentales de façonnage, de l'application d'un décor, de l'émaillage et de la cuisson. L'atelier privilégie une approche expérimentale où les essais, les ajustements et même les erreurs deviennent des leviers d'apprentissage et de création.

Image-matière : mutations et devenirs, une histoire de l'art subjective, non linéaire et fragmentée

Adrien Missika

Semestres 5 et 6 — Mercredi : 10h30-12h30

La photographie est abordée ici non comme une image fixe mais comme un processus réversible. L'image n'est pas une fin en soi mais un état transitoire, elle peut (re)devenir sculpture, installation, trace ; se dégrader, muter, disparaître sous l'effet du temps ou de la matière qui la porte. Le cours interroge ce qu'une image devient plutôt que ce qu'elle représente.

À travers l'étude d'une constellation d'artistes et de photographes clés, les étudiants explorent une histoire de l'art volontairement non linéaire, construite par affinités et ruptures plutôt que par chronologie. Cette approche s'appuie sur des textes de référence en théorie de l'image abordés sous forme de commentaires de textes et de discussions collectives, ainsi que sur le visionnage critique de films, d'extraits ou de vidéos expérimentales mettant en jeu la matérialité, l'usure ou la disparition de l'image.

L'objectif est de construire chez l'étudiant une pensée critique de l'image comme matière instable, en résonance directe avec sa propre pratique plastique, quelle que soit la forme que celle-ci prend par ailleurs (photographie, installation, sculpture, vidéo).

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

Anglais

Allison Wilson

Semestres 3 et 4 — Lundi : 10h30-12h30

Ce cours est aligné sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), guidant les étudiants d'un niveau intermédiaire indépendant (B1) à un niveau professionnel avancé (B2+). Bien que le programme établisse des repères clairs et rigoureux pour la progression linguistique dans les quatre compétences fondamentales, sa conception opérationnelle réserve intentionnellement un degré élevé de flexibilité pédagogique. Afin de maximiser l'engagement des étudiants dans le contexte d'une école d'art, les modules d'anglais sont conçus pour être particulièrement réactifs. Plutôt que de fonctionner de manière isolée, dans la mesure du possible, les activités linguistiques visent à refléter et à intégrer les projets en cours des étudiants, leurs ateliers de pratique ainsi que l'actualité artistique contemporaine. En intégrant autant que possible des éléments de leur travail pratique au sein du programme de langue, ce cours favorise activement la transversalité. Cela garantit que l'apprentissage de l'anglais devienne un outil direct et fonctionnel au service de leur développement artistique et narratif global.

Histoire de l'art

Christophe Georgel

Semestres 5 et 6 — Lundi : 16h-18h

Atelier de suivi du DNA et entretiens.

Un regard sur l'histoire, la généalogie et les structures respectives de l'art moderne et contemporain.

Écrits d'artiste

Léo Coquet, Célia Charvet

Semestres 5 et 6 — Vendredi : 9h-11h

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

Recherche et expérimentations personnelles [10/60 crédits]

Recherche et expérimentations personnelles / Suivi

Référent création année 3

Semestres 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, 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 et favorisent la continuité d'un travail dans les domaines de l'intermédia et de la spatialisation. Ces enseignements sont des espaces de dialogue et de collaboration avec les options proprement art et communication, au service du projet. Il est déterminant que lors de ce 1^{er} 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 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 [15 crédits]

Durée : 30 min

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

Le jury de diplôme est composé de deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement et d'un enseignant chargé des fonctions de coordination dans l'option considérée. Le-la président du jury est désigné parmi les personnalités qualifiées.

Tous-tes sont nommés par la directrice de l'établissement. Les décisions sont prises à la majorité absolue.

Les critères de notation :

- Présentation des travaux (formelle et critique),
- Pertinence du parcours et des recherches liés au projet,
- Contextualisation du travail (qualité des références, diversité des connaissances),
- Qualité des réalisations.

Professionnalisation

Professionnalisation et engagement étudiant

Les étudiants participent à des actions contribuant au rayonnement de l'école et à leur professionnalisation : salons d'orientation, journées portes ouvertes, projets éditoriaux, médiation d'expositions, rencontres avec les publics et collaborations avec des partenaires culturels, éducatifs ou professionnels.

Ces expériences permettent de développer des compétences en communication, médiation, gestion de projet, travail en équipe et adaptation à différents contextes professionnels, tout en favorisant la constitution d'un réseau dans les domaines artistique et culturel. Validation : participation active, qualité de l'engagement et fiabilité dans les missions confiées.

Rebonjour, saison 3: rencontres professionnelles et podcast

Rebonjour est un cycle de rencontres entre les étudiants de l'ÉSAL Metz et des diplômés de l'école aujourd'hui engagés dans des parcours artistiques et professionnels variés. Les échanges sont enregistrés et donnent lieu à la réalisation d'un podcast diffusé sur différentes plateformes.

Pensé comme un espace de transmission et de dialogue, Rebonjour permet de découvrir la diversité des trajectoires après l'école.

Artistes, illustrateurs, médiateurs, enseignants ou professionnels de la culture partagent leurs expériences, leurs questionnements et les étapes marquantes de leur parcours.

Ces rencontres offrent aux étudiants des repères concrets sur les réalités du secteur artistique, les modalités d'insertion professionnelle et les multiples formes que peut prendre une pratique artistique aujourd'hui. Initié par Morgane Ahrach, diplômée de l'ÉSAL Metz (DNSEP Art, 2018), Rebonjour s'inscrit dans les dispositifs d'accompagnement à la professionnalisation de l'école. Le projet contribue à renforcer les liens entre étudiants, diplômés et professionnel·les du champ artistique. Le podcast Rebonjour est disponible à l'écoute sur les principales plateformes de podcast : Spotify, Apple Podcasts, YouTube.

Les Rencontres du soir, cycle de conférences

Les Rencontres du soir constituent un cycle de conférences organisé tout au long de l'année universitaire. Elles invitent artistes, auteurs, chercheurs et professionnels à partager leurs pratiques, leurs recherches et leurs réflexions autour des enjeux contemporains de la création. Ouvertes à une diversité de champs disciplinaires, elles abordent des questions liées aux arts plastiques, à l'histoire de l'art, à l'anthropologie, à la sociologie, à la philosophie et aux cultures visuelles.

Pour l'année universitaire 2026-2027, la programmation met en avant les Éditions Macula, maison d'édition spécialisée dans l'histoire de l'art, la photographie et les cultures visuelles. Fondée en 1980, elle est reconnue pour la qualité de ses publications et son engagement en faveur de la diffusion de la recherche, de la critique et de la création contemporaine.

Certaines rencontres sont également proposées en partenariat avec l'Université de Lorraine, favorisant les échanges entre enseignement artistique, recherche universitaire et création contemporaine.

Les Rencontres du soir sont disponibles sur la chaîne [YouTube de l'ÉSAL](#).

Rencontres avec 8 résidents de Bliida

Jeudi matin à Bliida (du 24 septembre à fin janvier)

Ouvert à toutes et tous

8 résidents interviendront auprès des étudiants, afin de présenter les différentes activités présentes dans le tiers-lieu Bliida.

Programme :

- Camille Hofmann, céramiste
- Puzzlll, collectif d'artiste interactif et immersif
- Manon Fontaine, artiste verrière
- Guillaume Trapateau, fondateur de Baguettes sensibles
- Juliette Hoeffleur, designeuse graphique
- Quentin Enclos, forgeron d'art
- 3D Jungle, métrologie industrielle
- Studio Canon, design d'objet et d'espace



Les Rencontres du soir avec
Bertrand Vidal, déc. 2025
© Juliette Férard

Ateliers ressources — 1^{er} cycle

Les ateliers ressources sont dédiés aux étudiant-es qui souhaitent renforcer leurs connaissances, leurs compétences techniques et qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement spécialisé et pédagogique pour la réalisation de leur(s) projet(s). Ils requièrent une implication du début à la fin d'année.

Sur inscription, les étudiant-es du 1^{er} cycle ont accès à certains ateliers et de cours complémentaires proposés afin de favoriser le développement de leur pratique, de leurs expérimentations et de leurs recherches.

ÉSALàBliiida

Gaëtan Leclerc, Léa Pesant

Étudiants de 1^{re} année — Mercredi, toutes les trois semaines : 8h30-12h30 — Par ½ de groupe en alternance avec Méthode de la recherche et Parcours photographie

Dans le cadre d'une convention de partenariat entre l'ÉSAL et Bliiida, les étudiants sont initiés aux outils et aux pratiques de la fabrication numérique. Cette collaboration leur permet de se former à l'utilisation de différentes machines à commande numérique, notamment la découpeuse laser, la brodeuse numérique et la fraiseuse à commande numérique (CNC).

Tout au long de l'année universitaire les étudiants sont accueillis chaque mercredi matin au sein de l'atelier de fabrication numérique. Elles et ils sont accompagnés par les techniciens de l'ÉSAL ainsi que par le fabmanager de BLIIIDA, qui assurent un suivi régulier dans l'acquisition des compétences techniques et méthodologiques.

Répartis en trois groupes, les étudiants suivent un parcours de formation progressif comprenant une initiation au dessin assisté par ordinateur (DAO) avec le logiciel Illustrator, ainsi qu'à l'utilisation de la découpeuse laser et de la brodeuse numérique. Ces apprentissages constituent les prérequis nécessaires à l'accès autonome aux équipements du fablab.

À travers des exercices individuels et collectifs, elles et ils développent une démarche de projet articulant conception, expérimentation, prototypage et réalisation. Ils apprennent à mobiliser les outils de fabrication numérique au service de leurs recherches plastiques et de leurs projets pédagogiques, tout en acquérant une culture du prototypage et des processus de fabrication contemporains.

Méthodes de la recherche

Thibaud Schneider

Étudiants en 1^{re} année — Mercredi, toutes les trois semaines : 8h30-12h30 — Par ½ de groupe en alternance avec Parcours photographie et ÉSALàBliiida

Les séances de méthodologie de la recherche, servent d'initiations à la recherche d'informations et de références en école d'art. En se basant sur les ouvrages de la collection, les échanges permettent de contextualiser directement les propos et les attentes pédagogiques des enseignants.

Outre une présentation de l'anatomie du livre, d'exemples de différents types de documents (livres d'artistes, monographies, livres techniques etc.), des exercices mettent en application directe les savoirs proposés.

Pratique de la peinture

Matthieu Gauthier

Étudiants à partir de la 2^e année

Cet atelier se construit autour des demandes et des besoins de pratique de la peinture. Il est transversal et ouvert à toute option. Les questions liées à la pratique de la peinture seront abordées, qu'elles se présentent sous forme numérique ou plastique, ainsi que les questions inhérentes à la couleur, la place du corps, le geste, la composition, le format, le support comme outil de la peinture. L'atelier propose d'apprendre à fabriquer un châssis de manière traditionnelle (sélection de la toile, tension et encollage traditionnel) ou tout autre support servant une démarche singulière et son installation dans l'espace. L'atelier est ouvert à toutes les formes de collaborations inter-atelier questionnant la pratique de la couleur et de la peinture en tant qu'image. Objectifs et acquisitions Stimuler l'acte de faire, la recherche et la mise en place d'un engagement encre dans une pratique de la peinture. Développer un regard curieux chez les étudiants et élargir le champ des possibles d'une pratique et des enjeux qui lui sont liés. Ouvrir un espace de dialogue et de connexion entre les différentes formes de productions plastiques.

Pôle EDIT*ON et FabLab

Frédéric Thomas

Mercredi matin — Ouvert à toutes années et toutes options

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

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



Biennale Exemplaires, mars 2026 © Eike Llamas

Direction de la publication
Chiara Vecchiarelli, directrice de l'ÉSAL

Coordination et conception de la publication
Juliette Féraud

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

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

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

Les précis de cours figurant dans ce livret constituent une synthèse des syllabi. Les versions intégrales de ces documents comprennent notamment : les objectifs d'apprentissage, les compétences visées, le plan détaillé des séances, les ressources pédagogiques, les méthodes pédagogiques, les modalités d'évaluation du cours et le calendrier des échéances. Ils sont disponibles sur demande auprès des enseignant·es et du service de la scolarité.

 École Supérieure d'Art de Lorraine • Pôle arts plastiques

 esalorraine_metz

 École supérieure d'art de Lorraine

 ÉSAL

 École supérieure d'art de Lorraine

Arts plastiques Metz Précis de cours Année 4, Année 5



Précis de cours — Année 4, Année 5

[Retour à l'introduction](#)

Phase projet Semestres 7 & 8 — Année 4	4
Phase projet Semestres 9 & 10 — Année 5	6
Emploi du temps — Années 4 et 5	8
Précis de cours — Années 4 et 5	12
Professionnalisation	24
Ateliers ressources — 2 ^d cycle	26

Restitution BDD, ÉSAL, 2025
© Juliette Féraud



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, Christophe Georgel, Léo Coquet, Recrutement à venir	
1 séminaire au choix parmi les 4		4	3
Séminaire EXTRA—TEXTE	Elamine Maecha, Léo Coquet, Jérôme Knebusch		
Séminaire Formes du mémoire	Célia Charvet, Elamine Maecha		
Séminaire La ligne éclaire	Célia Charvet, François Génot		
Séminaire Radio-théorie	Yvain von Stebut		
		18/60	
Projet plastique – Prospective, méthodologie, production		8	6
1 ARC au choix parmi les 5		4	3
ARC Comité mémoire	Léo Coquet, Elamine Maecha, Émilie Pompelle		
ARC Créoliser les images	Émilie Aurat, Frédéric Thomas		
ARC Cultures projets	Hélène Guillaume, Christian Globensky		
ARC Design sensible	Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha		
ARC Studio sémantique	Émilie Pompelle, Constance Nouvel		
+ 1 ARC ou séminaire supplémentaire		4	3
Option Communication : au choix			
Option Art : ARC Groupe d’Expression Plastique obligatoire			
		14/60	
Mise en forme du projet personnel		12	14
Suivi de projet personnel	Référent création	4	3
Stage	Référent création		4
Document d’artiste / Professionnalisation	Émilie Pompelle	1	0
Préparation au DNSEP – conception et réalisation	Note collégiale	7	7
		26/60	
Langue étrangère		1	1
Anglais	Allison Wilson		
		2/60	

Des ateliers ressources sont proposés en complément des ARC et Séminaires. La liste est présentée en fin de livret.

24 crédits minimum pour passage au semestre 8

24 crédits minimum pour passage au semestre 9

Intitulés		Semestre 9	Semestre 10
Méthodologie de la recherche et suivi de mémoire		20	
Préparation au mémoire	Célia Charvet, Christophe Georgel, Léo Coquet, Recrutement à venir	5	
Expérimentations plastiques	Référent création	4	
Anglais	Allison Wilson	2	
1 séminaire au choix parmi les 4		3	
Séminaire EXTRA—TEXTE	Elamine Maecha, Léo Coquet, Jérôme Knebusch		
Séminaire Formes du mémoire	Célia Charvet, Elamine Maecha		
Séminaire La ligne éclaire	Célia Charvet, François Génot		
Séminaire Radio-théorie	Yvain von Stebut		
1 ARC au choix parmi les 5		3	
ARC Comité mémoire	Léo Coquet, Elamine Maecha, Émilie Pompelle		
ARC Créoliser les images	Émilie Aurat, Frédéric Thomas		
ARC Cultures projets	Hélène Guillaume, Christian Globensky		
ARC Design sensible	Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha		
ARC Studio sémantique	Émilie Pompelle, Constance Nouvel		
+ 1 ARC ou séminaire supplémentaire		3	
Option Communication : au choix			
Option Art : ARC Groupe d'Expression Plastique obligatoire			

20/60

Mise en forme du projet personnel		10	
Parcours d'artiste / Professionnalisation	Émilie Pompelle	2	
Préparation au DNSEP – conception et réalisation	Note collégiale	8	

10/60

Épreuves du diplôme		30	
Mémoire		5	
Travail plastique		25	

Critères d'évaluation : Présentation, Pertinence du parcours et des recherches, Contextualisation du travail, Qualité des réalisations.

30/60

Des ateliers ressources sont proposés en complément des ARC et Séminaires. La liste est présentée en fin de livret.

270 crédits obligatoires pour passage au semestre 10

300 crédits validés si obtention du diplôme

	8h30	10h30	12h30	14h	16h	18h
Lundi	Anglais		Séminaire Radio-théorie		ARC Studio sémantique	
Mardi			Séminaire La ligne éclairé semaine B		ARC Groupe d'expression plastique semaine A	
Mercredi		Document d'artiste	Parcours d'artiste	ARC Créoliser les images		
Jeudi	ARC Groupe d'expression plastique semaine B		Séminaire Formes du mémoire		ARC Comité mémoire	
					ARC Cultures projets	
Vendredi	ARC Design sensible		Séminaire EXTRA—TEXTE			

	8h30	10h30	12h30	14h	16h	18h
Lundi		Histoire et théorie des arts		Process photo		
Mardi		Pratique de la peinture Formes, structures et installation		Zone À Dessin semaine A Images numériques et génératives		
Mercredi	Cases et débordements Pôle EDIT*ON et FabLab Vidéo Live Images imprimées	Typographie et design graphique		Cases et débordements Vidéo Live		
Jeudi	Images en mouvement Design éditorial			[Design sensible] LARS semaine B Post-it, le petit séminaire Rec.its ÉSALàBliiida, un atelier de production		
Vendredi		LabVIES – L’installation en question		Big Bang Enquête en espaces latents		

Ateliers ressources et ateliers du 1^{er} cycle

Recherche: initiation et méthodologie

Anglais

Allison Wilson

Semestres 7 à 9 — Lundi : 8h30-10h30

Ce cours est aligné sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), guidant les étudiants d'un niveau intermédiaire indépendant (B1) à un niveau professionnel avancé (B2+). Bien que le programme établisse des repères clairs et rigoureux pour la progression linguistique dans les quatre compétences fondamentales, sa conception opérationnelle réserve intentionnellement un degré élevé de flexibilité pédagogique. Afin de maximiser l'engagement des étudiants dans le contexte d'une école d'art, les modules d'anglais sont conçus pour être particulièrement réactifs. Plutôt que de fonctionner de manière isolée, dans la mesure du possible, les activités linguistiques viseront à refléter et à intégrer les projets en cours des étudiants, leurs ateliers de pratique ainsi que l'actualité artistique contemporaine. En intégrant autant que possible des éléments de leur travail pratique au sein du programme de langue, ce cours favorise activement la transversalité. Cela garantit que l'apprentissage de l'anglais devienne un outil direct et fonctionnel au service de leur développement artistique et narratif global.

Expérimentations plastiques

Référent création

Semestre 9

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

Les différents ARC, Séminaires et Programmes proposés par l'équipe enseignante offrent des canevas sur lesquels viennent tisser les 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.

Enfin, sur inscription et en fonction des besoins du projet de diplôme, les étudiants ont accès aux ateliers de l'école.

ARC Comité mémoire

Léo Coquet, Elamine Maeche, Émilie Pompelle

Semestres 7 à 9 — Jeudi : 16h-18h

Le Comité mémoire est un atelier de recherche, de lecture critique et de conception éditoriale consacré à la valorisation des mémoires de diplômés de l'ÉSAL. Pensé comme un studio éditorial, il propose aux étudiants de découvrir les différentes étapes qui conduisent un texte de recherche vers sa publication. Le 1^{er} semestre est consacré à la compréhension de la chaîne éditoriale, à l'analyse critique du mémoire du Post-diplôme produit à l'école et à l'élaboration d'une ligne éditoriale commune. À travers la lecture, la discussion, la confrontation des points de vue et l'analyse des formes éditoriales contemporaines, les étudiants développent une culture de l'édition tout en expérimentant les méthodes de travail d'un véritable comité éditorial. L'atelier privilégie une pédagogie collective où les responsabilités sont progressivement partagées afin de préparer les phases d'éditorialisation, de fabrication et de diffusion qui seront développées au cours des semestres suivants.

Le 2^d semestre est consacré à l'éditorialisation du mémoire Post-diplôme. Les étudiants accompagnent l'auteur-riche dans la transformation du mémoire en un ouvrage destiné à être publié. Ils expérimentent les différentes étapes du travail éditorial : structuration du contenu, réécriture, direction artistique, conception graphique, choix des matériaux et préparation de la fabrication. L'atelier envisage le livre comme un projet collectif où les dimensions intellectuelles, plastiques, graphiques et techniques sont indissociables. Les étudiants développent progressivement une posture de chef de projet éditorial en prenant part aux décisions qui déterminent l'identité de la publication. Cette phase permet également d'interroger les relations entre écriture, mise en page, image, matérialité et usages de l'objet imprimé.

ARC Créoliser les images

Émilie Aurat, Frédéric Thomas

Semestres 7 à 9 — Mercredi : 16h-18h

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'atelier de recherche et création propose de s'interroger sur sa position spatiale, identitaire et culturelle ; d'explorer des langages formels ainsi que le questionnement des signes, au travers de recherches graphiques et plastiques. Cette introspection artistique encourage les étudiants à examiner leur territoire et à exprimer leur engagement en regard d'une situation sociologique. Le 2^d semestre coordonne, ordonne, diffuse les recherches de chacun, et les met en regard pour en dégager la cosmologie. Une production commune (podcast, série de vidéo, série éditoriale...) sera mise à disposition. Les étudiants sont alors dans leur dernier semestre au sein de l'école d'art. Cet exercice permet d'inscrire pour la première fois une partie de leur propos dans un corpus de recherche plus large.

Un ARC — Atelier de Recherche et Création est une unité pédagogique, combine recherche théorique (histoire de l'art, esthétique, philosophie, etc.) et création artistique (pratique plastique, visuelle, sonore, performative...) autour d'une thématique.

ARC Cultures projets

Hélène Guillaume, Christian Globensky

Semestres 7 à 10 — Jeudi : 16h-18h

L'ARC Culture Projets initie à une recherche sur la documentation dans les pratiques artistiques contemporaines et pose l'hypothèse que la formulation de projets s'affirme de plus en plus comme une forme d'art en soi, que la documentation qui nourrit le projet est tout à la fois œuvre et objet fonctionnel. Le rapport forme/fonction de l'œuvre s'articulera plus particulièrement cette année autour des notions de fictions et de réel questionnant ainsi la fonction déterminante du récit dans l'art contemporain. Ce récit aura pour thème générique : « Soigner le réel », et sera partagé par l'ensemble des acteurs du Cultures Alternatives Programme. Au 1^{er} semestre, deux conférences-workshops sont proposées dans le cadre des journées d'études « Pratiques documentées / Document en pratique » auxquelles prennent part des artistes, chercheurs, curateurs.

ARC Design Sensible

Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat,

Elamine Maecha

Semestres 7 à 9 — Vendredi : 8h30-12h30

L'ARC Design Sensible est un atelier de recherche qui explore les relations entre art, design, architecture, usages et territoire à partir de situations réelles proposées par des partenaires institutionnels, culturels ou scientifiques. En dialogue avec les ateliers GAIA*, les étudiants développent des réponses expérimentales à des problématiques situées en mobilisant les outils de l'observation, de l'enquête, de la représentation, du prototypage et de la conception. Le projet ne consiste pas uniquement à produire un objet, mais à comprendre un contexte, à révéler des

usages, construire des récits et imaginer de nouvelles manières d'habiter un lieu. Le design est ici envisagé comme une pratique critique de médiation entre les personnes, les espaces, les objets et les temporalités. L'atelier encourage une approche sensible du projet dans laquelle l'analyse des phénomènes sociaux, spatiaux, intangibles et environnementaux nourrit directement les propositions plastiques et conceptuelles. L'ARC développe une pédagogie fondée sur la recherche par le projet. Chaque sujet devient l'occasion de construire une méthodologie d'enquête mêlant observations de terrain, rencontres avec les acteurs, cartographies, expérimentations plastiques, prototypes et documentation éditoriale. Les étudiants sont amenés à travailler dans des équipes interdisciplinaires en dialogue avec des étudiants en architecture, ingénierie et design ainsi qu'avec les partenaires du territoire. Une attention particulière est portée aux processus de conception, aux chemins sensibles autant qu'aux formes produites.

*Les ateliers GAIA réinventent des lieux en croisant les regards de l'architecture, de l'ingénierie et de l'art. GAIA Gouvernance Architecture Ingénierie Administration réunit les quatre écoles suivantes :
- l'École Nationale Supérieure d'Architecture (ÉNSA) de Nancy,
- l'École Européenne d'Ingénieurs en Génie des Matériaux (ÉEIGM) de Nancy,
- l'École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l'Innovation (ÉNSGSI) de Nancy,
- l'École Supérieure d'Art de Lorraine (ÉSAL) de Metz.

ARC Studio Sémantique des images [Bicentenaire de la photographie]

Constance Nouvel, Émilie Pompelle

Semestres 7 et 8 — Lundi : 16h-18h

Dans le cadre du Bicentenaire de la photographie, qui célébrera son invention dans toute la France durant l'année 2026-2027, cet ARC propose l'élaboration d'un ouvrage réunissant des entrées inédites consacrées à l'histoire de la photographie. Il s'agit d'interroger les notions, pratiques et enjeux qui ont façonné ce médium, de sa dimension technique à ses usages contemporains, afin de constituer une publication à la fois critique, artistique et documentaire.

Le 1^{er} semestre est consacré à la recherche, à l'écriture et à l'expérimentation photographique. À partir de mots-clés, de concepts ou de problématiques liés à l'histoire de la photographie, les étudiants développent un travail personnel associant références théoriques, corpus iconographiques, pratique photographique et production textuelle. Chaque contribution est conçue comme une future entrée d'un abécédaire collectif. À travers l'exploration des relations entre image, texte et édition, l'atelier invite les étudiants à produire des contenus originaux, à questionner les formes contemporaines de la photographie et à expérimenter différents modes de récit et de transmission des savoirs. Les travaux menés au cours de ce semestre constituent la matière de la publication collective.

Le 2^d semestre est consacré à sa réalisation éditoriale. À partir des recherches et productions élaborées au semestre 7, les étudiants participent à l'ensemble des étapes de conception et de fabrication de l'ouvrage : réécriture et édition des contenus, conception graphique, préparation de fabrication, suivi de production, diffusion et valorisation du projet.

Ce travail permet également d'aborder les enjeux professionnels liés à la production d'une publication, tels que la coordination de projet, les partenariats, le budget, la communication et la diffusion. L'aboutissement de l'atelier prend la forme d'une publication collective accompagnée d'une présentation publique sur la plateforme officielle du Bicentenaire de la photographie, relayée par le ministère de la Culture.

ARC Groupe d'expression Plastique — GEP

Collège d'enseignant.es de l'option art, dispositifs multiples

**Semestres 8 à 10 — Semaine A — Mardi : 14h-18h
Semaine B — Jeudi : 8h30-12h30**

Temps pédagogique individuel et collectif dédié à la pratique du projet plastique, au développement d'un travail personnel et critique, suivi des différentes étapes d'élaboration du projet (expérimentation, prospective, méthodologie, production, mise en espace...) Les expérimentations plastiques et les mises en situation sont au cœur de la dynamique de travail et des échanges pédagogiques. Les séances sont construites à partir de la transversalité des enseignements de l'option Art : diversité des approches plastiques et dispositifs multiples, Exposer, éditer, diffuser. Réunir et partager des savoirs en lien avec les thématiques de travail des étudiants, avec des questions sociétales, des questions qui alimentent les recherches de l'option art dispositifs multiples telles que l'exposition performée, l'écriture comme médiation plastique, la transversalité, les ouvertures à la transdisciplinarité, des thématiques sociétales telles que celle abordée cette année par le Cultures Alternatives Programme : « soigner le réel »

Séminaire EXTRA—TEXTE

Léo Coquet, Jérôme Knebusch et Elamine Maecha,
Semestres 7 à 9 — Vendredi : 9h-13h

Le séminaire EXTRA—TEXTE est un espace de recherche consacré aux relations entre texte, œuvre, édition et exposition. À partir de la notion de paratexte, développée par Gérard Genette puis élargie aux champs du design graphique, de l'art contemporain et du livre d'artiste, il interroge les formes qui accompagnent, prolongent, traduisent ou activent une œuvre. Le texte n'y est pas considéré comme un simple contenu à mettre en forme, mais comme une matière plastique, un espace de recherche et un outil critique. Les étudiants sont amenés à explorer les multiples dimensions du langage éditorial : annotation, protocole, transcription, archive, indexation, cartographie, traduction, documentation ou activation. L'année 2026-2027 est consacrée à la notion d'œuvre protocolaire. Le protocole devient ici un terrain d'expérimentation permettant de prolonger les recherches menées autour du paratexte en les déplaçant du champ du livre vers celui de l'art contemporain. Comment transmettre une œuvre qui n'existe qu'à travers son activation ? Comment documenter une expérience sans la figer ? Comment concevoir une édition qui ne soit ni catalogue, ni archive, mais une forme critique capable de prolonger la recherche ? Comment l'édition devient-elle un outil de recherche ? Ce projet est développé en partenariat avec l'ENSA Bourges, le KASK de Gand, le FRAC Lorraine et l'Université de Strasbourg. Tout au long du semestre, les étudiants rencontrent les équipes partenaires, visitent les expositions, analysent les œuvres et participent à une réflexion collective qui aboutira à la conception d'une édition expérimentale documentant l'ensemble du projet. Le séminaire constitue ainsi un laboratoire où se croisent recherche théorique, pratique éditoriale, écriture, design graphique et travail collectif.

Séminaire Formes du mémoire

Célia Charvet, Elamine Maecha
Semestres 7 à 9 — Jeudi : 14h-18h

Le Séminaire Formes du mémoire accompagne les étudiants dans la conception plastique, graphique et éditoriale de leur mémoire de DNSEP. Il s'agit de faire du mémoire un objet de recherche en forme, où l'écriture, la typographie, la mise en page, la matérialité et les modes de diffusion participent pleinement à l'élaboration de la pensée. Le séminaire vise à décloisonner la relation individuelle au mémoire en créant un espace collectif de lecture, de critique, d'expérimentation et de fabrication. Les étudiants y développent un projet éditorial singulier en articulant recherche théorique, pratique artistique et conception graphique.

Séminaire La ligne éclaire

Célia Charvet, François Génot
Semestres 7 — Semaine B — Mardi : 14h-18h
Au croisement des pratiques du dessin et du texte, le séminaire La ligne éclaire propose d'expérimenter 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. Plusieurs dispositifs et méthodes de mises en pratique en miroir texte/dessin sont activés autour d'un projet commun, une édition envisagée comme un laboratoire de recherche et d'expérimentations dans lequel chacun investit son propre espace tout en participant à l'élaboration d'une entité collégiale singulière et affirmée. Des partages de références diverses activent les expérimentations graphiques et plastiques, une mise en réflexion des propositions et une interprétation des expériences. Des temps de rencontre et de workshops avec des artistes et auteurs sont organisés.

Séminaire Radio-théorie

Yvain von Stebut
Semestres 7 à 9 — Lundi : 14h-18h (sauf exception)

Comment l'enregistrement, le mixage et l'écriture radiophonique nous permettent-ils d'éclairer nos préoccupations, nos gestes et nos projets artistiques ? Quels dispositifs de captation et de diffusion convoquer pour relier nos sensibilités et nos réflexions ? Comment ce travail peut-il être réinjecter dans nos réalisations plastiques et dans l'écriture du mémoire ? En nous intéressant aux connaissances spécifiques qui émergent de notre relation au sonore, le séminaire Radio-théorie propose une approche théorique singulière : « l'épistémophonie ».

Le séminaire privilégie l'approche collective et la mise en commun des expériences. Le son y trouve sa place dans toute l'étendue de son spectre : de la forme radiophonique, fictionnelle ou documentaire à l'approche électroacoustique, expérimentale et musicale. La prise de parole, spontanée et les mises en voix performées ou discursives relient nos projets. Ceux-ci s'apparentent à un travail d'enquête qui se déploie autant sur le terrain de nos histoires personnelles et partagées qu'au cœur du vivant et du champ social.

Un séminaire est une forme de cours ou de rencontre pédagogique qui vise à approfondir un sujet artistique, théorique ou technique en petit groupe, souvent de manière interdisciplinaire et participative.

Mise en forme du projet personnel — Semestres 7 à 9

Bilans — Cohérence du parcours

Note collégiale

Semestres 7 et 8

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

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

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

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

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

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

Quel est le regard critique porté par l'étudiant 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 308h minimum est obligatoire au semestre 8. La période de départ en stage est identique pour tous et précisée à chaque rentrée sur le calendrier pédagogique annuel. Le stage doit faire l'objet d'un rapport écrit. 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

Coordination : Célia Charvet.

Référents mémoire : [Option Art] Célia Charvet, Christophe Georgel ; [Option Communication] Léo Coquet (+ recrutement à venir)

Semestres 7 à 9

C'est depuis la pratique et vers la pratique que les recherches menées dans le cadre du mémoire prennent forme et prennent sens. Le mémoire doit s'inventer, pour permettre à chacun de trouver sa voie(x), de développer ses réalisations, de se positionner dans son propre travail et dans le champ de l'art. Le mémoire travaille la singularité de l'univers de l'étudiant 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 référent mémoire et le référent création. Des rendez-vous spécifiques sont organisés toute l'année avec les enseignants et des intervenants extérieurs. Le mémoire est 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 et donner des outils bibliographiques, typographiques et de méthode.

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

Différents rendus tout au long de l'année (avancement du travail), qui conditionnent l'obtention des crédits. Soutenance.

Document d'artiste

Émilie Pompelle

Semestre 7 — Mercredi : 10h30-11h30

Cet atelier accompagne les étudiants dans la structuration progressive de leur pratique artistique à travers la construction des outils nécessaires à sa présentation, sa documentation et son organisation. Il vise à développer une méthodologie de travail permettant de rendre une pratique artistique lisible, transmissible et mobilisable dans différents contextes de diffusion. Les étudiants sont amenés à produire des textes, présenter leur démarche, constituer un portfolio, documenter leurs réalisations et organiser leurs ressources de travail. L'atelier articule exercices pratiques, études de cas, analyses de documents professionnels, échanges collectifs et accompagnements individualisés. Une attention particulière est portée à la documentation des productions, à la gestion des images, à l'archivage des ressources et à la constitution d'un premier ensemble cohérent de documents d'artiste.

Parcours d'artiste — Présenter, documenter et diffuser sa pratique

Émilie Pompelle

Semestre 9 — Mercredi : 11h30-12h30

Cet atelier accompagne les étudiants dans la structuration de leur pratique artistique et la préparation de leur insertion professionnelle. Il vise à développer les outils nécessaires à la présentation, à la documentation, à l'archivage et à la diffusion d'un travail artistique. À travers des exercices d'écriture, de présentation orale, d'analyse de situations professionnelles et de constitution de documents d'artiste, les étudiants construisent progressivement un dossier professionnel mobilisable dans différents contextes : résidences, appels à projets, expositions, commandes, demandes de financement ou poursuite d'activité. Le cours articule apports méthodologiques, travail individuel, échanges collectifs et rencontres professionnelles afin de favoriser l'autonomie et la capacité de projection dans les milieux de l'art et de la création.

Mise en forme du projet personnel — Semestre 9

Mise en forme du projet personnel

Note collégiale

Semestres 9 et 10

La mise en forme du projet personnel, c'est la capacité qu'a l'étudiant 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-elle s'est engagé depuis le semestre 7. Il-elle doit présenter au semestre 9, à la fois des pièces en cours de réalisation avec un calendrier précis quant à leur aboutissement et leur place au diplôme.

Préparation au DNSEP — conception et réalisation

Semestre 9

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

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

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

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

Quelles sont les curiosités (l'ouverture) qui vont permettre le développement d'un univers personnel ?

Quelles sont les transversalités vécues lors de la progression des études ?

Quel est le regard critique porté par l'étudiant 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 DNSEP — Semestre 10

Épreuve plastique

Jury de diplôme

Durée : 40 min — 25 crédits

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

Le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, diplôme à caractère généraliste, sanctionne 5 années d'études supérieures.

Nul ne peut se présenter aux épreuves du Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique s'il n'a pas obtenu 275 crédits. Il est homologué au niveau I. Les quatre 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-la président du jury est désigné par la directrice de l'école parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage égal des voix, sa décision est prépondérante.

Soutenance de mémoire

Jury de diplôme

Durée : 20 min — 5 crédits

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



Semaine écriture workshops
février 2026 © ÉSAL

Professionnalisation

Professionnalisation et engagement étudiant

Les étudiants participent à des actions contribuant au rayonnement de l'école et à leur professionnalisation : salons d'orientation, journées portes ouvertes, projets éditoriaux, médiation d'expositions, rencontres avec les publics et collaborations avec des partenaires culturels, éducatifs ou professionnels. Ces expériences permettent de développer des compétences en communication, médiation, gestion de projet, travail en équipe et adaptation à différents contextes professionnels, tout en favorisant la constitution d'un réseau dans les domaines artistique et culturel. Validation : participation active, qualité de l'engagement et fiabilité dans les missions confiées.

Les Rencontres du soir, cycle de conférences

Les Rencontres du soir constituent un cycle de conférences organisé tout au long de l'année universitaire. Elles invitent artistes, auteurs, chercheurs et professionnels à partager leurs pratiques, leurs recherches et leurs réflexions autour des enjeux contemporains de la création. Ouvertes à une diversité de champs disciplinaires, elles abordent des questions liées aux arts plastiques, à l'histoire de l'art, à l'anthropologie, à la sociologie, à la philosophie et aux cultures visuelles.

Pour l'année universitaire 2026-2027, la programmation met en avant les Éditions Macula, maison d'édition spécialisée dans l'histoire de l'art, la photographie et les cultures visuelles.

Fondée en 1980, elle est reconnue pour la qualité de ses publications et son engagement en faveur de la diffusion de la recherche, de la critique et de la création contemporaine.

Certaines rencontres sont également proposées en partenariat avec l'Université de Lorraine, favorisant les échanges entre enseignement artistique, recherche universitaire et création contemporaine. Les Rencontres du soir sont disponibles sur la chaîne [YouTube de l'ÉSAL](#).

Rebonjour, saison 3: rencontres professionnelles et podcast

Rebonjour est un cycle de rencontres entre les étudiants de l'ÉSAL Metz et des diplômés de l'école aujourd'hui engagés dans des parcours artistiques et professionnels variés. Les échanges sont enregistrés et donnent lieu à la réalisation d'un podcast diffusé sur différentes plateformes. Pensé comme un espace de transmission et de dialogue, Rebonjour permet de découvrir la diversité des trajectoires après l'école. Artistes, illustrateurs, médiateurs, enseignants ou professionnels de la culture partagent leurs expériences, leurs questionnements et les étapes marquantes de leur parcours.

Ces rencontres offrent aux étudiants des repères concrets sur les réalités du secteur artistique, les modalités d'insertion professionnelle et les multiples formes que peut prendre une pratique artistique aujourd'hui.

Initié par Morgane Ahrach, diplômée de l'ÉSAL Metz (DNSEP Art, 2018), Rebonjour s'inscrit dans les dispositifs d'accompagnement à la professionnalisation de l'école. Le projet contribue à renforcer les liens entre étudiants, diplômés et professionnels du champ artistique.

Le podcast Rebonjour est disponible à l'écoute sur les principales plateformes de podcast : Spotify, Apple Podcasts, YouTube.

Rencontres avec 8 résidents de Bliida

Judi matin à Bliida (du 24 septembre à fin janvier)

Ouvert à toutes et tous

8 résidents interviendront auprès des étudiants, afin de présenter les différentes activités présentes dans le tiers-lieu Bliida.

Programme :

- Camille Hofmann, céramiste
- PuzzIII, collectif d'artiste interactif et immersif
- Manon Fontaine, artiste verrière
- Guillaume Trapateau, fondateur de Baguettes sensibles
- Juliette Hoeffleur, designeuse graphique
- Quentin Enclos, forgeron d'art
- 3D Jungle, métrologie industrielle
- Studio Canon, design d'objet et d'espace

Rebonjour avec Lucie Morel,
nov. 2025 © ÉSAL



Ateliers ressources — 2^d cycle

Les ateliers ressources sont créés spécifiquement pour tous les étudiants qui souhaitent renforcer leurs connaissances, leurs compétences techniques et qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement spécialisé et pédagogique pour la réalisation de leur(s) projet(s). Un emploi du temps regroupe l'ensemble des ateliers accessibles à la suite de l'emploi du temps des ARC et séminaires.

Histoire et théorie des arts

Christophe Georgel

Semestre 7 — Lundi : 10h30 - 12h30

Thématique générale

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

Objectifs et acquisitions

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

Contenu et organisation

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

Évaluation

Incluse dans le suivi des mémoires.

Pôle EDIT*ON et FabLab

Frédéric Thomas

Semestres 7 à 9 — Mercredi : toute la journée

Ouvert à toutes années et toutes options

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

Méthodologie d'écriture de projets numériques à l'aide des nouvelles technologies et des outils de productions contemporains.

Réflexion et veille technologique des matières contemporaines et des outils de production des FabLab, de l'édition et du numérique.

Une place à l'expérimentation et aux recherches plastiques est favorisée pour trouver de nouveaux chemins d'écriture.

Ateliers et enseignements ouverts aux étudiants en phase projet

Semestres 7 à 9

Sur inscription et en fonction des besoins liés à leur projet de diplôme, les étudiants de 4^e et 5^e année ont accès à un ensemble d'ateliers, de projets et de cours complémentaires proposés dans le cadre du 1^{er} cycle. afin de favoriser le développement de leur pratique, de leurs expérimentations et de leurs recherches.

Un emploi du temps regroupe l'ensemble des ateliers accessibles à la suite de l'emploi du temps des ARC et séminaires.

Les précis de cours sont à retrouver dans le livret du 1^{er} cycle :

- Cases et débordements : observer, collecter, construire
- Big Bang
- Design éditorial / Projets
- ÉSALàBliida, un atelier de production/céramique
- Enquête en espaces latents, interrogation pratique sur l'IA
- Formes, structures et installation
- Images en mouvement
- Images numériques et génératives
- LARS
- LabVies
- Post-it
- Pratique de la peinture
- REC.its
- Typographie-environnement
- Vidéo Live
- Zone À Dessin



Vernissage de l'exposition
Biennale Exemplaires 2026
© Yizhao Li – ÉSAL

Direction de la publication
Chiara Vecchiarelli, directrice de l'ÉSAL

Coordination et conception de la publication
Juliette Féraud

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

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

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

Les précis de cours figurant dans ce livret constituent une synthèse des syllabi. Les versions intégrales de ces documents comprennent notamment : les objectifs d'apprentissage, les compétences visées, le plan détaillé des séances, les ressources pédagogiques, les méthodes pédagogiques, les modalités d'évaluation du cours et le calendrier des échéances. Ils sont disponibles sur demande auprès des enseignant·es et du service de la scolarité.

 École Supérieure d'Art de Lorraine • Pôle arts plastiques

 esalorraine_metz

 École supérieure d'art de Lorraine

 ÉSAL

 École supérieure d'art de Lorraine