

Arts plastiques Metz

Livret de l'étudiant·e 2024 / 2025

École Supérieure d'Art de Lorraine

1

Organisation de
la vie étudiante

2

Organisation
des études

3

Précis de cours
Année 1, Année 2,
Année 3

4

Précis de cours
Année 4, Année 5

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	25

Installation des DNSEP Art
2024 © Romain Gamba

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

Nathalie Filser

Administration générale

Gilles Balligand

Site Internet

➤ esalorraine.fr

Newsletter

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

Réseaux sociaux

 École Supérieure d'Art de Lorraine • Pôle arts plastiques

 esalorraine_metz

 École supérieure d'art de Lorraine

 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 cours est ouvert aux étudiant·es.

| Contacts du pôle pédagogique

Direction des études

Carole Simon

✉ csimon@esalorraine.fr

Scolarité et référente égalité

Marion Sztor

✉ msztor@esalorraine.fr

Médiathèque

Thibaud Schneider

✉ tschneider@esalorraine.fr

Les adresses mail des agent·es de l'ÉSAL se constituent sous cette forme:

✉ premièrelettreduprenomnom@esalorraine.fr

(cf exemples ci-dessus)

| Fédération Médico-sociale (FMS)
à l'ÉSAL

Écoute et accompagnement

Inès Lentretien

✉ i.lentretien@f-ms.fr

07 78 64 48 21

| Contacts administratifs
et techniques

Accueil et inscription aux ateliers
de pratique artistique

✉ metz@esalorraine.fr

Atelier bois et métal et conseiller
de prévention

Gaëtan Leclerc

✉ gleclerc@esalorraine.fr

Patrimoine et logistique

Daniel Collot

✉ dcollot@esalorraine.fr

Informatique, réseau pédagogique
et prêt du matériel

Patrick Ricordeau

✉ pricordeau@esalorraine.fr

Communication

Juliette Féraud

✉ communication@esalorraine.fr

Budget, finances

Billal Mebarki

✉ bmebarki@esalorraine.fr

Finances, CVEC et aide au diplôme

Valérie Massonnet

✉ vmassonnet@esalorraine.fr

Ressources humaines interventions
extérieures/médiation

Cassandra Kirchhoff

✉ ckirchhoff@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.

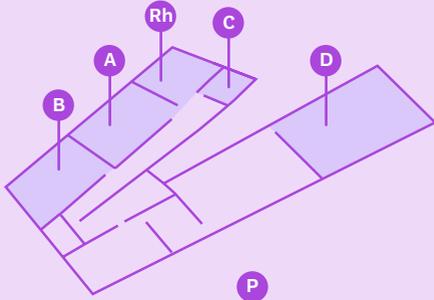
Dans le cadre d'un apport pédagogique établi à l'avance, l'école développe des partenariats sociaux-économiques: l'avènement de la convention avec le tiers-lieux Bliiida en 2023 en est un exemple.

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.

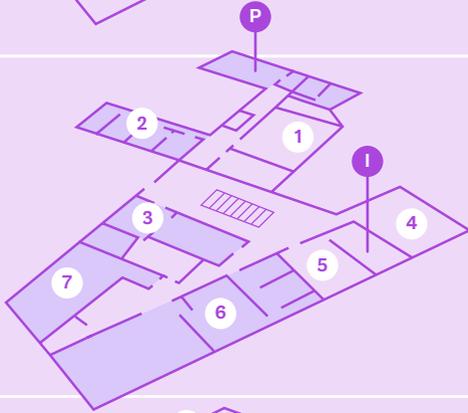
Plan de l'établissement

+3

- A Administration #esalavenir
- B Budget et facturation #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 #esalavenir
- 3 EDIT*ON Fablab, édition et hypermédia #esalavenir
- 4 Salle dessin
- 5 Atelier LabVies
- 6 PAN photographie argentique et numérique #esalavenir

+1

- Ac Accueil
- Be Bureau d'étude
- 8 L'Atelier de Recherche Sonore
- 9 Atelier modelage
- 10 Espace de convivialité
- 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

En 2024/2025, des équipements nouveaux!

PAN : studio prise de vue, agrandisseurs, laboratoire argentique noir et blanc et couleurs, contre-collage...

EDIT*ON : risographie, traceur, relieuse, imprimante 3D...

DUPLEX - image mouvement, son et interaction : plateau de montage, projection multi-écrans, création sonore et radio-phonique, tables de mixage...

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 : 9h - 12h30 / 14h - 17h30
Fermeture le mardi.

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 diplômés 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 émergent 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 ».

Contacts

Jean-Christophe Roelens

✉ jcroelens@esalorraine.fr

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 1re année.

Contact

Patrick Ricordeau

✉ pricordeau@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, l'attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale, quittance de paiement des frais d'inscription, fiche de réinscription pour l'année suivante;
- consulter les fiches descriptives des cours enseignés à l'ÉSAL et fichiers à destination des étudiant-es déposés par l'administration ;
- visualiser et imprimer le relevé de notes par année scolaire, par année de cursus, par semestre et par cycle ;
- voir la liste des entreprises ayant eu des stagiaires les deux dernières années ;
- visualiser le calendrier quotidien et son calendrier par semestre ;
- écrire aux enseignant-es ;
- se tenir informé sur : absences des enseignant-es, offres de stage, appels à projets, concours et autres propositions extérieures.

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/metz/vie-etudiante

Contacts

Valérie Massonnet

✉ vmassonnet@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.

Nouveaux espaces pédagogiques dédiés à la photographie et à l'édition, à la vidéo et au son.

Se déployant sur un espace de 3 000 m², l'ÉSAL à Metz se structure à partir d'ateliers, de laboratoires, de ressources multimédia et de spatialisation, etc.

Outre l'amphithéâtre et la salle de projection cinéma, l'école dispose de DUPLEX, PAN, et EDIT*ON.

DUPLEX, espace vidéo, son et interaction

Les pratiques liées aux images en mouvement évoluent avec rapidité et les formes artistiques s'enrichissent des techniques traditionnelles mêlées aux nouvelles technologies.

À l'occasion d'importants travaux, 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

L'ÉSAL propose l'enseignement de la photographie argentique et numérique depuis de nombreuses années. Avec l'espace PAN Photo, 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.

Workshop Tumultes
2024 © Iman Ourahou

EDIT*ON, espace de création éditoriale

L'édition est constitutive de l'identité de l'école, notamment à travers une pédagogie stimulée par l'écriture. L'enseignement éditorial a pour objet l'acquisition de connaissances pratiques en matière de culture visuelle et de création design. L'école encourage l'engagement créatif des étudiant-es dans toutes les pratiques, attentifs à l'édition, à l'image imprimée, à la typographie et à la création graphique en général. EDIT*ON rassemble plusieurs fonctionnalités en un espace : un Fablab, un espace tirage, un espace découpe et un espace relieur.

ÉSALÀBLIIDA, une collaboration pour la professionnalisation des étudiant·es qui va s'intensifier:

Présentation de BLIIDA, des espaces de travail et des dispositifs proposés aux artistes,

Formations à l'outillage numérique,

Résidences des jeunes diplômé·es,

Accompagnement des projets plastiques.

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

Valérie Massonnet

✉ vmassonnet@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](#))

Association et communautés étudiantes

La Trame

Les étudiant-es du site de Metz ont créé l'association La Trame. Elle a pour objectif d'ouvrir culturellement, artistiquement et professionnellement la ville de Metz aux étudiant-es dans le domaine de l'art, par l'organisation de divers événements (partenariat avec des galeries ou soirées de financement, par exemple).

Contact

✉ latrame@esalorraine.fr

Un groupe instagram des étudiant-es est également en service : échanges de bons procédés, recherche de logements, échanges de matériel et de services.

📷 [@la_trame_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 Lentretien

✉ i.lentretien@f-ms.fr

07.78.64.48.21

Association POST-TEXT

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.

📷 [@post_text_esal](#)

Contact

✉ post-text@esalorraine.fr

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/lepsytab

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

Valérie Massonnet

✉ vmassonnet@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

Salon MAD-Paris
2023 © Léo Coquet

Vivre ensemble et règles éthiques

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

✉ gcleclerc@esalorraine.fr

Fraude et tentative de fraude

Dans le cadre des épreuves d'admission en 1re 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-nes, 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 évènements 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 décédé-es 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).

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

Coordination et conception de la publication
Juliette Férard

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 2024/2025	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
Mobilité étudiant·e	27
Inscription et préparation aux diplômes	29
Accompagnement au parcours professionnel	30
Soutien aux alumni/diplômé·es	35

Parade *Le Chant des Sirènes*
semaine Cases et débordements
avril 2024 © Iman Ourahou

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 2024/2025

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 1re année sont spécifiquement chargés·es de la préparation du programme de l'année universitaire et de l'organisation des évaluations semestrielles.

| Coordinations pédagogiques

Option Art
collège enseignant

Option Communication
Émilie Pompelle

1re année
Pierre Villemin

Mémoire et texte DNA
Célia Charvet

| Coordinations d'établissement

Pluridisciplinarité
Stéphane G. Roussel

Territoire à dess(e)ins
François Génot

Recherche et édition
Elamine Maecha

| Référent·es en charge
des diplômés

DNA Art
Jean-Denis Filliozat

DNA Communication
François Génot

DNSEP Art
Jean-Christophe Roelens

DNSEP Communication
Elamine Maecha

| Coordinations de projet

Espace EDIT*ON
Frédéric Thomas

Espace PAN
Constance Nouvel

| Enseignant·es (*docteur·es)

Auréli 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

Agnès Geoffray
/ Estefania Peñafiel Loiza
photographie et plasticité de
l'écriture

Christophe Georgel*
histoire de l'art et suivi mémoire

Franck Girard
dessin

Christian Globensky*
installation et interaction

Hélène Guillaume
vidéo live et image mouvement

Julian Grollinger
atelier PAN

Antonin Jousse*
images numériques et génératives

Robert Jung
édition

Jérôme Knebusch
design graphique

Elamine Maecha
Institut Page et design éditorial

Constance Nouvel
photographie

Émilie Pompelle
transmédialité et document d'artiste

Jean-Christophe Roelens
volume, technique et matériaux

Yvain von Stebut*
radio-théorie et suivi mémoire

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.

Workshop « Rejouer », avec les éditions Non Standard et Marion Bataille, Metz, mai 2023 © Juliette Férard

Options et cursus à l'ÉSAL – arts plastiques Metz

Le site de Metz propose un 1er 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 2e 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 2e 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.

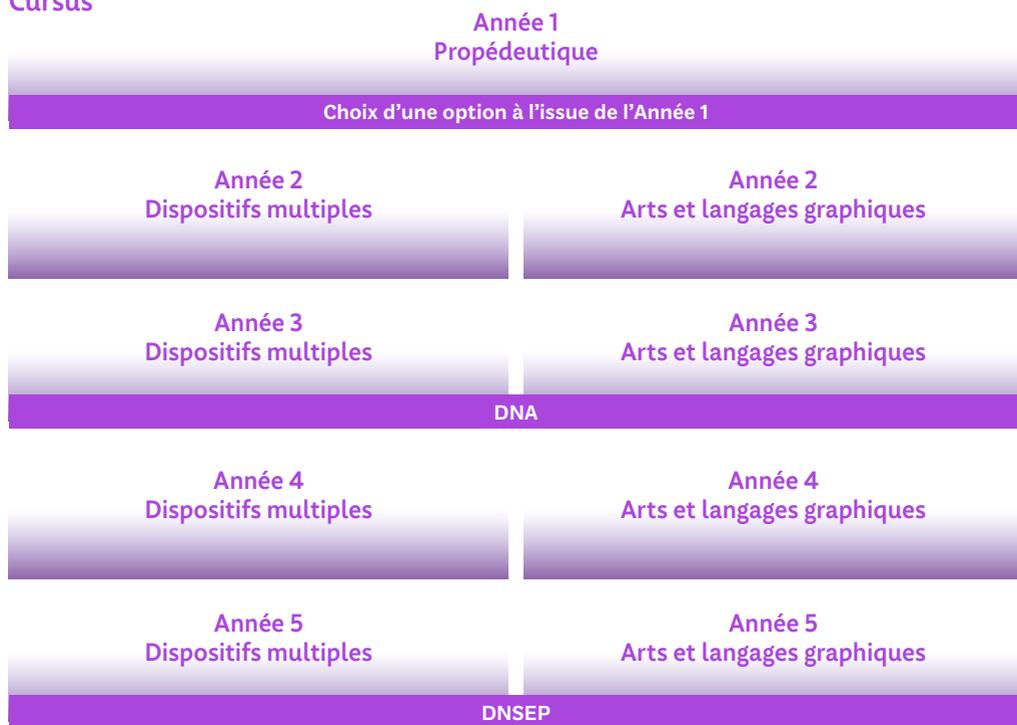
De la deuxième à la cinquième année, l'enseignement au sein de l'option est constitué d'ateliers et de cours choisis par les étudiant·es, assurant à chacun·e un parcours singulier tout en étant jalonné de situations de co-création plurielles. Dans un premier temps, le cycle conduisant au Diplôme National 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 2e année, est titulaire du Certificat d'Études d'Arts Plastiques délivré par l'école et agréé par le ministère de la Culture.

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.

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.

Admissions

Concours d'entrée : admission en 1er année

L'admission en 1er 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 4e 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 4e année

Les étudiant-es de 3e année du Pôle arts plastiques – Épinal doivent présenter une commission de passage sur le site de Metz s'ils souhaitent intégrer la 4e 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 3e 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 2e 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 1er 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 2e 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 B2 ou 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 1er cycle ou de fin de 2e 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

Étudiant-es non européen-es : les inscriptions s'effectuent sur 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.

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.

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.

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 1re 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 3e 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 2e année (4e 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 1re 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 2e à la 5e 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 2e année, car les enseignements de 1re 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 2e ou de 4e 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 1er et le 2e semestre d'une même année académique, dès lors que le contrat d'études a été signé. Les étudiant-es de 3e 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 3e ou 5e 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 de 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 2e et la 3e année ou entre la 3e et la 4e année.

Pour une demande de césure entre la 2e et la 3e 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

Sur le site arts plastiques de Metz, 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

Valérie Massonnet

✉ vmassonnet@esalorraine.fr

« 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

Exposition *Mémoire déplié(e):
l’écriture à l’œuvre*,
novembre 2023 © Soline Pin

Recherche, écriture et mémoire

« 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 »

Célia Charvet

Coordinatrice du mémoire

Le mémoire à l’ÉSAL : écrire

La recherche à l’ÉSAL s’est développée à partir d’un point séminal : le mémoire. 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.

Institut Page : texte — espace — édition

Coordination d’Elamine Maecha

L’Institut Page se construit comme un laboratoire de recherches textuelles, graphiques et éditoriales. Il se déploie sous différentes formes : un programme de recherche, deux séminaires, deux ateliers de recherche et de création – ARC, des ateliers et des workshops (cf Livret de l’étudiant-e – précis de cours A4, A5). 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.

En 2024–2025, Institut Page s’intéressera entre autres à la Biennale *Exemplaires – formes et pratiques de l’édition* qui se déroulera en 2026 à Metz ; à l’éditorialisation et à la publication d’un mémoire d’un Alumni ; à la création d’une plateforme numérique ; et l’organisation d’une journée de recherche.

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

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

Pluridisciplinarité et transversalité

« **Permaculture des arts & utopie : une pépinière de la pluridisciplinarité** » – arts plastiques Metz/Épinal – musique – danse

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

Les Rencontres du soir : arts plastiques, histoire de l’art, anthropologie, sociologie, philosophie

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

L’ARC Électrique et les ateliers GAIA : des projets d’étudiant-es pour les étudiant-es – arts plastiques – architecture – ingénierie

L’ARC Électrique développe des projets entre art et design, en collaboration avec un partenaire extérieur. Il mène un travail de recherche à travers la réinvention d’un lieu, réfléchit à la relation des usager-es à l’espace et au temps,

étudie et invente des manières d’écouter, de circuler, de s’arrêter. Il explore les manières d’habiter et de construire des environnements sensibles.

Depuis 2022, l’ARC Électrique 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.

En 2024–2025, l’ARC continue sa collaboration avec GAIA.

Les conférences du Centre Pompidou-Metz : histoire de l’art et analyse de la production artistique

Le Centre Pompidou–Metz, partenaire de l’ÉSAL, propose des conférences en soirée à 18h30 – gratuites pour les adhérents du Pass-M Jeune. Ces sessions permettent d’approfondir les notions artistiques en lien avec la programmation du centre.

Prochaines dates :

- 26/09 : « Cru, cuit, pourri : quand l’art se mange », par Sophie Bernal ;
- 17/10 : « Les défis de la photographie », par Sam Stourdézé ;
- 24/10 : « Les femmes galeristes », par Laureen Picaut ;
- 28/11 : « Les artistes iconoclastes », par Zoe Stillpass ;
- 12/12 : « Les réserves ouvertes des musées », par Chiara Parisi et Anne Horvath

RENCONTRES DU SOIR

Un cycle de conférences de chercheurs à l'École Supérieure d'Art de Lorraine.

16 MAI 2024

1 rue de la Citadelle, Metz

18h

AUDREY GONNET

Écrire les luttes, les écritures contestataires.

Visuel : Erwan Wilhelm, option Communication / ESAL, Metz

Mobilité étudiant·e

Voyages d'étude

Les étudiant·es bénéficient, dès la 1re 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 1er 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'ÉSAL 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'ÉSAL 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.

— 16 janvier : réunion d'information destinée aux étudiant·es plasticien·es de Metz (inscrits en 3e année de l'année en cours) et Épinal (inscrits en 1re année de l'année en cours) ;

— 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 2023 l'allocation mensuelle a été fixée à :

- Pays du groupe 1 : 450 € par mois
- Pays du groupe 2 : 400 € par mois
- Pays du groupe 3 : 350 € 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 1er cycle, 270 en 2e 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 des étudiant-es est une préoccupation constante au sein de l'ÉSAL.

Régulièrement, les recherches et les réalisations produites s'ouvrent au public que ce soit à travers les éditions, événements, expositions ou concerts. La Galerie de l'esplanade à Metz et le Trésor à Épinal sont des lieux de monstration dans des conditions professionnelles. L'ÉSAL établit des partenariats et des mécénats inscrits dans la pédagogie de l'école avec des entreprises du territoire, comme l'UEM, Mirabelle TV et l'entreprise DeBuyer. La politique active des stages au sein de l'ÉSAL est également une voie d'intégration forte.

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

La politique active des stages de l'ÉSAL est une voie d'intégration forte.

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).

Modalités administratives

Un stage de 70 h minimum (site de Metz) est obligatoire en 2e année. Il doit être réalisé sur les périodes de vacances scolaires (sauf dérogation de la direction de site). Un stage de 308 h minimum, dont la période est fixée du **10 février au 11 avril 2025**, est obligatoire en 4e année (les étudiant-es en mobilité ERASMUS sont exemptés de l'obligation de stage). En dehors de ces obligations, les stages sont possibles et encouragés tout au long du cursus, de la 1re à la 5e année. Les stages non obligatoires doivent avoir lieu – sauf dérogation de la direction de site – durant les vacances scolaires. Les dérogations accordées tiendront compte de l'intérêt pédagogique et de l'ouverture/intégration professionnelle apportés à l'étudiant-e concerné. Les stages de 2e année sont crédités au semestre 6. Les stages de 4e année sont crédités au semestre 8. Tout stage doit faire l'objet d'une convention tripartite : école, étudiant-e, lieu de stage. La convention précise les obligations de chaque partie et rappelle la réglementation en vigueur.

Encadrement pédagogique

L'encadrement du stagiaire est assuré au sein de l'école par le-la référent-e création de l'étudiant-e. Il assure un suivi régulier en fonction des besoins de l'étudiant-e et/ou des demandes de la structure d'accueil. Il valide le choix de stage de l'étudiant-e et définit

avec lui en amont les compétences à acquérir au cours du stage (en fonction du cursus de l'étudiant-e : année d'études, option, mention et projet personnel).

Pédagogie et expériences artistiques et professionnelles

L'ÉSAL adosse sa pédagogie à des expériences professionnelles et artistiques. Les partenariats – en lien avec son réseau de Partenaires Particuliers – qu'elle met en place, sont une source d'expériences professionnalisantes. Ces expériences singulières et fortes pour les étudiant-es prennent des formes diverses dans et hors les murs, en France et à l'étranger, lors d'événements ponctuels, mais également à l'occasion de projets qui s'inscrivent annuellement dans la maquette pédagogique.

Collaborations et événements à envergure nationale

L'école coopère et favorise la participation des étudiant-es aux biennales (workshops et expositions) telles que la biennale « Exemplaires – formes et pratiques de l'édition », la biennale de design graphique à Chaumont ou encore la biennale de la photographie à Mulhouse. Régulièrement, elle participe aux Ateliers Ouverts et collabore avec le FRAC Lorraine autour des expositions et des artistes invités. La participation aux salons (salon de l'édition et de promotion) est également un moyen d'élaborer leur réseau et de les introduire à la médiation.

Projets et collaborations annuels

L'école encourage le partage des recherches et des réalisations des étudiant-es à travers l'organisation dans et hors les murs de conférences, workshops, résidences, rencontres, concerts, performances, éditions, journées d'études, expositions, performances et projections publiques, qui se déroulent grâce aux partenariats noués par l'école.

Certains projets ponctuent l'année universitaire et sont une réelle ressource en termes de professionnalisation :

—
15 Partenaires particuliers

Chaque année l'ÉSAL organise une rencontre avec les partenaires de l'école qui présentent leurs structures et leurs programmations. Ce moment permet aux nouvelles et nouveaux venu-es et familiarisé-es de mieux connaître la richesse culturelle de notre territoire, mais également aux enseignant-es de développer des collaborations futures.

—
Les Rencontres du soir

Voir [p. 25](#)

—
Permaculture des arts & utopie : une pépinière de la pluridisciplinarité arts plastiques – musique – danse

Voir [p. 25](#)

—
Charivari, cases et débordements : workshops, expositions et éditions autour des pratiques du dessin et de l'illustration / Livre à Metz + Octave Cowbell

Depuis 2019, l'ÉSAL propose une semaine spéciale et intensive dédiée aux pratiques du dessin, de la narration et de leurs espaces de diffusions. Des workshops, des expositions, des rencontres et des éditions font de cet évènement un espace incontournable de découverte et de partage. L'ÉSAL travaille en collaboration avec le festival Le livre à Metz et la galerie Octave Cowbell.

—
Les Petits Laboratoires de l'Image / DAAC

La DAAC en lien avec l'IA-IPR arts plastiques, la DRAC et les écoles d'arts de Lorraine, a développé un dispositif en direction des classes de collège et de lycée intitulé « Les Petits Laboratoires de l'Image ». Il s'adresse aux étudiant-es des écoles d'art pratiquant la photographie et leur permet de mener un court projet en direction d'élèves de collèges ou de lycées. L'ÉSAL contribue à ce dispositif qui permet à une douzaine d'étudiant-es de réaliser cette expérience rémunérée.

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

L'atelier Parcours d'artiste est un atelier obligatoire pour les étudiant-es de 4e et de 5e année. Il permet de répondre aux questions liées aux statuts et au démarrage d'une activité professionnelle et d'accompagner le processus d'élaboration du projet professionnel. En complément, l'atelier programme des rencontres thématiques avec des Alumni (voir ci-dessous) et des professionnel·les du milieu artistique et culturel.

Rebonjour : rencontres d'étudiant-es et de diplômé-es – de l'amphi au podcast

Rebonjour est un rendez-vous au sein de l'ÉSAL, afin de célébrer le dialogue intergénérationnel, la transmission des savoirs et la richesse de l'expérience artistique. Plus qu'une simple rencontre, c'est un pont entre les différentes générations d'artistes qui ont foulé les couloirs de l'établissement. Chaque mois, pendant une heure, étudiant-es et diplômé-es échangeront dans l'amphithéâtre autour de questions, de partage d'idées, voire de préoccupations entre artistes en devenir et ceux et celles qui ont de l'expérience. Les rencontres seront également partagées sous forme de podcast. *Une initiative de Morgane Ahrach, diplômée 2018.*

Monitorat

Le monitorat est une mission rémunérée ouverte à un ou des étudiant-es à l'ÉSAL. Un monitorat est actuellement mis en place à l'école pour l'atelier de proximité. Il consiste à accueillir, encadrer et transmettre un savoir-faire. Dans ce cadre l'étudiant-e reçoit des formations techniques, apprend les procédures de mise en sécurité et la culture projet.

Salons professionnels et d'orientation

L'ÉSAL participe à des salons professionnels et d'orientation, lors desquels les étudiant-es s'exercent à la communication de leurs travaux et rencontrent leurs pairs.

Association Post-Text : salons professionnels, réseautage et travail collaboratif

Voir description dans le livret « Organisation de la vie étudiante » / communautés étudiantes

Carte de visite, exposition des artistes diplômé-es

Tous les ans, l'ÉSAL soutient l'exposition « Carte de visite » des diplômé-es de 5e année qui a lieu dans la galerie de l'ÉSAL. Cette exposition, encouragée par l'école, est pensée et mise en place entièrement par les diplômé-es fin juin/début juillet. Les diplômé-es s'organisent pour la médiation, rémunérée par l'école.

Dispositif Faire son chemin et Coup de Cœur / Frac Lorraine, Bliiida

Le vernissage de l'exposition « Carte de visite » est le moment de l'annonce des lauréat-es du dispositif Faire son chemin et du Coup de cœur Bliiida. Le dispositif « Faire son chemin » récompense depuis juin 2024, et ce annuellement, un ou une diplômé-e du DNSEP / Master – option Art ou Communication de l'ÉSAL, qui bénéficie d'un accompagnement et d'une diffusion dans la région Grand Est portée par le Frac Lorraine, dans le cadre d'une exposition hors les murs.

Le Coup de cœur Bliiida complète le dispositif, par une résidence de 2 mois (selon le projet artistique) pour l'un ou l'une des diplômé-es dans le tiers lieu d'inspiration, d'innovation et d'intelligence collective, basé à Metz.

Publication des diplômes

Depuis 2017, l'ÉSAL s'emploie à imprimer une publication des diplômes de l'ÉSAL (plasticien·nes Metz / Épinal, musicien·nes et danseur·euse). Cette publication est un outil de diffusion du travail des artistes. Elle est distribuée aux diplômé-es et aux partenaires.

Incubateur Fluxus / Bliiida, DRAC

Afin de faciliter l'émergence de projets entrepreneuriaux innovants dans les domaines culturels et artistiques sur le territoire du

Grand Est, la DRAC Grand Est – ministère de la Culture a mis en œuvre l'incubateur Fluxus, dispositif alliant formation collective et coaching individuel. Il permet d'accompagner pendant un an et de manière intensive des porteurs de projets artistiques et culturels dans le processus de création d'une activité économique viable et durable.

➤ fluxus-incubateur.fr

L'ÉSAL et le tiers lieu Bliiida

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. 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-e diplômé-e par an, avec le « Le Coup de cœur Bliiida ».

Biennale Exemplaires - Formes et pratiques de l'édition

Depuis 2019, l'ÉSAL participe à la biennale « Exemplaires – Formes et pratiques de l'édition », conçue par les équipes pédagogiques de quatre écoles d'art et d'une université. Cet événement interroge les pratiques éditoriales contemporaines à travers l'organisation d'expositions et d'un colloque. En 2026, la biennale sera portée par l'ÉSAL et organisée à Metz.

Signature de la convention de partenariat avec le Frac Lorraine, 2024 © Pauline Esmez

Soutien aux alumni/diplômé·es

Afin d'accompagner et de garder le lien avec les alumni de l'ÉSAL, l'école développe des dispositifs en lien avec leurs besoins : favoriser leur insertion professionnelle, développer leurs contacts et leur réseau dans le milieu culturel et artistique, favoriser la diffusion de leur travail et de leurs actualités, étoffer leur pratique artistique.

L'ÉSAL et ses alumni

En tant qu'acteur culturel et artistique, l'ÉSAL offre l'opportunité de recruter des diplômé·es pour diverses missions : graphisme événementiel ou pour des éditions, réalisation de vidéos, enseignement, photographies, animation d'ateliers de pratiques artistiques, etc.

Dispositif Faire son chemin

Le dispositif « Faire son chemin » récompense depuis juin 2024, et ce annuellement, un ou une diplômé·e du DNSEP / Master – option Art ou Communication de l'ÉSAL, qui bénéficie d'un accompagnement et d'une diffusion dans la région Grand Est portée par le Frac Lorraine, dans le cadre d'une exposition hors les murs.

Coup de cœur Bliiida

Le Coup de cœur Bliiida complète le dispositif, par une résidence de 2 mois (selon le projet artistique) pour l'un ou l'une des diplômé·es dans le tiers lieu d'inspiration, d'innovation et d'intelligence collective, basé à Metz.

Transmission d'offres d'emploi et d'appels à projets

L'école transmet les offres professionnelles émanant du réseau des écoles d'art de France sur son compte [Linkedin](#).

Valorisation des actualités des alumni

L'école a dynamisé sa communication au service de l'actualité des diplômé·es de Metz et d'Épinal depuis 2019, avec la mise en place d'une rubrique « FOCUS DIPLÔMÉ·ES » dans sa newsletter. Les actualités sont également relayées via les réseaux sociaux.

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

Soutien et accompagnement de candidatures

L'ÉSAL soutient des candidatures d'alumni lors d'événements tels que la biennale de la Jeune Création de Mulhouse ou le Prix d'Art Robert Schuman, etc.

Invitations aux conférences, masterclass, salons et workshops

Dans une dynamique de partage de la connaissance, elle invite dans la mesure du possible les diplômé·es lors de masterclass ou de workshops en lien avec des partenaires tels que le MUDAM et le Casino à Luxembourg, et à l'occasion de salons organisés par la DRAC Grand Est.

Mise à disposition des espaces de l'école

Sur demande, la direction peut mettre à disposition des diplômé·es les ateliers de pratique et de recherche (vidéo, gravure, typographie et son).

Plateforme Ressources Arts Visuels Grand Est (anciennement PRÉSAGE)

La plateforme de ressources – aujourd'hui gérée par Plan d'Est – vise à faciliter l'accès à l'information professionnelle et contribue à diffuser les bonnes pratiques et l'information professionnelle à destination des artistes et structures artistiques. Elle agrège des contenus issues de diverses sources utiles et les complète de contenus créés pour cette plateforme.

➤ ressources.plandest.org

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

Coordination et conception de la publication
Juliette Férard

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

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

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

 École Supérieure d'Art de Lorraine • Pôle arts plastiques

 esalorraine_metz

 École supérieure d'art de Lorraine

 ÉSAL

 École supérieure d'art de Lorraine

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	16
Phase programme Semestres 5 & 6 — Année 3	36
Ateliers ressources — 1 ^{er} cycle	58
Cycles professionnels et pluridisciplinaires	60

DNA Communication 2024
© Romain Gamba

Intitulés		Semestre 1	Semestre 2
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		16	14
Dessin	Franck Girard	3	3
Images numériques et génératives	Antonin Jousse	3	2
Peinture	Matthieu Gauthier	3	2
Praxis – design graphique	Émilie Pompelle	2	2
Vidéo et Parcours photo	Pierre Villemin et Julian Grollinger	2	2
Volume, techniques et matériaux, dont projets pédagogiques liés à la production Bliiida	Jean-Christophe Roelens	3	3
			30/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		10	10
Anglais	Allison Wilson	3	3
Culture visuelle	Marie Lécrivain	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

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08H30	Volume, techniques et matériaux	Images numériques et génératives	Volume, initiation aux outils de fabrication numérique / projets pédagogiques liés à la production Bliiida	Praxis – design graphique	Culture visuelle
12H30					
14H00	Histoire de l'art	Peinture	Dessin	Dessin	Parcours photo par ½ groupe + Vidéo par ½ groupe
16H00	Anglais par groupe de niveau				
18H00					

Tronc commun

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

Dessin

Franck Girard

Semestre 1 et 2 — Mercredi et jeudi après-midi

Thématique générale

Accompagner les étudiant-es, les inciter à diversifier leurs approches du dessin au sens large. Transmettre un certain questionnement et des savoir-faire, les aider à trouver des moyens adaptés, à maîtriser des techniques pour qu'ils s'expriment de manière personnelle et sensible. Établir une synergie continue entre la perception (l'œil), la conception, l'invention (la pensée) et l'acte de dessiner (la main).

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

Assiduité et contrôle régulier de l'avancement des projets.
Présentation et analyse collective des travaux.
Bilan semestriel avec l'ensemble des professeurs.

Images numériques et génératives

Antonin Jousse

Semestres 1 et 2 — Mardi matin

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

Connaissance des artistes majeurs de l'art numérique et des origines historiques de ces pratiques. Regard critique sur les implications du numérique dans la société. Développement d'une pratique originale questionnant ces outils et leurs pratiques. Découverte d'outils et de langages divers pour la réalisation des formes (Processing, PAO, langages web).

Évaluation

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

Parcours photo (en alternance avec Vidéo)

Julian Grollinger

Semestre 1 et 2 — Vendredi après-midi en demi-groupe

Thématique générale

L'année est consacrée à la découverte des outils techniques de la photographie numérique.

Contenu et organisation

De la prise de vue à l'image finale, apprentissage des outils photographiques offerts par le PAN Photo : 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.

Objectifs et acquisitions

Acquérir les savoirs techniques fondamentaux de la photographie dès la 1re année.

Évaluation

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

Semestre 1 et 2 — Mardi après-midi

Thématique générale

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

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

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

Objectifs et acquisitions

Acquérir les connaissances nécessaires à la pratique de la peinture :

– La couleur et son prisme sensitif, les associations et mélanges dans le but de comprendre la richesse de ses variations vibratoires.

– La composition d'une image tant dans son approche atmosphérique que dans sa compréhension des lignes dynamiques qui la composent ou dans la construction d'un chemin de lecture.

– Apprendre à regarder, décomposer et s'approprier une œuvre d'art de manière personnelle et sensible.

– Appréhender les différents outils : peinture à l'huile, acrylique, aquarelle comme champs de perception du réel et nouvel espace de réalisation de l'imaginaire.

– S'approprier un bagage technique et théorique afin de laisser naître une pratique singulière dans sa perception du monde.

Évaluation

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

Praxis — design graphique

Émilie Pompelle

Semestre 1 et 2 — Jeudi matin

Thématique générale

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

Contenu

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

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

Objectifs et acquisitions

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

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

Évaluation

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

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

Les qualités graphiques et de présentation des réalisations.

Vidéo

Pierre Villemin

Semestre 2 — Vendredi après-midi en demi-groupe

Thématique générale

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

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

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

Autonomie technique avec l'outil vidéo.

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

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

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

Évaluation

Réalisation d'un montage court d'une durée totale d'une minute sur le principe du Haïku.

L'économie de moyen et l'aspect minimal sont privilégiés ainsi que l'expression personnelle.

Provoquer le spectateur en suggérant par l'image est essentiel.

Sont pris en compte :

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

Volume, techniques et matériaux

Jean-Christophe Roelens

Semestre 1 et 2 — Lundi matin

Thématique générale

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

Objectifs et acquisitions

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

Acquisition d'un champ lexical commun.

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

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

Articulation des recherches et des références.

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

Évaluation

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

Dans le cadre du partenariat entre l'ÉSAL et Bliiida, les étudiant·es de 1re année réalisent leur projet Volume au sein des ateliers du tiers-lieu et avec le support technique des équipes techniques de l'ÉSAL et de Bliiida.

Workshop Machines à Bliiida
2023 © Juliette Féraud

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

Anglais

Allison Wilson

Semestre 1 et 2 — Lundi après midi

Thématique générale

Approfondissement des compétences en anglais

Contenu

L'ÉSAL s'engage à donner toutes les opportunités d'améliorer les compétences en anglais au long du cursus quel que soit le niveau initial.

Les cours se dérouleront en présentiel en classe, avec la possibilité de suivre des séances en visioconférence via TEAMS si nécessaire.

Les cours porteront sur une variété de ressources et d'activités dans le but d'approfondir la grammaire, le vocabulaire et de développer les compétences d'écriture, d'écoute et d'expression orale. Le contenu des cours sera dynamique, influencé par les événements actuels, les intérêts personnels et les projets artistiques de l'école.

Les projets comme les écrits individuels et/ou une présentation formelle seront demandés chaque semestre. Le contenu de ces projets variera en fonction de l'année d'études et pourra inclure l'analyse d'une œuvre d'art, la création d'un récit, la documentation d'expériences professionnelles, le résumé d'un mémoire, la préparation d'un mini-diplôme ou d'un exposé sur un projet récent.

Objectifs

Développer la confiance de la pratique en anglais sur la base d'une variété de sujets et de situations, tant formelles qu'informelles.

Utiliser les compétences en anglais dans des projets créatifs et améliorer ses capacités à présenter ses motivations et ses influences, ainsi qu'à effectuer une analyse critique.

S'entraîner à répondre à des questions sur son travail et perfectionner les compétences orales et écrites nécessaires dans des contextes professionnels.

Évaluation

Présence et participation en cours, projet écrit et/ou présentation formelle et discussion libre en classe chaque semestre.

Histoire de l'art

Christophe Georgel

Semestre 1 et 2 — Lundi après-midi

Auditorium

Thématique générale

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

Contenu et organisation

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

Cours

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

Travaux dirigés

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

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

Objectifs et acquisitions

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

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

Évaluation

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

Culture visuelle

Marie Lécivain

Semestres 1 et 2 — Vendredi après-midi

Thématique générale

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 recontextualiser.

Contenu

À travers des sources variées issues des champs de l'art, du design et des 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 étudiant-es sont invité-s à développer un regard critique sur cette culture visuelle et à élaborer leur propre écriture. Formats proposés : visites, lectures en arpentage, écritures multiformes, exercices d'analyse visuelle, etc.

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

Travaux écrits et pratique à rendre en cours de semestre.

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

Bilan

Note collégiale — Équipe pédagogique

Semestre 1 et 2

Les bilans sont des temps forts de la pédagogie, qui se déroulent à la fin de chaque semestre. Il s'agit d'une rencontre avec l'équipe enseignante concernée par les ateliers dans lesquels est inscrit-e l'étudiant-e. 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 permettre au collève d'enseignant-es 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-e. 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 étudiant-es inscrit-es à l'école – donnent lieu à une évaluation. Les avis rendus lors du 1er bilan sont en outre déterminants dans la poursuite du parcours de l'étudiant-e 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 professionnel-les, 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 3	Semestre 4
Méthodologie, techniques et mises en œuvre		16	14
Possibilité de prendre 1 atelier Communication non crédité (2 ^e semestre uniquement, avec l'accord des enseignant-es)			
Parcours Dispositifs multiples		16	14
Dessin / Images imprimées	Franck Girard / Aurélie Amiot	3	2
[Images en mouvement] Film essai / Vidéo live	Pierre Villemin / Hélène Guillaume	3	2
LabVIES – Installations Interactions	Christian Globensky	2	3
Medium photo	Constance Nouvel	2	3
Design sensible + au choix : Atelier de Recherche Numérique (ARN) OU L'Atelier de Recherche Sonore (LARS)	Éléonore Bak et Jean-Denis Filliozat	3	2
Volume, espace et scénographie / Post-it, Le petit Séminaire	Jean-Christophe Roelens / Christian Globensky	3	2
Ateliers au choix		0	0
Design éditorial et numérique	Émilie Pompelle		
Design graphique et typographie	Émilie Aurat		
Design numérique et interaction	Frédéric Thomas		
[Dessin et narration] Dessiner designer	François Génot		
[Dessin et narration] Histoires dépliées, histoires multipliées	François Génot		
Images numériques et génératives	Antonin Jousse		
[Photographie] Images fictionnelles	Estefania Peñafiel Loiza / Agnès Geoffray		
Atelier de Recherche Numérique (ARN)	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-e 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
		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		
Atelier numérique 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 et numérique	Émilie Pompelle	2	2
Design graphique et typographie	Émilie Aurat	2	2
Design numérique et interaction	Frédéric Thomas	2	2
[Dessin et narration] Dessiner designer	François Génot	2	2
[Dessin et narration] Histoires dépliées, histoires multipliées	François Génot	2	2
Images numériques et génératives	Antonin Jousse	3	2
[Photographie] Images fictionnelles	Estefania Peñafiel Loiza / Agnès Geoffray	3	2
Ateliers au choix		0	0
Dessin / Images imprimées	Franck Girard / Aurélie Amiot		
[Images en mouvement] Film essai / Vidéo live	Pierre Villemin / Hélène Guillaume		
LabVIES – Installations Interactions	Christian Globensky		
Medium photo	Constance Nouvel		
L'Atelier de Recherche Sonore (LARS)	Éléonore Bak		
Volume, espace et scénographie / Post-it, Le petit Séminaire	Jean-Christophe Roelens / Christian Globensky		
Atelier de Recherche Numérique (ARN)	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-e 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
		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		
Atelier numérique et FabLab	Frédéric Thomas		

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Jedi	Vendredi
08H30	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Histoire de l'art</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Dessin</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ [Dessin et narration] Histoires dépliées, histoires multipliées Semaine B</p> <p>+ [Dessin et narration] Dessiner designer Semaine A</p> <p>+ [Images en mouvement] Video live (1/2 groupe)</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Design sensible et ARN semaine A</p> <p>+ Design sensible et LARS Semaine B</p> <p>+ Design numérique et interaction semaine B</p> <p>+ ARN – Atelier de Recherche Numérique semaine A</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ LabVIES – Installations Interactions Semaine B</p> <p>+ Images numériques et génératives</p>
10H30	<p>Anglais par groupe de niveau</p>	<p>+ Pratique de la peinture</p>	<p>+ Atelier numérique et FabLab</p>		
12H30					
14H00	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Images imprimées (½ groupe)</p> <p>+ Volume, espace et scénographie Semaine A</p> <p>+ Design éditorial et numérique semaine A</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Dessin</p> <p>+ Medium photo Semaine B</p> <p>+ Images imprimées</p> <p>+ [Photographie] Images fictionnelles Semaine B</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ [Images en mouvement] Film essai (½ groupe)</p> <p>+ Design graphique et typographie Semaine B</p> <p>+ Atelier numérique et FabLab</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Post-it, Le petit Séminaire Semaine B</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p>
18H00					

Tronc commun

Suivi (sur RDV)

Ateliers obligatoires — option communication

Ateliers obligatoires — option art

Atelier art et comm (au choix)

Ateliers ressources

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

Atelier de Recherche Numérique (ARN)

Jean-Denis Fillionat, Frédéric Thomas
Semestre 3 et 4 — Semaine A ou B selon l'option
— Jeudi matin — À Bliida et à l'ÉSAL
Option Art : en lien avec Design sensible.

Thématique générale

Utilisation et usage des outils numériques dans les œuvres d'art. Mise en pratique de programmes et de process numériques.

Contenu et organisation

Comment les artistes se sont emparés de ces technologies et comment celles-ci ont influencé, transformé leur démarche ? Présentation de projets développés pour des artistes, de références associées au développement des technologies numériques.

Initiation au code sur Arduino, à la logique combinatoire sur Isadora et contrôleurs logiques. Expérimentations, mise en pratique de projets intégrant des cartes électroniques, des capteurs, des éclairages, des moteurs. Détournement d'objets domestiques ou industriels, recyclage de composants.

Semestre 3 : création d'un mode d'interaction simple en lien avec les matières étudiées et les médias proposés.

Semestre 4 : projet en groupe à travers une pratique expérimentale et technologique pour mettre en espace une installation complexe.

Objectifs et acquisitions

Appréhender les notions d'interactions entre les objets, les humains les espaces. Faire cohabiter différents médias audio, vidéo, 3D. Gérer et moduler différentes matières comme de la lumière, des fluides, de l'air. Réfléchir à des mécanismes, des automatismes et des mouvements. Méthodologie de développement d'un projet à partir d'une idée.

Évaluation

Progression de la démarche expérimentale. Acquisition des bases du langage technique pour communiquer avec différents acteurs (fabmanager, régisseur, codeur). Partage et participation dans le groupe. Acquisition des bases de la compréhension des enjeux présentés.

Design éditorial et numérique

Émilie Pompelle
Semestre 3 et 4 — Semaine A — Lundi après-midi
Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

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

L'appréciation se base sur :

L'assiduité et la participation

La capacité d'analyse de la thématique proposée

La pertinence du propos et des moyens employés

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

La pertinence des références

Les qualités plastiques des réalisations

La présentation et accrochage d'un projet finalisé.

Design graphique et typographie

Émilie Aurat
Semestre 3 et 4 — Semaine B — Mercredi après-midi
Thématique générale

Introduction au design graphique et à la typographie.

Contenu et organisation

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

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Bibliographie

metzentouteslettres.blogspot.com

Design numérique et interaction

Frédéric Thomas

Semestre 3 et 4 — Semaine B — Jeudi matin
Atelier en lien avec l'atelier « images numériques et génératives ».

Thématique générale

Réflexions autour du code, de sa nature, de la diversité de son approche dans le contexte du web. Initiation à la pratique et à la compréhension du fonctionnement des différents médias numériques qui nous entourent. Cet atelier vise à une autonomie dans l'utilisation, la manipulation, l'expérimentation des médias numériques que ce soit à travers des outils ou le code.

Contenu et organisation

Initiation aux outils numériques.
Appropriation des usages et codes des outils numériques.
Questionnement élargi sur la conceptualisation de projet numérique.
Développement du sens de l'analyse.

Objectifs et acquisitions

Initiation aux outils numériques et à leur culture, expérimentation, mise en pratique d'un ensemble de notions et de méthodes de travail à travers une pratique numérique.
Appropriation des différents aspects techniques qu'implique l'écriture d'un projet numérique.
Expérimentation de la nature du code, de la diversité des approches de la pensée du code, mais aussi des moyens à mettre en place pour travailler, manipuler, créer des médias numériques de manière transversale pour d'autres ateliers.

Évaluation

Assiduité, participation à l'atelier et pratique.
Intelligence des expérimentations, pertinence du propos et des moyens employés (outils, supports, formats).
Qualités graphiques et interactivité des réalisations.
Qualité des présentations.

Design sensible

Eléonore Bak, Jean-Denis Filliozat

Semestre 3 & 4 — Semaine B — Jeudi matin
Lieux : ÉSAL + Bliiida + hors les murs.
Atelier avec au choix : ARN ou L'ARS.

Thématique générale

Spatialités – Multi-sensorialités
Objectifs et acquisitions
Designer une expérience sensible dans le cadre du projet personnel et/ou d'une commande.
Connaitre tous les enjeux de la conception/création.
Développer une méthodologie et une expression personnelle.

Contenu et organisation

L'atelier s'intéressera au design d'expérience, à la mise en œuvre et en espace d'objets et d'environnements, au prototypage et à la création de dispositifs, d'espaces et de milieux sensibles (cf. spatialisation sonore aérienne et solidienne). En relation avec l'atelier ARN, le travail portera sur les sensations perçues devant des situations et des mises en espace, les perceptions sensorielles, le fonctionnement de capteurs et l'interprétation de leurs données. Les dimensions sonores, tactiles, olfactives, les ambiances induites par la lumière et d'autres phénomènes serviront à alimenter le développement des projets.
Au semestre 1, l'atelier Design Sensible propose avec L'ARS : des workshop et conférences spécialisés ; des visites de musées. Il s'agira d'observer les effets sensibles (factures et signatures spatiales ; questionnement/analyse des enjeux culturels (rôle/fonction du design sonore ; place du visiteur, auditeur, activateur).
Au semestre 2, il s'agira de finaliser un projet personnel et/ou de commande associé à un dispositif de médiation sensible (protocole d'écoute ; visualisation de phénomènes sensibles, autres formes de notation...). Un projet de recherche naissant sera formulé.

Évaluation

Faculté d'analyse, pertinence réflexive
Capacité de partage et de travail en équipe
Méthodologie de travail

Dessin

Franck Girard

Semestres 3 et 4 — Mardi
[crédits couplés avec Images imprimées]

Thématique

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

[Dessin et narration] Dessiner designer

François Génot

Semestre 3 et 4 — Semaine A — Mercredi matin

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

Apprendre à réagir à des sujets et à se les approprier. Découvrir une diversité de techniques et d'approches. Expérimentation de mise en situation de pratique systématique du dessin et enrichiront leur champ référentiel culturel au sens large.

Évaluation

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

[Dessin et narration] Histoires dépliées, histoires multipliées

François Génot

Semestre 3 et 4 — Semaine B — Mercredi matin

Thématique générale

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

Conduire sa barque, Ursula K. Le Guin

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Images imprimées

Aurélie Amiot

Semestre 3 et 4 — Lundi et mardi après-midi

Salle Gravure

[crédits couplés avec Dessin]

Thématique générale

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

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

[Images en mouvement] Film Essai

Pierre Villemin

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

[crédits couplés avec Video Live]

Thématique

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

Mettre en œuvre et finaliser un essai filmique destiné à la projection. S'interroger sur l'image d'archive et son emploi. Réfléchir à la production répandue de vidéos depuis l'existence des smartphones et autres réseaux sociaux. Faire émerger un regard d'auteur-e avec en point de mire le projet de DNA.

Évaluation

Contrôle continu. L'évolution du travail se fait sous forme d'entretiens avec le professeur, en présence des autres étudiant-es. L'émulation de groupe est une des composantes du projet. La qualité des réalisations, l'analyse critique du projet et l'engagement sont privilégiées.

[Images en mouvement] Vidéo live

Hélène Guillaume

Semestre 3 et 4 — Mercredi matin en demi-groupe [crédits couplés avec Film essai]

Thématique

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

Contenu

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

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

Objectifs et acquisitions

Concevoir, mettre en œuvre, en acte et en espace des performances audiovisuelles. Intégrer l'importance d'une réflexion et d'une pratique collective dans les projets. Générer un mode de penser dans l'action de manipulation des divers médias et la mise en commun de documents artistiques.

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

Évaluation

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

Images numériques et génératives

Antonin Jousse

Semestres 3 et 4 — Vendredi matin

Thématique générale

La seconde partie de ce cours questionne le web et les pratiques artistiques et graphiques qui y sont liées. Comment cet outil est-il devenu majeur dans nos sociétés et dans le partage de l'information ? Quelles influences apporte-t-il dans les cultures ? Quelles formes plastiques permet-il ? L'atelier propose un apprentissage et une appropriation des méthodes et outils du web pour la création visuelle contemporaine.

Contenu et organisation

Cette seconde année d'atelier interroge particulièrement le web comme espace de monstration, de diffusion, de création et comme matière et médium. Accompagné de références d'artistes et de designer, cet atelier propose de travailler avec le web, ses techniques et ses possibilités afin de questionner son potentiel plastique. Lors du premier semestre, les participants découvriront les pratiques de nombreux artistes, les méthodes de prototypage, les langages informatiques spécifiques (HTML, CSS, JS). Le 2^d semestre sera quant à lui réservé aux pratiques du web-to-print (de la logique de conception à la programmation).

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

LabVIES — Installations Interactions

Christian Globensky

Semestre 3 et 4 — Semaine B — Vendredi matin

Thématique

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

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

L'Atelier de Recherche Sonore (L'ARS)

Éléonore Bak

Semestre 3 et 4 — Semaine A et B — Jeudi matin

Option Art : en lien avec Design sensible.

Thématique générale

Le son comme outil d'expression et de construction

Contenu et organisation

1er semestre : Après quatre séances de formation (groupes en semaine A et B) à logico pro et au dispositif de spatialisation en 7.1, naissance d'un projet personnel (performance sonore, création de paysages et de milieux sonores installation sonore). La démarche est nourrie d'une série d'expériences pratiques (par exemple : promenades sonores commentées, workshops d'improvisation, de prise de son... cf. aussi workshop/conférences A3) et de cours théoriques (phénoménologie de l'écoute et du son ; matériaux acoustiques ; psycho-acoustique ; promenadologie ; le son dans le cinéma, l'art contemporain, l'architecture ; les neuf critères d'analyse de conception; notations du mouvement et de l'espace, protocoles d'écoute et/ou autres traductions visuelles et sensorielles). 2e semestre : L'étudiant-e creuse ses expérimentations et conçoit un projet avec un protocole d'écoute approprié.

Objectifs et acquisitions

Parcourir toutes les étapes d'un projet sonore, de la conception à la réalisation. Développer son rapport à l'autre, à l'environnement, à l'outil. Expérimenter, mieux connaître et le son comme outil d'expression ; savoir gérer les outils de mise en espace ; savoir analyser, dire, écrire son approche personnelle (modes de mise en œuvre et de représentation sonores).

Évaluation

Personnalité « plastique ». Ouverture, conscience transversale. Maîtrise des outils, articulation et organisation de la démarche, y compris de la gestion matérielle. Se reconnaître à travers une auto-évaluation est un atout important.

Médium photo

Constance Nouvel

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

Thématique générale

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

Contenu

Au 1er semestre, les cours seront rythmés par la présentation des principaux courants de l'histoire de la photographie et la proposition de sujets à travailler en image. Dans une démarche créative et réfléchie, les discussions en groupe seront le cadre privilégié pour saisir les enjeux et spécificités du médium. Au 2^d semestre, sortie progressive des exercices pour s'inscrire dans une démarche personnelle. Dans le contexte du projet PAN (photo argentine numérique), le projet Glossaire sera l'objet d'une attention partagée dans les ateliers de photographie (Art et Com) et de design graphique et donnera lieu à une édition imprimée à la fin de l'année.

Objectifs et acquisitions

Comprendre les multiples usages et possibilités du médium photographique ; Explorer l'image photographique dans sa dimension technique et expérimentale ; Développer une approche personnelle de la photographie.

Évaluation

Intelligence des expérimentations ; Aptitude à formuler ses intentions ; Pertinence des références ; Assiduité et la participation au cours ; Qualité des réalisations et aboutissement des projets.

[Photographie] Images fictionnelles

Estefania Peñafiel Loaiza / Agnès Geoffray
Semestre 3 et 4 — Semaine B — Mardi après-midi

Thématique générale

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

Contenu et organisation

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

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

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

Objectifs et acquisitions

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

Élaborer des propositions audacieuses et pertinentes.

Finaliser les propositions.

Évaluation

Assiduité et la participation.

Capacité d'analyse de la thématique choisie.

Pertinence du propos et des moyens employés.

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

Qualités plastiques des réalisations.

Présentation et accrochage d'un projet finalisé.

Post-it, Le petit Séminaire

Christian Globensky

Semestre 3 et 4 — Semaine A — Jeudi après-midi [crédits couplés avec Volume, espace et scénographie]

Thématique générale

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

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

Dans une articulation théorique et pratique, 6 projets Post-it lanceront une commande. Les professeurs, jouant le rôle de commissaires, soumettent une thématique d'exposition rédigée et argumentée. Dans un temps court, Production d'une réalisation dont le contenu, en respectant les enjeux personnels, s'accorde avec le thème proposé. Le dispositif de monstration fait l'objet d'une attention critique.

Évaluation

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

Volume, espace et scénographie

Jean-Christophe Roelens

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

Thématique

Le monde est un Musée / Créer et exposer.

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

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

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

Installation des diplômes

2024 © Romain Gamba

Objectifs et acquisitions

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

Élaborer une méthodologie de travail de type professionnelle.

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

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

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

Évaluation

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

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

Anglais

Allison Wilson

Semestre 3 et 4 — Lundi matin

Thématique générale

Approfondissement des compétences en anglais

Contenu

L'ÉDAL s'engage à donner toutes les opportunités d'améliorer les compétences en anglais au long du cursus quel que soit le niveau initial.

Les cours se dérouleront en présentiel en classe, avec la possibilité de suivre des séances en visioconférence via TEAMS si nécessaire.

Les cours porteront sur une variété de ressources et d'activités dans le but d'approfondir la grammaire, le vocabulaire et de développer les compétences d'écriture, d'écoute et d'expression orale. Le contenu des cours sera dynamique, influencé par les événements actuels, les intérêts personnels et les projets artistiques de l'école.

Les projets comme les écrits individuels et/ou une présentation formelle seront demandés chaque semestre. Le contenu de ces projets variera en fonction de l'année d'études et pourra inclure l'analyse d'une œuvre d'art, la création d'un récit, la documentation d'expériences professionnelles, le résumé d'un mémoire, la préparation d'un mini-diplôme ou d'un exposé sur un projet récent.

Objectifs

Développer la confiance de la pratique en anglais sur la base d'une variété de sujets et de situations, tant formelles qu'informelles.

Utiliser les compétences en anglais dans des projets créatifs et améliorer ses capacités à présenter ses motivations et ses influences, ainsi qu'à effectuer une analyse critique.

S'entraîner à répondre à des questions sur son travail et perfectionner les compétences orales et écrites nécessaires dans des contextes professionnels.

Évaluation

Présence et participation en cours, projet écrit et/ou présentation formelle et discussion libre en classe chaque semestre.

Histoire de l'art

Christophe Georgel

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

Thématique générale

Histoire et théorie de l'art moderne et contemporain.

Contenu

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

Cours

Approche systémique et transdisciplinaire de l'histoire de l'art moderne et contemporain.

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

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

Travaux dirigés

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

Objectifs et acquisitions

Référencer la recherche plastique et les pratiques d'atelier dans ses phases successives.

Appliquer des méthodes d'analyse critique, accompagner l'élaboration d'une démarche de création et éclairer les enjeux artistiques de la production dans ses multiples dimensions.

Nourrir la formation d'un regard sensible et autocritique, structurer et verbaliser par écrit sa pensée, positionner son travail dans le champ de l'art contemporain et de la communication.

Évaluation

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

Recherches et expérimentations personnelles [6/60 crédits]

Recherches et expérimentations personnelles

Référent·e création de l'étudiant·e

Semestre 3 et 4

Dès son entrée dans une école supérieure d'art, l'étudiant·e se voit initié·e 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

Semestre 3 et 4

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

Il s'agit d'un contrôle par l'ensemble des enseignant·es, 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·e 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 étudiant·es 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 au choix (4 ateliers art minimum)		2 crédits/atelier	0
Ateliers art			
Big Bang - l'espace en question	Christian Globensky		
Dessin	Franck Girard		
Formes, structures et installations	Jean-Christophe Roelens		
Images imprimées	Aurélié Amiot		
Images en mouvement	Hélène Guillaume et Pierre Villemin		
L'Atelier de Recherche Sonore - LARS	Éléonore Bak		
Post-it, Le petit Séminaire	Christian Globensky		
Vidéo live	Hélène Guillaume		
Ateliers communication			
[Dessin et narration] Cases et débordements	François Génot		
[Chahuter le design éditorial] Cases et débordement	Émilie Pompelle		
Design graphique et typographie	Émilie Aurat		
Images génératives et robotiques	Antonin Jousse et Frédéric Thomas		
Images numériques et génératives	Antonin Jousse		
Zone À Dessins	François Génot		
Ateliers art + communication			
Atelier de Recherche Numérique (ARN)	Frédéric Thomas et Jean-Denis Fillozat		
[Photographie] Flash images	Constance Nouvel et Estefania Peñafiel Loaiza / Agnès Geoffray		
Scènes d'écriture	Estefania Peñafiel Loaiza / Agnès Geoffray		
Diplômabilité	Note collégiale		4
			16/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8	5
Anglais	Allison Wilson	2	1
Écrits d'artiste	Célia Charvet et Léo Coquet	3	2
Histoire de l'art	Christophe Georgel	3	2
			13/60
Stage	Directeur de recherches de l'année 2		2
			2/60
Professionalisation	Note collégiale	1	1
			2/60
Recherches personnelles plastiques	Directeur de recherches de l'année 3	5	3
			8/60
Bilan (S5) et diplôme (S6)		4	15
			19/60
Ateliers ressources (non crédités)			
Atelier numérique et FabLab	Frédéric Thomas		
Pratique de la peinture	Matthieu Gauthier		
Process photo	Constance Nouvel		
		150 crédits obligatoires pour passage au semestre 6	165 crédits obligatoires pour inscription au diplôme

Intitulés	Semestre 5	Semestre 6
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre	12	4
6 ateliers au choix (4 ateliers communication minimum)	2 crédits/atelier	0
Ateliers communication		
[Dessin et narration] Cases et débordements	François Génot	
[Chahuter le design éditorial] Cases et débordements	Émilie Pompelle	
Design graphique et typographie	Émilie Aurat	
Images génératives et robotiques	Antonin Jousse et Frédéric Thomas	
Images numériques et génératives	Antonin Jousse	
Zone À Dessins	François Génot	
Ateliers art		
Big Bang - l'espace en question	Christian Globensky	
Dessin	Franck Girard	
Formes, structures et installations	Jean-Christophe Roelens	
Images imprimées	Aurélie Amiot	
Images en mouvement	Hélène Guillaume et Pierre Villemin	
L'Atelier de Recherche Sonore (LARS)	Éléonore Bak	
Post-it, Le petit Séminaire	Christian Globensky	
Vidéo live	Hélène Guillaume	
Ateliers art + communication		
Atelier de Recherche Numérique (ARN)	Frédéric Thomas et Jean-Denis Filliozat	
Flash images	Constance Nouvel et Estefania Peñafiel Loaiza / Agnès Geoffray	
Scènes d'écriture	Estefania Peñafiel Loaiza / Agnès Geoffray	
Diplômabilité	Note collégiale	4
		30/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère		
		8
Anglais	Allison Wilson	2
Écrits d'artiste	Célia Charvet et Léo Coquet	3
Histoire de l'art	Christophe Georgel	3
		13/60
Stage, expérimentation des milieux de création et de production		
	Directeur de recherches de l'année 2	2
		2/60
Professionnalisation		
	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)		
Atelier numérique et FabLab	Frédéric Thomas	
Pratique de la peinture	Matthieu Gauthier	
Process photo	Constance Nouvel	
	150 crédits obligatoires pour passage au semestre 6	165 crédits obligatoires pour inscription au diplôme

H	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08H30	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Images imprimées</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Histoire de l'art</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Vidéo live</p> <p>+ [Chahuter le design éditorial] Cases et débordements Semaine A</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Images en mouvement</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Écrits d'artistes</p>
10H30	<p>Images imprimées</p> <p>+ Scènes d'écriture Semaine B</p>	<p>Dessin</p> <p>+ Images imprimées</p> <p>+ Formes, structures et installations</p> <p>+ Zone À Dessins Semaine A</p> <p>+ Flash images Semaine B</p> <p>+ Pratique de la peinture</p>	<p>+ Process photo</p> <p>+ Atelier numérique et FabLab</p>		
12H30					
14H00	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Anglais par groupe de niveau</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Dessin</p> <p>+ Zone À Dessins Semaine A</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ [dessin et narration] Cases et débordements Semaine B</p> <p>+ Design graphique et typographie Semaine A</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Post-it, Le petit Séminaire Semaine B</p> <p>+ LARS – L'Atelier de Recherche Sonore Semaine B</p>	<p>Suivi expérimentation et recherches personnelles</p> <p>+ Big Bang</p>
16H00	<p>Histoire de l'art</p>	<p>+ Images numériques et génératives Semaine B</p>	<p>+ Vidéo live</p> <p>+ Atelier numérique et FabLab</p>	<p>+ Images génératives et robotiques</p> <p>+ ARN – Atelier Recherche Numérique Semaine A</p>	
18H00					

Tronc commun

Ateliers com

Ateliers art

Ateliers art et com

Suivi (sur RDV)

Ateliers ressources

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

ARN — Atelier de Recherche Numérique

Jean-Denis Filliozat, Frédéric Thomas
Semestre 5 et 6 — Semaine A — Jeudi après-midi
À Bliiida et à l'ÉSAL

Thématique générale

Utilisation et usage des outils numériques dans les œuvres d'art. Mise en pratique de programmes et de process numériques.

Contenu et organisation

Présentation de projets développés pour des artistes, de références associées au développement des technologies numériques : comment les artistes se sont emparés de ces technologies et comment elles ont influencé, transformé leur démarche ?

Initiation au code sur Arduino, à la logique combinatoire sur Isadora et contrôleurs logiques (automates). Expérimentations, mise en pratique de projets intégrant des cartes électroniques, des capteurs, des éclairages, des moteurs. Détournement d'objets domestiques ou industriels, recyclage de composants.

Semestre 5 : développement d'un prototype expérimental autour de la notion d'interaction.

Semestre 6 : accompagnement sur projet personnel à finaliser.

Objectifs et acquisitions

Intégrer la notion d'interactivité durant le développement des projets. Créer des dispositifs interactifs dans des installations en s'appuyant sur des technologies analogiques ou numériques. Introduire le déroulement de processus par la programmation.

Utilisation de capteurs analogiques et numériques. Faire cohabiter différents médias audio, vidéo, 3D. Gérer et moduler différentes matières comme la lumière, les fluides, l'air. Réfléchir à des mécanismes, des automatismes et des mouvements.

Méthodologie de développement d'un projet à partir d'une idée.

Évaluation

Curiosité par rapport aux concepts proposés. Progression de la démarche expérimentale. Partage et participation dans le groupe. Acquisition des bases de la compréhension des enjeux présentés.

Big Bang — l'espace en question

Christian Globensky
Semestre 5 et 6 — Vendredi après-midi

Thématique générale

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

Contenu et organisation

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

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

[Chahuter le design éditorial] Cases & débordements

Émilie Pompelle
Semestre 5 et 6 — ouvert au cycle projet
Mercredi matin — semaine A

En collaboration avec l'atelier [dessin et narration] Cases & débordements.

Thématique générale

L'atelier est un espace d'expression et de création hybride au croisement des pratiques narratives éditoriales et numériques.

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

[dessin et narration] Cases & débordements

François Génot

Semestre 5 et 6 — Semaine B — Mercredi après-midi

En collaboration avec l'atelier [Chahuter le design éditorial] Cases & débordements

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Design graphique et typographie

Émilie Aurat

Semestre 5 et 6 — Semaine B — Mercredi

Thématique générale

Conception graphique appliquée à l'écran et au papier.

Contenu et organisation

Réemployer des savoirs théoriques et techniques dans le développement d'objets graphiques assortis en réponse à un propos conceptuel.

Objectifs et acquisitions

Observation de la manière dont la communication visuelle se déploie à travers des contextes éditoriaux existants. Les acquisitions du design graphique et typographique seront alors réactivées sur divers supports, en regard d'un propos conceptuel et transversal réinvesti. Une méthodologie individuelle et collective sera proposée en parallèle d'un apport technique.

Évaluation

Travail personnel et assiduité. Solidité des expérimentations préliminaires. Contrôle continu sous forme de restitutions individuelles et collectives. Propositions et recherches à présenter au bilan afin d'en évaluer la pertinence et la réalisation. L'appréciation est donnée à partir de la capacité d'analyse et la méthode de travail.

Dessin

Franck Girard

Semestre 5 et 6 — Mardi toute la journée

Thématique générale

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

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

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

Contenu

Écritures, titres et dessins : L'objectif est d'établir une sollicitation réciproque entre deux types d'écritures : le dessin et l'écrit.

À partir d'un programme de lecture, l'idée est d'inciter à découvrir et pratiquer conjointement certaines formes d'écritures et de dessins.

Il s'agit d'introduire du sens, de rechercher des articulations entre le lisible et le visible pour approcher la question de la relation intime entre l'œuvre et son titre.

Objectifs et acquisitions

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

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

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

Construire une méthodologie des recherches appliquées au projet.

Évaluation

Rendez-vous hebdomadaires et suivi de différentes étapes de recherche et réalisation des projets.

Bilan semestriel et présentation des réalisations devant l'ensemble des enseignant-es.

Assiduité et engagement.

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

Formes, structures et installations

Jean-Christophe Roelens

Semestre 5 et 6 — Mardi matin

Thématique

Sculpture sociale / engagement, poésie et philosophie

Contenu

Il sera demandé de poursuivre une recherche en dehors d'un problème ou d'un cahier des charges précis, chercher un chemin singulier pour réaliser une production personnelle et défendre sa position artistique. Les questions relatives à l'installation, la présentation et la documentation de son travail seront abordées.

Des exercices de mise en forme de concepts philosophiques, poétiques, politiques ou scientifiques seront proposés en parallèle au suivi du projet personnel de chaque étudiant-e. Le suivi personnalisé de permettra un accompagnement à la présentation du Diplôme National d'Art.

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Images en mouvement

Hélène Guillaume, Pierre Villemain
Semestre 5 et 6 — Jeudi matin

Thématique générale

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

Contenu et organisation

Explorer des procédés narratifs linéaires ou non pour s'orienter vers la narration dans l'espace ou la projection. Expérimenter une multiplicité de dispositifs audiovisuels de l'écran à l'installation. Envisager les modes de circulation et de réception, investir des lieux d'exposition et autres espaces publics ou privés, participer à des rencontres et projections, aborder les réseaux de diffusion et de distribution.

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

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

Objectifs et acquisitions

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

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

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

Évaluation

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

Images imprimées

Aurélié Amiot
Semestre 5 et 6 — Lundi et mardi matin

Thématique générale

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

Contenu

Les étudiant-es préciseront leur projet artistique en lien ou non avec les pratiques éditoriales et approfondiront leur pratique. Expérimentation, analyse des résultats et discussion devront permettre d'esquisser les prémises d'une démarche artistique et tenter de la situer dans un contexte contemporain. Axé sur un travail personnel, l'atelier fonctionne comme un laboratoire où résultats et critiques collectives sont destinés à enrichir la pensée et le projet de chacun. Éditer engendrera des processus plastiques de production et de circulation des images à questionner tout comme leurs statuts. Autour de workshops, de projets issus des ateliers images imprimées des Écoles d'Art du Grand Est, artistes, éditeurs invités et actualités, viendront régulièrement enrichir ces recherches et ces questionnements.

Objectifs et acquisitions

Réflexion autour des questions inhérentes à l'estampe et ses constituants. Réflexion autour des pratiques liées à l'édition en générant des pratiques transversales (gravure, dessin, images numériques, installation, animation, son...)
Suivi personnalisé des travaux. Acquisition d'une démarche personnelle. Savoir situer son travail dans le champ de l'art contemporain.

Évaluation

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

Images génératives et robotiques

Antonin Jousse, Frédéric Thomas
Semestres 5 et 6 — Jeudi après-midi

Thématique générale

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

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

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

Apprentissage de l'usage et du détournement des machines de dessin automatique.

Évaluation

Assiduité, originalité et approfondissement de la démarche créative ;
Qualité plastique et technique ;
Mise en relation avec la pratique personnelle ;
Évaluation sur présentation de projets personnels.

Images numériques et génératives

Antonin Jousse
Semestres 5 et 6 — Semaine B — Vendredi après-midi

Thématique générale

Étude historique et pratique de l'art numérique et de ses spécificités sur les scènes modernes et contemporaines. Étude plastique et critique du numérique, de ses usages et de ses implications dans la société. Apprentissage de différents outils et langages (Processing notamment) pour la création et génération de formes et de textes.

Contenu

Apprentissage de l'histoire de l'art numérique et de ses multiples formes au cours du XXe siècle. Découverte de ces pratiques, de leur imbrication dans l'art moderne et contemporain et des relations qu'elles tissent avec l'histoire des techniques. Appropriation d'artistes précurseurs de ces courants (Vérà Molnar, Fred Forest, Jeffrey Shaw, JODI, etc.) jusqu'aux artistes de la scène contemporaine (Gregory Chatonsky, Refik Anadol, Thierry Fournier, Aram Bartholl, Eva et Franco Mattes, etc.). Exercices et mises en pratiques de fabrication d'images numériques et de formes génératives diverses.

Le cours déploie une approche sur deux semestres allant de l'exercice pratique de génération de formes jusqu'à la mise en installation de propositions personnelles. L'ensemble de la pratique est accompagné tout au long de l'année de références artistiques et théoriques.

Objectifs et acquisitions

Connaissance des artistes majeurs de l'art numérique, des origines historiques de ces pratiques et de leurs relations à l'art moderne et contemporain. Regard critique sur les implications du numérique dans la société et sur les pratiques artistiques associées. Développement d'une pratique originale questionnant les outils numériques et leurs pratiques. Découverte d'outils et de langages divers pour la réalisation des formes (Processing, PAO).

Évaluation

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

LARS — L'atelier de recherche sonore

Éléonore Bak

Semestre 5 et 6 — Semaine B — Jeudi après-midi

Thématique générale

Graines d'ambiances

Contenu et organisation

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

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

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

Objectifs et acquisitions

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

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

Développer une méthodologie et une expression personnelle.

Évaluation

Créativité instrumentale et ambiante.

Méthodologie de travail et faculté d'analyse.

Justesse plastique et expressive.

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

Capacité communicationnelle et rédactionnelle.

Documentation.

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

[Photographie] Flash images

Estefania Peñafiel Loaiza / Agnès Geoffray,

Constance Nouvel

Semestre 5 et 6 — Semaine B — Mardi matin

Thématique générale

L'enseignement de photographie en 3e année est dispensé par deux enseignantes appartenant respectivement à l'option Communication et à l'option Art. Distinctes et complémentaires au sein de l'ÉSAL, ces deux approches offrent des axes multiples et non exclusifs, pour expérimenter la photographie dans une plus grande richesse des dialogues.

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

Proposer des séries d'exercices réflexifs et préparatoires afin d'encourager la mise en place d'une méthode dans une démarche individuelle ; Opérer un glissement, entre une approche théorique, historique et plastique et la démarche personnelle ;

Privilégier la transversalité des pratiques photographiques et des images en général ;

Échanger sur les enjeux formels et conceptuels du médium à travers des rendus collectifs ;

Finaliser les propositions, penser et diversifier les modes de présentation et de diffusion.

Évaluation

L'assiduité et la participation ;

La capacité d'analyse de la thématique proposée ;

La pertinence du propos et des moyens employés ;

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

La pertinence des références ;

Les qualités plastiques des réalisations,

la présentation d'un projet finalisé.

Post-it, Le petit Séminaire

Christian Globensky

Semaine B — Jeudi après-midi

Thématique générale

L'atelier questionne la relation des artistes à la commande et les notions de dispositifs d'exposition, d'édition et de diffusion : l'acte d'exposer associe le discours de l'artiste et la commande d'exposition du commissaire. Cet atelier développe un regard lucide sur le métier d'artiste, en se confrontant à une approche professionnalisante de l'art contemporain.

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Scènes d'écriture

Estefania Peñafiel Loaiza / Agnès Geoffray

Semestre 5 et 6 — Semaine B — Lundi matin

Thématique générale

Sortir les écrits des cahiers, des carnets...

Leur donner corps, par la mise en forme et la mise en espace du texte.

Contenu

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

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

Objectifs et acquisitions

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

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

Rechercher la transversalité et la diversité des médiums.

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

Évaluation

L'assiduité et la participation.

La pertinence du contenu et des moyens employés.

La capacité d'expérimentation (médiums, supports, formats).

Les qualités plastiques des réalisations.

La présentation et accrochage d'un projet finalisé.

Vidéo live

Hélène Guillaume

Semestre 5 et 6 — Mercredi matin

Thématique

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

Contenu

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

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

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

Objectifs et acquisitions

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

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

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

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

Évaluation

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

Zone À Dessins (ZAD)

François Génot

Semestre 5 et 6 — Semaine A

— Mardi toute la journée

Thématique générale

Atelier de recherche artistique en territoire.

Contenu

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

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluations

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

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

Anglais

Allison Wilson

Semestre 5 et 6 — Lundi

Thématique générale

Approfondissement des compétences en anglais

Contenu

L'ÉSAL s'engage à donner toutes les opportunités d'améliorer les compétences en anglais au long du cursus quel que soit le niveau initial.

Les cours se dérouleront en présentiel en classe, avec la possibilité de suivre des séances en visioconférence via TEAMS si nécessaire.

Les cours porteront sur une variété de ressources et d'activités dans le but d'approfondir la grammaire, le vocabulaire et de développer les compétences d'écriture, d'écoute et d'expression orale. Le contenu des cours sera dynamique, influencé par les événements actuels, les intérêts personnels et les projets artistiques de l'école.

Les projets comme les écrits individuels et/ou une présentation formelle seront demandés chaque semestre. Le contenu de ces projets variera en fonction de l'année d'études et pourra inclure l'analyse d'une œuvre d'art, la création d'un récit, la documentation d'expériences professionnelles, le résumé d'un mémoire, la préparation d'un mini-diplôme ou d'un exposé sur un projet récent.

Objectifs

Développer la confiance de la pratique en anglais sur la base d'une variété de sujets et de situations, tant formelles qu'informelles.

Utiliser les compétences en anglais dans des projets créatifs et améliorer ses capacités à présenter ses motivations et ses influences, ainsi qu'à effectuer une analyse critique.

S'entraîner à répondre à des questions sur son travail et perfectionner les compétences orales et écrites nécessaires dans des contextes professionnels.

Évaluation

Présence et participation en cours, projet écrit et/ou présentation formelle et discussion libre en classe chaque semestre.

Histoire de l'art

Christophe Georgel

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

Atelier de suivi du DNA et entretiens

Thématique générale

Histoire et théorie de l'art moderne et contemporain.

Contenu et organisation

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

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Écrits d'artistes

Léo Coquet, Célia Charvet

Semestres 5 et 6 — Vendredi matin

Thématique

Comment et pourquoi les artistes ont recours à l'écrit ? Il sera question de situer la place et la nature des écrits d'artistes, et plus particulièrement de savoir comment 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, seront intégrées. Enfin, une attention particulière sera 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.

Contenu

Les séances seront rythmées par des temps de lectures, d'analyses et de critiques précises et argumentées d'un corpus d'écrits d'artistes, la mise en place d'exercices collectifs d'écriture, et des temps de suivi individuel du texte DNA.

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Recherche et expérimentations personnelles [10/60 crédits]

Recherche et expérimentations personnelles

Référent·e création année 3

Semestre 5 et 6

Dès son entrée dans une école supérieure d'art, l'étudiant·e se voit initié·e 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·e, 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·e 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 étudiant·es sont amené·es 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 étudiant·es de l'ÉSAL.

Professionnalisation

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 professionnel·les, 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.

Bilans et diplôme [19/60 crédits]

Bilans

Note de bilan collégiale [4 crédits]

Semestre 5 :

Découverte des orientations propres à chaque option. L'étudiant·e débute son cursus en répondant aux propositions des enseignant·es. 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 premier semestre l'équipe enseignante puisse évaluer très clairement d'une part les maîtrises (plastique, technique, conceptuelle et critique) et les champs de références, et d'autre part leur cohérence avec l'émergence de la notion de projet artistique personnel.

Semestre 6 :

Préparation du DNA. L'équipe enseignante travaille avec l'étudiant·e 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·e 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·e, 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.

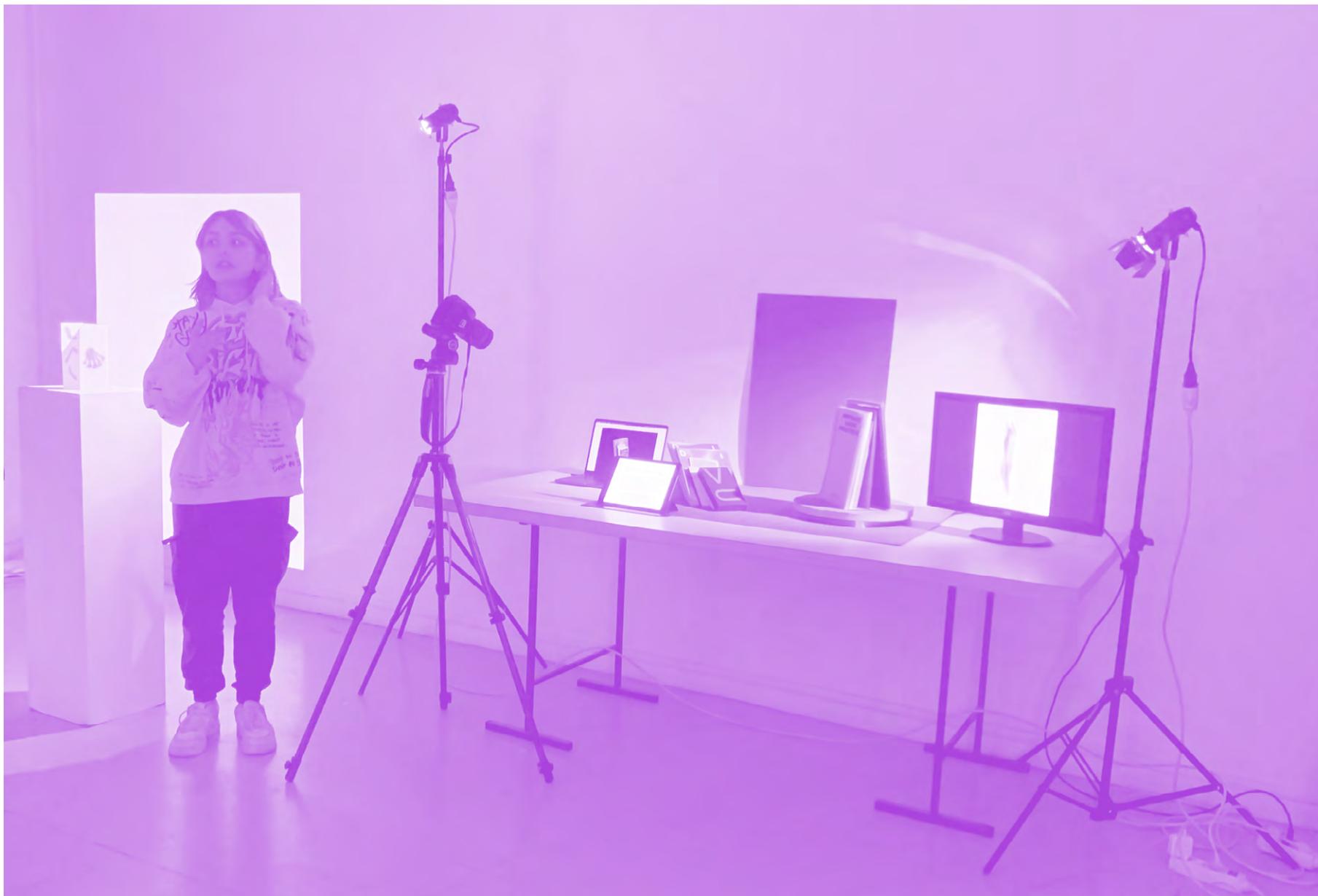
Le jury de diplôme est composé de deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement et d'un·e enseignant·e chargé·e de fonctions de coordination dans l'option considérée. Le·la président·e du jury est désigné·e parmi les personnalités qualifiées. Tous·tes sont nommé·es par la directrice de 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.

Salon Studyrama
2023 © Juliette Féraud

Ateliers ressources — 1er 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.

Atelier numérique et FabLab

Frédéric Thomas

Mercredi

Salle Hypermédia & FabLab & pôle Édit*on

Ouvert à toutes années et toutes options

Thématique générale

L'atelier numérique et FabLab est un espace de production de l'ÉSAL. Il propose un accompagnement pour la réalisation et/ou la finalisation de 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 Édit*on.

Contenu

Une étape clé pour mener à bien un projet numérique est l'accompagnement dès la phase de réflexion et d'écriture et ainsi mettre l'accent sur des recherches et 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.

Pratique de la peinture

Matthieu Gauthier

À partir de la 2e année

Thématique

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 encré dans une pratique de la peinture.

Développer un regard curieux chez les étudiant-es 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.

Process photo

Constance Nouvel

Semaine B — Mercredi matin

À partir de la 3e année

Thématique

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

Contenu

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

Objectif et acquisition

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

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

Cycles professionnels et pluridisciplinaires

Les cycles professionnels et pluridisciplinaires sont des propositions pédagogiques ouvertes aux étudiant·es qui cherchent à explorer et expérimenter des disciplines multiples.

Ils requièrent une implication du début à la fin d'année.

Les Rencontres du soir

Thématique

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

Contenu

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

REVU: design graphique et éditorial Metz-Épinal

Cyril Dominger et Elamine Maecha

Thématique

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

Contenu

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

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

Une proposition de Stéphane Ghislain Roussel.

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

Workshop Permaculture des arts et utopies
mars 2024 © Juliette Férard

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

Coordination et conception de la publication
Juliette Férard

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

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

Le présent document a été 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 4, Année 5

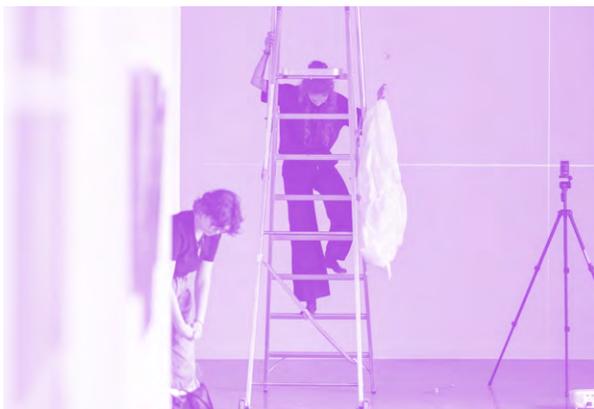
Précis de cours Année 4, Année 5

[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	10
Ateliers ressources — 2 ^d cycle	20
Cycles professionnels et pluridisciplinaires	23

Installation des diplômes 2024

© Romain Gamba

Intitulés		Semestre 7	Semestre 8
Initiation à la recherche - Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9	9
Suivi de mémoire	Référent-e mémoire	5	6
Préparation au mémoire	Célia Charvet, Léo Coquet, Christophe Georgel		
1 séminaire au choix parmi les 4		4	3
Institut Page / Séminaire EXTRA—TEXTE	Elamine Maecha, Léo Coquet, Jérôme Knebusch		
Institut Page / Séminaire Formes du mémoire	Célia Charvet, Elamine Maecha		
Séminaire La ligne éclaire	Célia Charvet, François Génot		
Séminaire Radio-théorie	Yvain von Stebut		
			18/60
Projet plastique - Prospective, méthodologie, production		8	6
1 ARC/programme au choix parmi les 5		4	3
ARC Électrique	Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha		
ARC Culture Projet	Hélène Guillaume, Jean-Christophe Roelens, Christian Globensky		
Institut Page / ARC STRATES – Créolisation des signes	Émilie Aurat, Émilie Pompelle		
Institut Page / ARC Comité mémoire	Léo Coquet, Elamine Maecha, Émilie Pompelle		
Institut Page / Programme de recherche EXTRA—TEXTE	Léo Coquet, Antonin Jousse, Elamine Maecha		
+ 1 ARC/programme/séminaire supplémentaire au choix		4	3
			14/60
Mise en forme du projet personnel		12	14
Suivi de projet personnel	Référent-e création	4	3
Stage	Référent-e création		3
Parcours d'artiste / Professionnalisation	Émilie Pompelle	1	1
Bilan – Cohérence du parcours et du projet	Note collégiale	7	7
			26/60
Langue étrangère		1	1
Anglais	Allison Wislon		
			2/60
		24 crédits minimum pour passage au semestre 8	24 crédits minimum pour passage au semestre 9
Ateliers ressources (non crédités)			
Atelier numérique et FabLab	Frédéric Thomas		
Process photo	Constance Nouvel		
Radio-théorie / Projets	Yvain von Stebut		
Histoire et théorie des arts	Christophe Georgel		
Design éditorial / Projets	Elamine Maecha		

Intitulés	Semestre 9	Semestre 10
Méthodologie de la recherche		20
Suivi de mémoire	Référent-e mémoire	5
Préparation au mémoire	Célia Charvet, Léo Coquet, Christophe Georgel	
Expérimentations plastiques	Référent-e création	4
Anglais	Allison Wilson	2
1 séminaire au choix parmi les 4		3
Institut Page / Séminaire EXTRA—TEXTE	Elamine Maecha, Léo Coquet, Jérôme Knebusch	
Institut Page / Séminaire Formes du mémoire	Célia Charvet, Elamine Maecha	
Séminaire La ligne éclaire	Célia Charvet, François Génot	
Séminaire Radio-théorie	Yvain von Stebut	
1 ARC/programme au choix parmi les 5		3
ARC Électrique	Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha	
ARC Culture Projet	Hélène Guillaume, Jean-Christophe Roelens, Christian Globensky	
Institut Page / ARC STRATES – Créolisation des signes	Émilie Aurat, Émilie Pompelle	
Institut Page / ARC Comité mémoire	Léo Coquet, Elamine Maecha, Émilie Pompelle	
Institut Page / Programme de recherche EXTRA—TEXTE	Léo Coquet, Antonin Jousse, Elamine Maecha	
+ 1 ARC/programme/séminaire supplémentaire au choix		3

20/60

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

10/60

Épreuves du diplôme		30
Mémoire		5
Travail plastique		25
Critères d'évaluation :		30/60
Présentation, Pertinence du parcours et des recherches, Contextualisation du travail, Qualité des réalisations		

270 crédits obligatoires
pour passage au semestre 10300 crédits validés
si obtention du diplôme

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

Phase projet Semestres 7, 8, 9 et 10

Années 4 et 5

Emploi du temps

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

Tronc commun

Suivi de mémoire (sur RDV)

Méthodologie de la recherche : ARC, séminaires, programme

Ateliers ressources

Recherche: initiation et méthodologie

Anglais

Allison Wilson

Semestres 7 et 8 — Lundi

Thématique générale

Approfondissement des compétences en anglais

Contenu

L'ÉVAL s'engage à donner toutes les opportunités d'améliorer les compétences en anglais au long du cursus quel que soit le niveau initial en anglais.

Les cours se dérouleront en présentiel en classe, avec la possibilité de suivre des séances en visioconférence via TEAMS si nécessaire.

Les cours porteront sur une variété de ressources et d'activités dans le but d'approfondir la grammaire, le vocabulaire et de développer les compétences d'écriture, d'écoute et d'expression orale. Le contenu des cours sera dynamique, influencé par les événements actuels, les intérêts personnels et les projets artistiques de l'école.

Les projets comme les écrits individuels et/ou une présentation formelle seront demandés chaque semestre. Le contenu de ces projets variera en fonction de l'année d'études et pourra inclure l'analyse d'une œuvre d'art, la création d'un récit, la documentation d'expériences professionnelles, le résumé d'un mémoire, la préparation d'un mini-diplôme ou d'un exposé sur un projet récent.

Objectifs

Développer la confiance de la pratique en anglais sur la base d'une variété de sujets et de situations, tant formelles qu'informelles. Utiliser les compétences en anglais dans des projets créatifs et améliorer ses capacités à présenter ses motivations et ses influences, ainsi qu'à effectuer une analyse critique. S'entraîner à répondre à des questions sur son travail et perfectionner les compétences orales et écrites nécessaires dans des contextes professionnels.

Évaluation

Présence et participation en cours, projet écrit et/ou présentation formelle et discussion libre en classe chaque semestre.

Expérimentations plastiques

Référent-e création

Semestre 9

4 crédits

Dès son entrée en 2^d cycle, l'étudiant-e se voit initié-e à la recherche. Cette recherche se conçoit dans un va-et-vient dynamique entre ce qu'il-elle apprend et rencontre et ses réponses singulières. Pour l'étudiant-e, un atelier pratique et mental se met en place pour l'appréhension d'une autonomie grandissante. D'abord il-elle va expérimenter les acquis, les assembler à sa manière, les associer à son monde. Stimulé-e de la sorte, il-elle va dépasser les thématiques initiales, découvrir son orientation et construire un savoir-faire et des concepts.

Les différents ARC, Séminaires et Programmes proposés par l'équipe enseignante offrent des canevas sur lesquels viennent tisser les étudiant-es. Un cheminement qui permet une foule d'essais, qui se réfléchissent, se trient, se mettent à l'épreuve, et se valident finalement par un vocabulaire plastique et de création autonome. Ces terrains de jeux recouvrent des champs, des enjeux et des pratiques majeurs de l'art contemporain. Ils permettent la réflexion collégiale, le croisement des approches et la mise en commun des idées et des réalisations.

En partageant les expériences, en réinvestissant des pratiques, les recherches, tant personnelles que collectives, s'affinent, construisant ainsi dans les ateliers et séminaires des modes de faire particuliers.

S'ajoutent des journées d'études, des rencontres avec des artistes et des professionnel-les invité-es lors de workshops qui rythment et aèrent le processus de questionnement.

Enfin, sur inscription et en fonction des besoins du projet de diplôme, les étudiant-es ont accès aux ateliers de l'école (Liste : [voir p. 22](#)).

ARC Culture projets

Hélène Guillaume, Christian Globensky,

Jean-Christophe Roelens

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

Thématique générale

L'ARC Culture Projets engage à formuler ses projets de recherche/création et à se confronter à toutes les phases d'expérimentation et d'enquête nécessaires à l'élaboration d'un ensemble de documentations présentées en expositions, éditions et diffusions numériques. Le projet n'est-il pas une forme de création artistique en soi, toujours reformulé à travers de nouvelles propositions plastiques ? Parallèlement les formulations du projet ne sont-elles pas devenues indispensables aujourd'hui dans une approche professionnelle ?

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

Aborder la formulation de projets comme une forme d'art en soi et la documentation tout à la fois comme œuvre et objet fonctionnel. Formuler, documenter, concrétiser des projets en regard d'échanges professionnels. Développer le travail d'équipe. Élaborer un cahier des charges dans toutes ses dimensions. Articuler conception, expérimentation et production. Présenter en public les projets artistiques dans divers lieux dédiés ou en marge.

Évaluation

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

ARC Électrique

Éléonore Bak, Jean-Denis Fillionat,

Elamine Maecha

Semestres 7 à 10 — Vendredi matin

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Séminaire Radio-théorie

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

Thématique

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

Contenu

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

Objectifs

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

Évaluation

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

Séminaire La ligne éclairée

Célia Charvet, François Génot
Semestres 7 à 10
Semaine B — Mardi après- midi

Thématique générale

Lire – Dessiner – Expérimenter – Écrire – Raconter – Adresser

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

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

Expérimenter et interroger un langage hybride textuel/graphique.
Ouvrir de nouvelles voies au sein de sa pratique.
Faire dialoguer sa propre pratique avec celle des autres.
Mêler réflexion théorique et pratique plastique.

Évaluation

Engagement, assiduité.
Capacité à travailler en collectif et à contribuer activement au projet.
Audace des expérimentations plastiques.
Dimension critique et créative, inventive.
Prise en compte de l'adresse, de la transmission.

Institut Page

L'Institut Page se construit comme un laboratoire de recherches textuelles, graphiques et éditoriales. Il se déploie sous différentes formes : deux ARC, deux séminaires, un programme de recherche, l'organisation d'une biennale et un projet international.

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

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

→ institut-page.com

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

Institut Page / ARC STRATES Créolisation des signes

Émilie Aurat, Émilie Pompelle
Semestre 7 à 9 — Semaine B — Mercredi matin

Thématique générale

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

Contenu et organisation

Conférence et groupe de réflexion thématique.
Ateliers avec des intervenant-es.
Groupe de lectures à thème.
Réflexion sur la position de l'étudiant-e dans son espace de réflexion.

Objectifs et acquisitions

Développer un corpus théorique textuel et artistique.
Positionner et asseoir un point de vue critique personnel et développer une problématique.
Déployer un point de vue dans une production cohérente avec sa position : « je suis, je donne à voir ».
Restituer la réflexion dans un travail artistique

Évaluation

Évaluation en continu : séances de correction individuelle et en groupe.
La recherche est constituée d'une série d'exercices et d'un projet finalisé.
L'appréciation s'articule à travers :
– L'assiduité et la participation
– La capacité d'analyse de la thématique proposée
– La pertinence du propos et des moyens employés
– L'intelligence des expérimentations (outils, supports, formats)
– La pertinence des références
– Les qualités plastiques des réalisations
– La présentation et accrochage d'un projet finalisé.

Institut Page / ARC Comité mémoire

Léo Coquet, Elamine Maecha, Émilie Pompelle
Semestres 7 à 10 — Semaine A — Jeudi après-midi

Thématique générale

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

Contenu

Pour amener les étudiant-es à prendre la mesure des enjeux éditoriaux, l'Institut Page met en place depuis 2019 un comité chargé de publier et promouvoir une production écrite d'un-e étudiant-e diplômé-e de l'ÉSAL. Composé d'étudiant-es, accompagné-es par des enseignant-es, ce comité lit, analyse, critique les mémoires, et parvient à une sélection de quelques travaux. Une phase « d'éditorialisation » est alors engagée en dialogue avec le-la diplômé-e : le comité suggère des reformulations textuelles et graphiques, définit un plan d'édition (budget, partenaires, diffusion) et se charge de toutes les opérations de suivi éditorial. En 2024–2025, le comité éditorial suivra la publication des mémoires de Charlie Patrascu, Anouk Barrié et lancera le chantier éditorial du prochain mémoire pour les deux années à venir.

Objectifs et acquisitions

Organisation du travail en collectif. Construction d'un ensemble d'outils conçus à cet effet. Familiarisation avec les enjeux et le rôle de l'éditeur de la chaîne graphique. Appréhension d'une échelle de production qui dépasse celle du strict cadre de l'école au travers de la diffusion des ouvrages.

Évaluation

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

Institut Page / Programme de recherche EXTRA—TEXTE

Léo Coquet, Antonin Jousse et Elamine Maecha
Semestres 7 à 10 — Semaine B — Jeudi matin

Thématique générale

Conception et mise en forme de formats hybrides entre papier et écran.

Contenu

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

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

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

Objectifs et acquisitions

Réfléchir à la place du texte dans l'espace numérique. Déplier les potentialités conceptuelles et créatives du paratexte à l'écran. Questionner l'usage du support numérique à la fois en tant qu'œuvre à part entière et comme médium, vecteur d'information et de diffusion.

Évaluation

Réunions régulières sur l'avancement des projets. Engagement, pertinence du choix des outils, qualité des propositions, diffusion des projets. Restitution de la recherche. L'activité de ce programme de recherche se traduira par un événement en lien avec la Biennale Exemplaires 2026.

Institut Page / Séminaire EXTRA—TEXTE

Léo Coquet, Jérôme Knebusch et Elamine Maecha,
Semestres 7 à 10 — Semaine B — Vendredi matin

Thématique générale

Renforcement théorique et conceptuel de lignes de recherche engagées autour du texte, de la typographie, de l'édition et du livre comme espace de création. 2024–2025 et 2025–2026 se placent sous le signe de la Biennale Exemplaires 2026 qui se tiendra à l'ÉSAL, Metz.

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

Appréhender la plasticité du texte. Élaborer un cheminement original constitué d'allers-retours entre la pratique, l'expérimentation et l'enrichissement théorique. Mettre en pratique ses connaissances en design éditorial et graphique.

Évaluation

Qualité des contributions graphiques, plastiques et/ou théoriques. Participation active aux séances.

Institut Page / Séminaire Formes du mémoire

Célia Charvet, Elamine Maecha
Semestres 7 à 10 — Semaine B — Jeudi après-midi

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Mise en forme du projet personnel — Semestres 7 à 9

Bilans — Cohérence du parcours

Note collégiale

Semestre 7 et 8

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

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

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

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

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

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

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

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

Stage — Rapport

Référent-e création

Semestre 8

Un stage de 308h minimum est obligatoire au semestre 8. La période de départ en stage est identique pour tous et précisée à chaque rentrée sur le calendrier pédagogique annuel. Le stage doit faire l'objet d'un rapport écrit dont un passage doit obligatoirement être rédigé en anglais. Il doit également faire l'objet d'une soutenance de stage devant un collègue d'enseignant-es, au moment des bilans de fin d'année.

Critères d'Évaluation

Le déroulement du stage.

Fonction dans le cadre du stage. Immersion professionnelle.

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

Qualité du contenu rédactionnel analysant le déroulement du stage, le lieu d'accueil et ses missions, le rôle de l'étudiant-e, son intégration dans une équipe, les pistes professionnelles. Sélection de sources et documents divers accompagnant cette synthèse.

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

Les étudiant-es en mobilité Erasmus ne sont pas concerné-es par le stage obligatoire.

Suivi — Préparation au mémoire

Coordination : Célia Charvet. Référent-es mémoire :

Option Art : Célia Charvet, Christophe Georgel.

Option Communication : Léo Coquet, Yvain von Stebut.

Semestre 7, 8 et 9

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

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

Organisation

Le travail du mémoire débute au semestre 7 et s'achève au semestre 10 (soutenance). Le suivi est assuré conjointement par le-la référent-e mémoire et le-la référent-e création. Des rendez-vous spécifiques sont organisés toute l'année avec les enseignant-es et des intervenant-es extérieur-es. Le mémoire est encadré par le-la coordinateur-ice à travers des rendez-vous collectifs visant notamment à communiquer et commenter le calendrier et les échéances, préciser les enjeux et les critères d'évaluation, expliciter le contenu et les attentes des différents rendus, centraliser les informations, préparer à la soutenance et donner des outils bibliographiques, typographiques et de méthode.

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

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

Émilie Pompelle

Semestres 7 à 10

Semaine B — Lundi après-midi

Atelier en corrélation avec « Rebonjour » – cf Livret « organisation des études ».

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

Identifier les conditions et les acteurs inhérents à l'exercice d'une activité artistique. Réaliser un objectif de compétences à acquérir au regard de la projection professionnelle. Identifier les acquis en vue d'un élargissement de ses

activités voire d'une diversification. Repérer les dispositifs et ressources mobilisables pour mettre en œuvre ses objectifs. Document d'artiste est un atelier développé par l'ÉSAL depuis les Journées du parcours professionnel. Offrant un accompagnement au parcours professionnel aux jeunes artistes de l'école, les étudiant-es sont invité-es à s'emparer de ce dispositif.

Évaluation

L'assiduité et l'engagement, la participation aux pratiques.

La production d'écrits qui présentent la démarche artistique, la capacité à communiquer oralement son parcours et ses choix artistiques. La compétence à élaborer et à déployer des stratégies de mise en œuvre de son projet professionnel : planification des actions nécessaires à la finalisation des supports, application d'une méthodologie rigoureuse pour documenter la pratique (photographies, textes, légendes, aspects logistiques et administratifs, etc.).

Mise en forme du projet personnel — Semestre 9

Mise en forme du projet personnel

Note collégiale

Semestre 9 et 10

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

Préparation au DNSEP — conception et réalisation

Semestre 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Émilie Pompelle

Semestres 7 à 10

Semaine B — Lundi après-midi

Atelier en corrélation avec « Rebonjour » – cf Livret « organisation des études ».

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

L'assiduité et l'engagement, la participation aux pratiques.

La production d'écrits qui présentent la démarche artistique, la capacité à communiquer oralement son parcours et ses choix artistiques. La compétence à élaborer et à déployer des stratégies de mise en œuvre de son projet professionnel : planification des actions nécessaires à la finalisation des supports, application d'une méthodologie rigoureuse pour documenter la pratique (photographies, textes, légendes, aspects logistiques et administratifs, etc.).

Épreuves du DNSEP — Semestre 10

Épreuve plastique

Jury de diplôme

Durée : 40 min — 25 crédits

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

- Présentation du projet (formelle et critique),
- Élaboration du projet et processus de la recherche,
- Positionnement du travail (pertinence des références et des connaissances, niveau de conceptualisation),
- Qualité des productions.

Composition du jury : quatre personnalités qualifiées et un-e enseignant-e de l'école.

Le-la président-e du jury est désigné-e par la directrice de l'école parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage égal des voix, sa décision est prépondérante.

Soutenance de mémoire

Jury de diplôme

Durée : 20 min — 5 crédits

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

Ateliers ressources — 2^d cycle

Les cinq ateliers ressources sont dédiés à tous·tes les étudiant·es qui souhaitent renforcer leurs connaissances, leurs compétences techniques et qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement spécialisé et pédagogique pour la réalisation de leur(s) projet(s).

Atelier numérique et FabLab

Frédéric Thomas

Mercredi

Ateliers Hypermédia, FabLab et ÉDIT*ON

Ouvert à toute l'année, toute option

Thématique générale

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

Contenu

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

Objectifs et acquisitions

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

Histoire et théorie des arts

Christophe Georgel

Semestre 7 — Lundi de 10h30 à 12h30

Thématique générale

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

Objectifs et acquisitions

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

Contenu et organisation

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

Évaluation

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

Design éditorial / Projets

Elamine Maecha

Semestre 7 à 10 — Semaine A — Jeudi matin

Thématique générale

Conception éditoriale appliquée à l'écran et au papier

Contenu et organisation

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

Objectifs et acquisitions

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

Évaluation

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

Process photo

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

Thématique

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

Contenu

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

Objectif et acquisition

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

Radio-théorie / Projets

Yvain Von Stebut
Semestre 7 à 10 — Semaine B
— Jeudi matin

Étudiant·es en séminaire RadioThéorie

Thématique

En complémentarité du séminaire RadioThéorie, cet atelier se concentre davantage sur les contraintes de la réalisation et de la performativité, en lien avec le champ de la radio et du podcast. L'atelier vous permettra de poursuivre les pistes développées au séminaire ou de confronter d'autres matières. Un travail qui pose des questions éditoriales spécifiques et demande de prendre en compte les publics auxquels on s'adresse.

Contenu

Approfondissement de la prise de sons et des outils audio-numériques. Réflexion esthétique critique autour des différentes formes et formats dans le champ de la création radiophonique et de la musique acousmatique. Interroger la porosité

entre la musique, le domaine sonore et les arts visuels. Questionner les modes et les situations de diffusion ainsi que son engagement corporel dans ce qui peut s'apparenter à une performance vocale et sonore.

Objectif

Approfondir sa compréhension et sa maîtrise du domaine sonore : écoute sur le terrain, choix des dispositifs d'enregistrement. Affirmer ses qualités d'auteur·e radiophonique.

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

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

Cycles professionnels et pluridisciplinaires

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

Les Rencontres du soir

Thématique

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

Contenu

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

REU : design graphique et éditorial Metz-Épinal

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

Thématique

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

Contenu

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

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

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

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

Coordination et conception de la publication
Juliette Férard

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

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

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

 École Supérieure d'Art de
Lorraine • Pôle arts plastiques

 esalorraine_metz

 École supérieure d'art
de Lorraine

 ÉSAL

 École supérieure d'art
de Lorraine