

Arts plastiques Épinal

Livret de l'étudiant 2023/2024

École Supérieure d'Art de Lorraine

1

Organisation de
la vie étudiante

2

Organisation des
études et parcours
de l'étudiant

3

Précis de cours

Arts plastiques Épinal Organisation de la vie étudiante

Organisation de la vie étudiante

[Retour à l'introduction](#)

Informations pratiques	6
L'infrastructure ÉSAL arts plastiques	8
Plan de l'établissement	12
Les ressources pédagogiques	13
Vie étudiante et engagement des étudiants dans l'école	15
Vivre ensemble et règles éthiques	18

Images reportages, diplôme de Lou Margaicha Carité
© Alicia Gardès, 2022

« L'école d'art est un lieu fécond où les étudiants et les équipes pédagogiques traversent les crises en restant à l'écoute de ce qui fait le passé, le présent et les futurs possibles; c'est un lieu d'observation, de recherche et bien sûr avant tout un lieu de création où nous agissons de concert pour transfigurer le monde de demain. »

Étienne Théry

Informations pratiques

École supérieure d'art de Lorraine — Épinal

15, rue des Jardiniers

88 000 Épinal

+33 (0)3 29 68 50 66

✉ epinal@esalorraine.fr

➤ esalorraine.fr

Les horaires d'ouverture

L'ÉSAL est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h.

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 (cours du soir), l'accès de l'école est interdit à toute personne étrangère.

Le stationnement

Le parking de l'école est réservé aux véhicules des enseignants, agents et étudiants. Un abri à vélo est à disposition des étudiants.

Suivez nous sur

Pour recevoir l'actualité de l'ÉSAL abonnez-vous à la newsletter de l'école sur

➤ esalorraine.fr < Épinal < Actualités

Contacts du pôle administratif

Administration et scolarité

Célia Chenu-Klein

✉ cchenuklein@esalorraine.fr

Accueil et scolarité

Aurélie Vauthier

✉ avauthier@esalorraine.fr

✉ epinal.scolarite@esalorraine.fr

Documentation, stage et communication

Carine Esther

✉ cesther@esalorraine.fr

Communication

Chloé Guillemart

✉ cguillemart@esalorraine.fr

Études et relations internationales

Ève Demange

✉ edemange@esalorraine.fr

Contacts du pôle technique

Maintenance, logistique et conseiller de prévention

Jérôme Gravier

✉ jgravier@esalorraine.fr

Informatique, réseau pédagogique et prêt du matériel

Stéphane Sibille

✉ ssibille@esalorraine.fr

Autres contacts utiles

Accueil et inscriptions aux ateliers de pratique artistique

Carine Esther

✉ cesther@esalorraine.fr

Atelier édition

Grégoire Dubuis

✉ gdubuis@esalorraine.fr

Atelier bois, céramique et gravure

Abdelilah Chahboune

✉ achahboune@esalorraine.fr

Finances, CVEC

Célia Chenu-Klein

✉ cchenuklein@esalorraine.fr

et **Lysiane Bernier**

✉ lbernier@esalorraine.fr

Rhizome, association des étudiants de l'ÉSAL

✉ rhyzome.asso@gmail.com

Contacteur un enseignant

✉ pnom@esalorraine.fr

L'infrastructure ÉSAL arts plastiques

L'école voit le jour en 1966: elle s'appelle alors « École municipale des beaux arts et des arts appliqués à l'impression. »

Sa naissance répondait à une demande de formation artistique en lien avec la sociologie, l'histoire et l'économie liées aux métiers du papier et de l'imprimerie de la région sud Lorraine, voire du bassin d'Épinal.

L'école de Nancy a contribué à la création de l'école d'Épinal comme elle avait contribué à la création de l'école de Metz en 1951. Des enseignants de l'école de Nancy participeront d'ailleurs directement à la formation des étudiants d'Épinal, notamment en histoire de l'art et en graphisme. En 1972 l'école d'Épinal est choisie, avec les deux autres écoles lorraines de Metz et de Nancy et l'école de Nice, comme « école pilote » pour la mise en place de la réforme des enseignements artistiques.

Cette réforme, en partie expérimentée à Épinal, modifie en profondeur la formation artistique avec un premier cycle de deux années (année probatoire et année post probatoire) et un second cycle de trois années avec trois départements (art, communication et design). Plusieurs options (graphisme, audiovisuel, stand d'exposition, création de caractères typographiques...) sont aussi ajoutées. Ce second cycle est validé par un nouveau diplôme, le DNSEP.

En 1995, un accord voit le jour entre le Ministère, la Région Lorraine et les villes de Metz et d'Épinal pour créer une formation originale sur 3 années en réseau avec l'école de Metz. L'école a travaillé sur ce projet de 2000 à 2004, dans une période dite de transition.

C'est en 2001 que fut réalisée la dernière promotion du DNSEP et, en 2004, la première promotion du DNAT.

En 2006 l'école fut le siège de la première rencontre de l'association des Écoles d'art du Grand Est réunissant celles de Chalon-sur-Saône, Dijon, Besançon, Strasbourg, Mulhouse, Reims, Metz, et Nancy.

À partir de 2007, l'École Supérieure d'Art d'Épinal intègre l'enseignement supérieur sous le régime du LMD et des méthodes d'évaluation qui l'accompagnent.

L'École Supérieure d'Art de Lorraine, ÉSAL, établissement public de coopération culturelle, est née du regroupement de l'École de l'Image d'Épinal et de l'École Supérieure d'Art de Metz Métropole en janvier 2011. Épinal et Metz ont conservé les lieux d'enseignement dirigés chacun par un directeur de site, le siège de l'EPCC est à Metz, regroupant la direction générale et l'administration.

En janvier 2014, l'EPCC ÉSAL a intégré le Cefedem de Lorraine, Centre de formation musique et danse, aujourd'hui Pôle Musique et Danse: l'ÉSAL est actuellement l'un des trois établissements nationaux publics plurisectoriels sous la tutelle pédagogique du Ministère de la Culture et de la Communication. À ce titre, il délivre des diplômes nationaux et l'enseignement est organisé conformément aux arrêtés ministériels. Par ailleurs, l'EPCC inscrit sa pédagogie dans les enjeux internationaux, nationaux et locaux de la mise en œuvre de la réforme européenne des diplômes.

Organisée autour des deux sites d'Épinal et de Metz, l'ÉSAL offre, sur le territoire Lorrain, l'ensemble des diplômes nationaux proposé par l'enseignement supérieur en arts plastiques: Un Diplôme National d'Art, DNA, en trois ans ainsi qu'un Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, DNSEP habilité au grade de Master, en cinq ans.

Pour la musique, le Pôle Musique et Danse délivre un DE de professeur de musique, Diplôme d'État. Par ailleurs, en partenariat avec l'Université de Lorraine, le site de Metz propose un Master professionnel Arts de l'exposition et Scénographies, et le Pôle Musique et Danse une licence professionnelle pratique artistique et enseignement musical. La pluridisciplinarité enrichit la formation sur chacun des sites et des ateliers transversaux permettent des échanges artistiques fertiles dans de nombreux champs de l'art contemporain et du spectacle vivant.

L'initiation à la recherche est également un dénominateur commun. L'échelle de l'école reste un atout pour l'accompagnement de parcours singuliers pour quelque 300 étudiants: les résultats des diplômes et l'attractivité de l'EPCC ÉSAL témoignent de la qualité des formations.

L'ÉSAL porte une attention particulière à l'insertion professionnelle de ses étudiants, et son réseau de partenaires dynamise les opportunités ouvertes dès les nombreuses collaborations organisées au sein du cursus.

Les Journées Professionnelles sont des moments privilégiés pour aborder avec des professionnels de l'art les préoccupations liées à l'entrée dans le monde du travail. L'ÉSAL, caractérisée par son attachement constant au territoire, est aussi ouverte aux échanges transfrontaliers et internationaux qu'elle élargit tous les ans. Les valeurs fondamentales de l'enseignement à l'ÉSAL reposent sur un engagement fort de tous ses acteurs, mais aussi sur une écoute et un investissement précieux de ses fondateurs : les communautés d'agglomération de Metz Métropole et d'Épinal et le Conseil Régional de Lorraine.

Bâtiment ÉSAL Pôle arts plastiques Épinal
vue de face © D.R.

Plan de l'établissement

Les ressources pédagogiques

La bibliothèque

La bibliothèque de l'ÉSAL Épinal est un lieu de travail d'écriture et de ressources. Cet outil pédagogique possède un fonds de près de 5000 références constitué par le collège des enseignants. Il s'enrichit au fil l'actualité artistique, littéraire et sociale. La bibliothèque propose des ouvrages, des périodiques ainsi qu'un fonds de films documentaires sur l'art et de vidéos d'artistes. Ces ressources couvrent les domaines suivants : Histoire de l'art, art contemporain, écrits sur l'art, philosophie, sociologie, catalogues d'expositions, monographies d'artistes, photographie, scénographie, graphisme, design, communication visuelle, multimédia, urbanisme, paysage, architecture... Les périodiques sont disponibles en version papier dont une en version numérique. Ils traitent des domaines de l'art, du graphisme, des sciences humaines et des nouvelles technologies. Une attention particulière est donnée sous la forme d'un rayonnage dédié aux parutions des anciens étudiants de l'ÉSAL, aux Éditions du Pourquoi Pas ? ainsi qu'aux Éditions La Nef des Fous.

Dans le cadre de recherches, notamment lors des Journées Professionnelles, les étudiants ont accès aux informations pratiques sur les formations post-diplômes, la vie professionnelle, le statut des artistes, les résidences d'artiste. Les projets de diplômes des anciens étudiants (DNAT & DNA) sont mis à disposition et valorisés afin d'en permettre la consultation et la manipulation. Une diffusion des informations sur la vie culturelle régionale et nationale (expositions, concerts) est à disposition des utilisateurs de la bibliothèque. L'accès à la bibliothèque est réservé aux étudiants, enseignants, agents, ainsi qu'aux

personnes inscrites en ateliers (céramique/ modelage et histoire de l'art). Le catalogue du fonds est mutualisé avec la médiathèque du Pôle arts plastiques de Metz, il est accessible en ligne via le portail : esalorraine.docressources.fr Ce portail permet la consultation, la recherche ainsi que la réservation en ligne. Ouverture du lundi au mardi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 16h30 Et du jeudi au vendredi : 9h00 – 12h30 **Contact** Carine Esther cesther@esalorraine.fr

L'appartement impérial... « Le Trésor »

L'ÉSAL occupe un appartement célèbre, transformé en salle de cours de plus de 200 m², situé au cœur d'Épinal, au pied d'une tour chinoise, et nommé « le Trésor ». Il fut acheté par Napoléon premier puis offert à son épouse, l'Impératrice Joséphine de Beauharnais, pour ses séjours dans la Cité des Images avant de se rendre aux cures de Plombières-les-Bains. À deux pas du « Trésor », un ancien pavillon de chasse, lui-même accessible en empruntant les escaliers de la Tour chinoise, défie lui aussi le temps qui passe. Les cours s'y déplacent parfois au printemps au pied des ruines de l'ancienne forteresse d'Épinal. Le Trésor est un lieu ouvert et transversal dans le cursus des étudiants. Il s'articule autour des spécificités de l'école telles que la vidéo, la narration et l'édition. Cet espace de 200 m² permet aux étudiants de suivre des cours, d'exposer ou de présenter leurs travaux lors des bilans et des diplômes. Il offre la possibilité de travailler avec des artistes dans le contexte de programmes pédagogiques ou de recherche mis en place par les enseignants et dont les étudiants sont les premiers bénéficiaires (ateliers, workshops, séminaires).

Conditions d'accès aux Ateliers

L'accès aux ateliers techniques est réservé exclusivement aux étudiants dûment inscrits, aux stagiaires sous convention de stage, aux usagers 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 enseignant, 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 étudiants par voie d'affichage.

Les étudiants, stagiaires et usagers des ateliers de pratique amateur doivent respecter les règles élémentaires de chaque atelier.

La tenue vestimentaire doit être adaptée et ils devront obligatoirement porter les accessoires de sécurité nécessaires. Après utilisation des machines et du matériel, les utilisateurs doivent impérativement nettoyer et ranger l'outillage et les espaces de travail.

Le 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. Il peut également 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 ou s'il est volé ou perdu. À défaut de paiement des frais de réparation ou de remplacement par l'emprunteur, et après une lettre de relance restée sans effet, l'ÉSAL est autorisée à faire réparer ou à commander un matériel identique ou équivalent. Sera ensuite émis, à l'adresse de l'emprunteur, un titre de recette exécutoire du montant des frais occasionnés pour la réparation ou le remplacement du matériel.

Contact

Stéphane Sibille / Jérôme Gravier

Les reprographies

Les sites mettent à disposition des étudiants des moyens de reproduction et d'impression. Tous les étudiants bénéficient d'un compte reprographie/impression crédité à chaque début d'année universitaire. (Les impressions en noir et blanc ne sont pas déduites du crédit). Ils peuvent ensuite recharger leur compte en contrepartie d'une participation financière. Il est rappelé que, d'une façon générale, la photocopie d'un ouvrage édité est interdite.

Contact

Stéphane Sibille / Jérôme Gravier

TAÏGA, la plateforme de scolarité

L'ÉSAL a fait l'acquisition de la plateforme TAÏGA afin de communiquer et transmettre plus rapidement les documents administratifs. Pour résumer, voici la liste des fonctionnalités de cet outil au service des étudiants :

- imprimer le certificat de scolarité en cours, les inscriptions pédagogiques en cours, la fiche pédagogique, la synthèse des ECTS.
- visualiser et imprimer le relevé de notes par année scolaire, par année de cursus, par semestre et par cycle.

Vie étudiante et engagement des étudiants dans l'école

Les étudiants délégués : participation aux CA, CFVE, comités pédagogiques

Les délégués et leurs suppléants ont un rôle majeur dans le fonctionnement de l'école : ce sont des intermédiaires entre les équipes administratives, les enseignants et le reste des étudiants. Ils participent aux instances de l'école, en particulier aux comités pédagogiques, aux CFVE et aux CA, et peuvent être force de proposition pour la mise en place de projets, en outre avec la CVEC. (cf ci-dessous)

CVEC, Contribution de Vie Étudiante et de Campus

La Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) est instituée par la Loi « Orientation et réussite des étudiants », promulguée le 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 » (article L. 841-5 du code de l'éducation). Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur doit obligatoirement obtenir, préalablement à son inscription, son attestation d'acquiescement de la CVEC, par paiement ou exonération.

Plus d'informations

➤ cvec.etudiant.gouv.fr

Contact

Valérie Massonnet / Célia Chenu-Klein

Évaluation de la formation et des enseignements par les étudiants

Le dispositif d'évaluation de la formation par les étudiants est conçu comme un moyen d'impliquer les étudiants 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.

Association et communauté étudiante

Les étudiants du site Épinal ont créé l'association Rhyzome. Elle a pour objectif d'ouvrir culturellement, artistiquement et professionnellement la ville d'Épinal aux étudiants dans le domaine de l'art, par l'achat de matériel groupé à prix avantageux et par l'organisation de divers événements (partenariat avec des galeries ou soirées de financement, par exemple). Elle développe également une vie étudiante sociale, festive et en mouvement.

Contact

✉ rhyzome.asso@gmail.com

Un groupe Facebook étudiant est également en service : échanges de bons procédés, recherche de logements, échanges de matériel et de services.

➤ facebook.com/groups/esaletudiant

Logement & restauration

L'ÉSAL ne possède ni internat, ni restaurant.

Restaurants universitaires

Les étudiants ont accès aux restaurants universitaires. Par ailleurs, l'école étant située au cœur de la ville, de nombreux lieux de restauration sont à proximité.

Depuis la crise sanitaire tous les étudiants peuvent bénéficier d'un repas complet à 1€.

Le CROUS propose à deux pas de l'école le restaurant universitaire La Louvière.

➔ crous-lorraine.fr/restaurant/la-louviere/

Les étudiants peuvent se procurer gratuitement une carte clé à retirer au Resto U. Cette carte est rattachée à un compte en ligne IZLY. Lors du passage en caisse au Resto'U, le compte sera débité à la présentation de la carte étudiant.

Cafétéria de l'ÉSAL

Située près de l'atelier céramique de l'école, la cafétéria dispose d'un four à micro-ondes ainsi que des distributeurs d'aliments et de boissons (à utiliser avec des gobelets recyclés ou avec une tasse personnelle). Chacun peut s'y restaurer à condition de ne pas y laisser de déchets. (La cafétéria est accessible selon les conditions sanitaires.)

Possibilités d'hébergement

Maison de l'Étudiant (AGSU)
Espace Louvière, 88000 Épinal
03 29 64 14 40

✉ info@etudiant-epinal.com
➔ maisondeletudiant-epinal.com

Aide personnalisée au logement (APL)
ou Allocation de logement social (ALS)
CAF DES VOSGES
30 Chemin de la Belle au Bois Dormant,
88016 Épinal Cedex 9
08 20 25 88 10
➔ caf.fr/allocataires/caf-des-vosges/accueil

Plus d'informations

Aide au logement de la CAF
➔ caf.fr

Loca-Pass / Avance Loca-Pass : avance de dépôt de garantie Garantie Loca pass® : Uniquement pour les étudiants boursiers. Caution sur le loyer.

Alliance 1% logement
1 rue Christophe Denis, BP 303, 88008 Épinal Cedex
03 29 82 03 22
✉ epinal@cil-alliance.com

Mobili jeune®
➔ mobilijeune.actionlogement.fr

Garantie des Risques Locatifs
➔ grl.fr

Accompagnement de projets

Le Bureau Information Jeunesse a pour mission de renseigner gratuitement les étudiants sur toutes les questions concernant l'enseignement, l'emploi, les loisirs, le sport, la vie pratique, les vacances. Le BIJ offre également de nombreux services annexes : baby-sitting, cours particuliers, offres d'emplois et de formations, formation BAFA...
➔ epinal.fr/vivre-a-epinal/jeunesse/bureau-informations-jeunesse
9 rue du Général Leclerc, B.P. 25, 88026 Épinal Cedex
03 29 68 50 00

Culture ActionS
Aides accordées par le CROUS au financement et à la promotion d'activités culturelles (les dossiers sont à disposition auprès du service animation)
✉ culture@crous-lorraine.fr
➔ crous-lorraine.fr/culture/

Action sociale & santé étudiante

Fédération Médico-Sociale (FMS) à l'ÉSAL

Depuis janvier 2021, l'ÉSAL a mis en place une convention avec la Fédération médico-sociale d'Épinal dans le cadre de la CVEC. Cette convention permet aux étudiants qui en ressentent le besoin d'être écoutés, d'avoir des clés pour désamorcer des situations difficiles, de proposer des interlocuteurs compétents dans le champ médico-social et de les accompagner dans la constitution de dossiers sociaux. Les étudiants de l'ÉSAL peuvent prendre rendez-vous avec l'éducatrice spécialisée en charge de l'ÉSAL par mail ou par téléphone (sms y compris), afin de convenir d'un rendez-vous. Les entretiens s'effectuent dans la stricte confidentialité. Partenariat renouvelé chaque année universitaire en fonction des ressources financières CVEC.

Assistance sociale du CROUS

Les assistantes de Service Social accueillent les étudiants et les écoutent quelles que soient leurs difficultés, en respectant la confidentialité et le secret professionnel afin de les aider à trouver un équilibre personnel. Elles sont à la disposition de tous les étudiants de Lorraine. Elles les aident pour : les relations personnelles ; 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, et autres organismes (Agoraé, département...); rencontres collectives, notamment pour les étudiants internationaux.
✉ social@crous-lorraine.fr

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
➔ esalorraine.fr < Metz < vie étudiante

Appui psychologique et autres accompagnements sur le territoire – Dispositifs d'appuis psychologiques pour les étudiants

CMP Centre médico-psychologique pour adulte (lieu d'écoute et d'accueil sans rendez-vous)
18 rue de la préfecture, 88000 Épinal
03 29 64 11 88

PSYCOM (accompagnements et entraide, dont la santé mentale et les troubles psychiques et addictifs)
✉ contact@psycom.org
➔ psycom.org

Fil santé des jeunes
0 800 235 236 (appel Anonyme et gratuit)
➔ filsantejeunes.com

Les Hapsy Hours sont des consultations individuelles avec un psychologue dans différents lieux.
➔ apsytude.com/fr/prendre-rendez-vous

Plus d'informations

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

Vivre ensemble et règles éthiques

Discrimination et harcèlement

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/doc_root/ressources/publication/5565ddec8942d_charte-discriminations-mars-15.pdf

Je peux agir !

J'avertis la direction de l'école et/ou la référente et/ou les élus étudiants contre les discriminations. Je m'informe sur mes droits et les organismes qui peuvent m'aider. (ressources ci-après)

Contact

Marion Sztor

✉ msztor@esalorraine.fr

Les mots de trop

Outil de lutte et de sensibilisation à destination de tous les étudiants créé par des étudiants d'école d'art.

➤ lesmotsdetrop.fr

Vous y retrouverez une collecte de témoignages, des affiches à imprimer (résultats des témoignages), et un guide contenant différents outils de compréhension afin de mieux lutter contre les discriminations.

Ressources/contacts

Harcèlement et agression sexuelle

Le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche – vade-mecum à l'usage des établissements, Ministère français 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

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-Île-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 agents du ministère de la Culture pour, notamment, signaler tout acte de harcèlement sexuel
08 00 10 27 46

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 auteurs.

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 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 par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » Article 222-23 du code pénal.

Exemples : rapport sexuel imposé, fellation forcée.

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 enseignants, 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 agents 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,

auteurs, 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 enseignants 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 des étudiants, notamment dans le cadre des enseignements et de la mise en place d'un programme de rencontres professionnelles visant à informer et conseiller les étudiants sur la construction de leurs futurs parcours professionnels ; 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'étudiants pour aider à consolider les parcours féminins ; développer les statistiques sexuées sur les parcours artistiques et professionnels des étudiants diplômés.

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 auteurs 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 les étudiants 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 étudiants. 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.

Règles de sécurité et mesures sanitaires

Voir le guide pratique « Règles de la sécurité des ateliers édition, bois et céramique » et le registre de santé et de sécurité au travail. Depuis le 17 mars 2020, l'ÉSAL a dû s'adapter 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 à savoir : un CHSCT « COVID-19 » ; le risque COVID a été renseigné dans le DU (document unique) de chaque site ; priorité au télétravail ; affichage des consignes sanitaires éditées par le ministère ; mise à disposition de gel hydro-alcoolique, gants et masques. Afin de pouvoir effectuer un retour en les murs des étudiants, un nettoyage et désinfection des bureaux, sanitaires, espaces communs est régulièrement effectué par les agents de nettoyages en respectant le protocole. Des plans de circulation ont été étudiés.

Ainsi, les étudiants devront respecter strictement le matériel de sécurité mis à disposition et les règles de circulation indiquées.

Contact

Jérôme Gravier, conseiller de prévention

✉ jgravier@esalorraine.fr

Fraude et tentative de fraude

Dans le cadre des épreuves d'admission en 1er année et en cours de cursus, toute fraude ou tentative de fraude constatée par un surveillant des épreuves sera sanctionnée par l'exclusion du candidat et 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 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 est inscrit sont obligatoires.

Les absences doivent être justifiées à la scolarité par attestation ou certificat à déposer au bureau de la scolarité ou par mail.

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 enseignants sont responsables du contrôle de l'assiduité au sein de chacun de leur enseignement. Ils réalisent un relevé systématique des absences. Toute absence prolongée d'un étudiant doit être signalée auprès de l'administration.

Les étudiants 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 dans le cadre de ses évaluations semestrielles et de l'obtention de ses crédits ECTS.

✉ epinal.scolarite@esalorraine.fr

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

Tout au long de sa scolarité au sein de l'ÉSAL, l'étudiant sera amené à participer à divers projets (expositions, performances, festivals, concerts, etc.), personnels ou collectifs.

Si l'étudiant conçoit un projet d'arts plastiques, de danse ou de musique dans le cadre de sa formation à l'ÉSAL, il en est l'auteur. Les droits de propriété intellectuelle de l'artiste-auteur sont inaliénables. Néanmoins, cette création ayant été conçue dans le cadre de sa présence en qualité d'étudiant dans l'établissement, le contexte éducatif, la mise à disposition des enseignants, des ateliers et de leurs techniciens ont participé à l'émergence de ce projet, à son développement et à sa réalisation. L'ÉSAL a donc contribué à cette création artistique, en mettant à disposition le cadre qui lui permet d'être mise 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 étudiants, en les citant, en leur nom et en sa qualité de collaborateur.

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

Mentions de l'ÉSAL

Les événements et projets 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 pour la production des œuvres des étudiants, ces derniers 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 réalisées dans le cadre pédagogique
 - 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 partenaire, de manière verticale ou horizontale, avec un encombrement d'au moins 15 mm de largeur. Toute utilisation officielle du logo doit être systématiquement validée auprès de la chargée de communication de l'ÉSAL.
- ✉ communication@esalorraine.fr

Mentions à inscrire sur les productions:

« École Supérieure d'Art de Lorraine, (facultatif : option, ville) année » + logo ÉSAL ;
ou
« Imprimé à l'École Supérieure d'Art de Lorraine (facultatif : option, ville), année » + logo ÉSAL ;
ou
« (facultatif : nom de l'œuvre), nom de ou des auteur(s) / École Supérieure d'Art de Lorraine, (facultatif : option, ville), année » + logo ÉSAL ;
ou
« Prénom, Nom, École Supérieure d'Art de Lorraine, (facultatif : option, ville), année » + logo ÉSAL

Exemples

Guilin Braïda / École Supérieure d'Art de Lorraine, Design d'expression, Épinal, 2020

Respect du droit d'auteur

Lors de la création de votre œuvre, il est impératif de respecter les droits des tiers sur les contenus préexistants. 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 et du droit des artistes-interprètes. Ces droits relèvent de régimes relativement proches. Sauf mention contraire, les règles relatives au droit d'auteur 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, il vous est fortement préconisé de vous attacher à respecter les droits de propriété intellectuelle et le droit à l'image qui sont susceptibles de porter sur le contenu intégré dans une 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 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 auteurs sont décédés depuis plus de 70 ans) et indiquer le nom de l'auteur ;
- 2— soit obtenir une autorisation de la part de l'auteur 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 ;
- 3— soit supprimer la reproduction de l'œuvre reproduite dans les exemplaires destinés à une diffusion au public, notamment via internet, si l'étudiant ne se trouve pas dans les deux situations ci-dessus (1 & 2).

Workshop collodion humide
avec Laura Aubrée
© Hugo Opérie 2022

Direction de la publication site Épinal
Étienne Théry

Coordination de la publication
Carine Esther, Chloé Guillemart

Conception
Juliette Férard

Contributions
Célia Chenu-Klein, Jérôme Gravier, Aurélie Vauthier

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

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

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

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

En attendant de trouver la forme d'écriture inclusive la plus pertinente, ainsi que pour des raisons de lisibilité et d'accessibilité, nous avons fait le choix de ne pas l'utiliser dans cette publication.

Arts plastiques Épinal Organisation des études et parcours de l'étudiant

Organisation des études et parcours de l'étudiant

[Retour à l'introduction](#)

Équipes pédagogiques	6
Cursus sur le site d'Épinal	8
Diplômes nationaux délivrés à l'ÉSAL	9
Admissions	10
Formalités et évolutions pédagogiques	14
Bourses et aides au diplôme	15
Recherche et corpus à l'ÉSAL	18
Mobilité étudiante	19
Inscription et préparation aux diplômes	20
Parcours professionnel des étudiants	21
Soutien des diplômés de l'ÉSAL	28
Que deviennent nos diplômés ?	28

Images reportages, diplôme de Louise Laurent
© Alicia Gardès 2022

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.

Images reportages, diplôme de Leatitia Chalayer
© Alicia Gardès 202

Équipes pédagogiques

Coordinations 2023/2024

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

Le coordinateur pédagogique est spécifiquement chargé de la coordination et du planning hebdomadaire.

Coordinatrice des DNA3

Mélanie Poinsignon

Coordinateur des DNA2

Joël Defranoux

Coordinateur des DNA1

Grégoire Dubuis

Durant ces trois années, l'équipe pédagogique invite des intervenants extérieurs à participer à ses enseignements et à ses projets en y apportant des éclairages spécifiques sous des formes multiples: conférences, ateliers, workshops...

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

Enseignants

Abdelilah Chahboune,
approche du volume et
de l'espace, atelier gravure

Alice Marquaille,
histoire des arts

Allison Wilson
anglais

Clément Richem
pratiques transdisciplinaires,
du dessin au volume

Cyrielle Lévêque
photographie

Cyril Domingier
design graphique et typographie

Daniel Mestanza
multimédia et FabLab

Frédérique Bertrand
image narrative

Grégoire Dubuis
éditions, images imprimées

Joël Defranoux
traitement numérique de l'image

Julia Billet
écriture, culture générale,
sciences humaines

Mélanie Poinsignon
image, mouvement, transmédia

Yvain von Stebut
radio théorie

Cursus sur le site d'Épinal

Le site d'Épinal propose depuis 2017 un cycle de trois ans menant à l'obtention du Diplôme National d'Art (DNA) :
Design d'expression – mention image et narration

Sous l'intitulé Design d'expression, le site d'Épinal forme des auteurs et des créateurs engagés dans la fabrication d'images qui prennent sens dans une production contemporaine. Les étudiants sont accompagnés par une équipe d'enseignants – qui ont par ailleurs une pratique personnelle de ce qu'ils transmettent. Ils sont amenés à faire des expérimentations du côté de l'image et de la narration sous des formes multiples, afin de devenir des auteurs à part entière. L'image est examinée dans ses fonctions narrative, illustrative, informative, documentaire, symbolique, métonymique et esthétique.

Au fil des trois années, les étudiants sont invités à chercher leur propre langue, à l'inventer et à la fortifier, les engageant à écrire de façon régulière, dans une démarche réflexive, analytique et sensible. Ils développent ainsi des qualités littéraires, une approche d'auteur mais aussi le regard distancié que permet l'écriture. Ces ateliers abordent la littérature et la poésie contemporaines mais aussi la photographie, le dessin, la peinture et l'image en mouvement. L'étudiant est invité à accroître ses connaissances, à développer sa créativité et à améliorer son savoir-faire.

Au travers de cours théoriques, de workshops, d'ateliers de création et de commandes extérieures, les étudiants appréhendent les différentes étapes allant de la formalisation de l'image, à sa fabrication jusqu'à sa diffusion.

Le travail sur le texte vient toujours croiser un travail autour de l'image, dans une approche transversale. Cette transversalité est favorisée par la mise en lien de plusieurs disciplines et privilégie aussi la rencontre. C'est ainsi, par exemple, que les échanges avec le Pôle arts plastiques et le Pôle musique et danse de Metz apportent aux étudiants une ouverture, qui donne des perspectives nouvelles aux uns et aux autres.

Les étudiants, dès la deuxième année, ne sont plus dans l'exercice mais bien dans l'élaboration de projets qui leur demandent d'acquérir de la méthodologie.

L'image et la narration se construisent dans cet espace qui mêlent réflexion, références, techniques, tout en laissant la place aux hasards et surprises de l'expérimentation ; ainsi qu'ils s'agissent de dessin, de peinture, de photographie, de vidéo, de son, d'animation, de design éditorial ou graphique et d'images numériques...

L'ouverture du laboratoire transmédia équipé d'un matériel de pointe est l'espace d'expérimentation et de création qui positionne l'école sur ces nouvelles technologies ; elles combinent différents médias pour inventer de nouveaux univers narratifs et interrogent les modes actuels de diffusion. C'est un univers en perpétuelle évolution qui reste à explorer, à parcourir, et surtout à imaginer.

Les enseignants accompagnent les étudiants dans ce cheminement, les amènent à apprendre en leur proposant un cadre où la liberté et l'utopie ont toute la place d'exister.

L'image se situant de plus en plus dans l'ensemble des données médiatiques et technologiques contemporaines, il est fondamental que les enseignements proposés à l'école interrogent différents modes de création : le didactique (langages linéaires et interactifs), dans la communication institutionnelle et privée (éditions imprimées et images numériques)...

L'évolution du projet de l'école génère ainsi une véritable interactivité des pensées liées à ces questions. L'élaboration de nouveaux supports et l'émergence de nouveaux réseaux de mise à disposition des images offrent à la création visuelle de vastes domaines d'expérimentations.

Diplômes nationaux délivrés à l'ÉSAL

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.

DNA

Le Diplôme National d'Art (DNA) vaut grade de Licence au sein du système LMD. L'ÉSAL délivre en option Design d'expression 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

Conditions d'admission

L'admission a lieu sur concours d'entrée.

Peuvent se présenter aux épreuves d'admission au semestre 1 les candidats justifiant de l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger équivalent.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la décision d'autoriser des candidats à se présenter, à titre dérogatoire, aux épreuves d'admission est prise par le directeur de l'établissement après avis de la commission de recevabilité. Dans ce cas précis, le candidat dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures. La candidature se déroule sur Parcoursup. Se référer aux dates d'inscriptions indiquées par Parcoursup.

Dossier d'inscription

Votre dossier d'inscription à renseigner sur

Parcoursup comprend :

- Votre profil (État civil, coordonnées)
- Votre scolarité
- Vos activités et centres d'intérêts
- Votre Baccalauréat
- Vos bulletins
- Votre projet de formation
- Le paiement des droits d'inscription au concours d'entrée : l'inscription au concours s'élève à 40 euros. Une fois le paiement effectué, aucun remboursement ne pourra être possible.

Pour les candidats de nationalité étrangère

Une capacité d'expression en français et dans au moins une langue étrangère est attendue (Niveau B2).

Contenu des épreuves

Pré-sélection

Le candidat doit déposer sur Parcoursup son portfolio (2 Mo maximum) avant une date donnée, et régler les frais d'inscription au concours.

Le portfolio est un dossier artistique personnel. Cette sélection de travaux peut contenir différents médiums et techniques.

Les différents travaux présentés seront accompagnés d'une légende précisant : le titre ; les dimensions et la technique ; un court texte situant le projet (3 lignes maximum).

Candidats retenus après la phase de présélection

Les candidats retenus seront invités à se présenter aux épreuves d'admission, en présentiel à Épinal. Ces épreuves se dérouleront sur une journée (De 8h à 18h). Les candidats retenus recevront une convocation par mail pour cette seconde étape.

Contenu de l'épreuve en présentiel

— Épreuve de dessin : les candidats seront invités à réaliser un ou plusieurs dessins en autonomie à partir d'œuvres existantes.

Durée 3h.

— Épreuve de culture générale : les candidats seront invités à rédiger une analyse comparée d'images données. Durée 3h.

— Entretien oral : présentation du dossier de travaux personnels. La composition du dossier sera établie par le candidat de façon organisée et diversifiée. Une très grande attention sera portée au savoir-faire, au dessin, à l'écriture et à l'expression plastique. Le dossier doit manifester la capacité créatrice du candidat, sa capacité à exercer un esprit critique vis-à-vis de son propre travail. Il doit faire apparaître ses motivations pour les études envisagées. Le dossier doit être constitué d'originaux. Les productions numériques seront consultées à partir de fichiers organisés et apportés par le candidat. Durée environ 15 min.

Matériel à apporter pour l'épreuve

de dessin :

6 feuilles de papier (Ingres et Canson) de format demi-raisin (32,5 x 50 cm)

Crayon à papier 2B et 4B

1 cutter et une boîte pour les taillures de crayon

Crayons de couleur

1 stylo feutre noir

Craies grasses de couleur

Colle à papier (stick)

Feuilles de papier 21 x 29,7 cm (blanc)

Résultats

Les résultats seront uniquement communiqués par Parcoursup. Aucun résultat ne sera donné par téléphone.

Commission d'équivalence: admission en cours de cursus

Conditions d'admission

L'admission en cours de cursus du premier cycle DNA 2 (semestre 3 du DNA), est ouverte aux candidats justifiant de 60 crédits européens.

Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi

Dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été reconnu par l'État ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau.

Obtenus dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie de l'accord sur l'Espace économique européen

Les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français.

Pour les candidats hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la validation du semestre d'intégration suivant l'admission entraîne l'attribution des crédits des semestres antérieurs.

La maîtrise de la langue française est requise dans les conditions fixées dans le règlement des études. La candidature se déroule en ligne, le site d'admission sera renseigné sur le site internet de l'école au moment de l'ouverture des inscriptions.

Organisation de la commission

Après réception en ligne du dossier complet, vous recevrez par mail les consignes concernant le portfolio et la lettre d'intention, ainsi que le lien à suivre pour déposer votre dossier. La commission aura lieu en présentiel.

Il vous sera demandé de déposer sur la plateforme définie par l'administration aux

dates indiquées ; votre portfolio présentant différentes expériences ainsi que le travail plastique effectué et une lettre d'intention.

Pièces obligatoires et lisibles à fournir en ligne au dossier :

- Fiche d'inscription + Tableau de parcours scolaire et universitaire en PDF qui seront à télécharger sur notre site internet.
- Copie des diplômes obtenus, un seul fichier, du plus récent au plus ancien, en PDF
- Certificat de scolarité pour l'année en cours en PDF
- Le détail des relevés de notes post-bac pour l'étudiant titulaire d'un diplôme (ou en cours d'obtention), un seul fichier, du plus récent au plus ancien, en PDF
- Attestation crédits ECTS en PDF
- Curriculum Vitae en PDF
- Copie recto/verso de la carte d'identité nationale (ou copie du passeport) en PDF
- Pour les étudiants français, la photocopie du certificat de participation à la journée d'appel de préparation à la défense en PDF
- Lettre de motivation en PDF
- Une photo d'identité, format Jpeg, 30 Ko max, obligatoire
- Paiement des droits d'inscription à la commission d'équivalence : l'inscription s'élève à 40 euros. Une fois le paiement effectué, aucun remboursement ne pourra être possible.

Pour les candidats de nationalité étrangère, pièces à fournir supplémentaires, chacun d'entre eux doivent être traduits et certifiés

- Attestation du TCF (niveau B2) en PDF : Les candidats non francophones doivent maîtriser le français lors de l'entretien
- Titre de séjour en cours de validité en PDF

Résultats

Les résultats seront uniquement consultables sur le site internet de l'école. Aucun résultat ne sera donné par téléphone.

➔ esalorraine.fr < Épinal

Commission de passage: admission en quatrième année

Les étudiants de 3e année du site d'Épinal du Pôle arts plastiques 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 candidats sont soumis à une épreuve unique d'entretien avec un jury composé de 3 enseignants de l'option demandée dont un docteur. Ils doivent avoir transmis en amont au secrétariat pédagogique une note d'intention dont les modalités leurs sont communiquées chaque année par l'administration Messine (contenu du document, date de remise, format...). Les coordinateurs d'option du site de Metz, en lien avec le coordinateur de 3e année du site d'Épinal, informent les étudiants 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 modalités d'inscription à la commission de passage sont communiquées par l'administration Messine. Cette démarche n'occasionne pas de frais d'inscription pour les étudiants Spinaliens.

L'inscription

Les modalités concernant l'inscription administrative des étudiants sont envoyées chaque année avant la rentrée. Les nouveaux étudiants et les étudiants en cours de scolarité doivent impérativement s'inscrire aux dates qui leur sont communiquées, fournir toutes les pièces demandées et s'acquitter des droits d'inscription annuels dont 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.

Niveau de langue française pour toute admission

Les candidats à l'admission issus 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. Aucun étudiant concerné par cette obligation ne sera autorisé à s'inscrire au diplôme (de fin de 1er cycle ou de fin de 2e cycle) s'il 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 enseignants désignés 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.

Formalités et évolutions pédagogiques

Application des crédits d'enseignement à l'ÉSAL

Toutes les évaluations sont semestrielles. Les crédits doivent être obtenus dans leur intégralité à la fin de chaque semestre, un rattrapage peut être proposé pour un nombre limité de crédits manquants (à l'issue du premier trimestre du semestre suivant) en fonction des modalités proposées par l'équipe enseignante.

Année 1 : l'obtention de 60 crédits est obligatoire pour le passage au semestre 3. Dans le cas de la non-obtention des 60 crédits, le directeur, sur proposition de l'équipe pédagogique, se réserve la possibilité, soit d'une réorientation de l'étudiant, soit d'un redoublement.

Année 2 : à la fin du semestre 4, l'étudiant doit avoir obtenu entre 108 et 120 crédits pour le passage en semestre 5. La non-obtention d'un minimum de 108 crédits exclut l'admission en semestre 5 ; la possibilité de redoublement est soumise à l'accord de l'équipe enseignante. Le passage au semestre 5, pour les étudiants n'ayant pas acquis les 120 crédits, est soumis à des conditions de rattrapage.

Année 3 : l'obtention de 165 crédits est indispensable pour présenter le DNA. 15 crédits sont validés par l'obtention du diplôme. Seuls deux cas de redoublement sont prévus : échec au DNA ou nombre de crédits insuffisants pour que l'étudiant soit présenté.

Redoublement

La décision du redoublement en 1er année (semestres 1 et 2) est prise exclusivement par la Direction : l'étudiant 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 3er semestre de l'année académique (semestres 3 et 5), l'étudiant peut demander un redoublement sous réserve de rester assidu aux enseignements qui le concernent.

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

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

Redoublement et engagement pédagogique

Redoublement en 1er et 2er année : afin de maintenir et d'alimenter une dynamique pédagogique constructive, l'étudiant 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. Aucune préparation au diplôme ne peut se faire sans accompagnement pédagogique ni suivi régulier. Aucun diplôme ne peut être présenté en candidat libre.

Contrat d'études

Il fait l'objet d'un accord entre l'étudiant et la direction de site. Il comprend selon le cycle d'études la liste des cours, ateliers, séminaires à suivre. Le contrat d'étude concerne les étudiants à partir de la 1er année. Une fois signé par l'ensemble des parties [direction de site + étudiant], l'étudiant ne peut plus demander de modification de son contrat d'études.

Bourses et aides au diplôme

Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées aux étudiants. Les demandes de bourses doivent être déposées via internet sur le site du CROUS, qui instruira les demandes selon la réglementation en vigueur.

Les étudiants 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 trois 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. L'école s'engage à soutenir financièrement les étudiants en 3er année avec la mise en place d'une aide au diplôme comprenant la présentation des travaux à La Lune en Parachute.

« Dépassant les discussions sur les modes, il faut préparer les étudiants à exercer une profession dont personne ne peut prévoir ce qu'elle sera dans quatre ou cinq ans. Par conséquent, il s'agit non seulement de communiquer aux étudiants des savoirs mais aussi de leur apprendre à apprendre... Sensibilisons les étudiants à la responsabilité d'être créateur.»

Rudi Meyer
enseignant à l'École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs
de Paris (1964-2004)

Recherche et corpus à l'ÉSAL

L'initiation à la recherche se met en place de manière progressive tout au long des trois années du cursus de DNA. Les apports théoriques sont régulièrement mis en perspective avec les étudiants. Lesquels sont invités à s'approprier les contenus en les confrontant avec leur propres connaissances et expériences.

Par le biais d'exposés en première et deuxième année, les étudiants doivent faire émerger des questions autour des œuvres ou des thématiques qu'ils auront choisies. Le travail d'écriture du Corpus 1 et 2 qui se décline sur les deux premières années prolonge cet exercice en intensifiant l'exigence réflexive. Il s'agit déjà là, de préciser des problématiques et de tenter de porter un regard critique tant sur la création artistique que sur sa propre pratique.

La sollicitation d'intervenants extérieurs également impliqués dans des activités de recherche renforce ce choix pédagogique. De même, les workshops d'écriture sont des rendez-vous qui offrent des temps d'immersion cognitive et créative. Progressivement l'étudiant interroge sa sensibilité, ses préoccupations, le choix des médiums, ses partis pris, les expériences traversées et la cohérence de ses mises en œuvre. La méthodologie de recherche fait l'objet d'une attention particulière à notre époque marquée par le développement numérique.

L'étudiant est amené à développer une ouverture singulière au monde afin d'essayer d'y inscrire sa pratique. Aussi les enseignements théoriques se développent-ils de manière transversale, mêlant histoires des arts, littérature, sciences de l'homme et philosophie. L'ouverture de l'enseignement incite à trouver des solutions aux problèmes posés, au travers des différents sujets et dans la mise en place en troisième année du projet de diplôme.

Dans ce contexte, la méthodologie de recherche permet de dépasser ce lieu commun de la création que constitue « l'attente de l'inspiration » et pousse à être véritablement acteur de sa pratique. L'initiation à la recherche incite l'étudiant à se poser la question suivante : comment mobiliser les ressources nécessaires afin d'être en capacité de trouver des solutions plastiques pertinentes à des questions posées dans le cadre d'un projet personnel ou d'une commande professionnelle.

Cette initiation à la recherche s'inscrit également dans une approche régionale et locale des métiers de l'image incarnée par le « Pôle image », les acteurs culturels et sociaux du bassin spinalien qui gravitent autour de l'image. Sous la forme de projets communs, de stages, ou d'échanges réguliers, les étudiants de l'école intègrent automatiquement les différents réseaux animés par cette activité économique et sociale. Dans ce contexte professionnalisant, l'enseignement à l'école met le visuel et le sensible, leur connaissance comme leur pratique, au cœur de la formation. Si l'analyse de l'image passe par les outils hérités du tournant linguistique des sciences humaines, celle-ci ne s'y réduit pas.

Dispensé par des artistes et des professionnels, l'enseignement de l'image, mais aussi du son, est indissociable de sa pratique et de sa technique. Intégrant les acquis des cultures visuelles, l'image est appréhendée dans toutes ses dimensions historique, sociale, politique, anthropologique.

Cette intelligence du visuel et du sensible propre à l'école est encore plus probante au niveau de l'initiation à la recherche. Le projet de l'école s'inscrit dans cette capacité à produire dans les champs des savoirs inédits tout en mobilisant des équipes et des méthodes innovantes.

Mobilité étudiante

Voyages d'étude

Dans le cadre des programmes pédagogiques et en prolongement direct des enseignements tant théoriques que plastiques, des voyages d'étude de plusieurs jours à l'étranger sont organisés (Luxembourg, Venise...). Chacun permet à une trentaine d'étudiants encadrés par une équipe d'enseignants la découverte d'une culture, des tendances de l'art contemporain et une approche vivante de l'histoire de l'art à l'occasion de parcours autour des principaux musées et monuments de la ville (visites préparées et réservées avant le départ et donnant lieu à un travail de suivi). Des déplacements d'une ou deux journées sont également programmés à l'occasion de grandes expositions.

Relations internationales

Les étudiants 2e année pour le site d'Épinal ont la possibilité, sur examen de leur dossier de candidature, de participer à un échange ERASMUS ou à une mobilité internationale dans l'un des établissements partenaires de l'École Supérieure d'Art de Lorraine. Ce séjour, d'une durée de 3 à 5 mois, fait l'objet d'un contrat d'études signé par la direction de site et par un représentant de l'établissement d'accueil. Les crédits validés à l'étranger dans le cadre d'ERASMUS sont acquis sans nouvelle évaluation de l'étudiant. Les étudiants de l'ÉSAL accueillis dans d'autres établissements sont, durant leur(s) séjour(s), placés sous l'autorité et la responsabilité de l'établissement d'accueil. Les étudiants peuvent bénéficier des bourses ERASMUS complétées par un financement de la région Grand Est. Le choix de nos partenaires est guidé par la recherche de valeurs reconnues dans des disciplines complémentaires et par le désir d'offrir en retour notre expertise dans les domaines de

compétences qui sont les nôtres. L'école accueille régulièrement des étudiants et des enseignants en provenance d'institutions européennes partenaires.

Les enseignants 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 étudiantes qui font l'objet d'un contrat d'études avec l'établissement d'accueil. Actuellement, des conventions ERASMUS ont été signées avec les institutions suivantes :

Allemagne Fachhochschule Trier et Hochschule des Bildenden Künste Saar Sarrebruck	Pologne Academy of fine arts in Gdansk, Academy of fine arts in Cracow
Belgique Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre à Bruxelles	Roumanie West University of Timisoara
Espagne Escola d'Art i Superior de Disseny de Castello	Turquie Sabanci University, Istanbul
Espagne Escola d'Art i Superior de Disseny de Castello	Chypre Cyprus University of Technology à Limassol

Hors ERASMUS, un accord bilatéral très actif soutenu par des aides de la Région Grand Est lie l'ÉSAL à Faculté des Beaux-Arts de l'Université de Cetinje au Monténégro. Des conventions sont en cours pour élargir davantage le réseau de partenaires. L'ÉSAL participe aux travaux de l'association Art Accord France, plateforme de mutualisation et d'échanges pour les responsables des relations internationales des écoles d'art qui permet de partager des informations, des outils et des expériences, de mettre à disposition des contacts, des partenaires potentiels. >>

Des liens personnels et institutionnels avec ELIA, European League of Institutes of the Arts, donnent à chacun de ses membres une visibilité internationale et une ouverture sur un réseau d'excellence européen.

L'ÉSAL est membre du réseau CampusArt qui, avec le soutien des ministères français de l'Éducation, des Affaires étrangères et de la Culture, ainsi que de l'ANdÉA (Association Nationale des Écoles Supérieures d'Art), permet de recruter par équivalence des étudiants du monde entier.

La Fundacion CIEC, Betanzos, Espagne propose aux étudiants et artistes divers ateliers/cours/stages. Les étudiants ont pu bénéficier à plusieurs reprises de formations en gravure et en lithographie.

Inscription et préparation aux diplômes

Les dates prévisionnelles d'inscriptions aux diplômes (DNA) sont inscrites au calendrier pédagogique du site. L'étudiant doit avoir obtenu l'ensemble de ses crédits pour pouvoir s'inscrire au diplôme : 165 crédits requis en 1er cycle. Les étudiants 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 ne sera pas instruit par la scolarité, qui est en charge de transmettre les dossiers des candidats à la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Grand Est. L'école reste cependant seule organisatrice des diplômes.

Les candidats au diplôme présentent devant un jury, différents travaux et leur projet de diplôme de façon argumentée, témoignant ainsi d'un langage plastique singulier. Tous ces travaux personnels sont regroupés autour d'un « projet de diplôme ».

La soutenance, d'une durée d'environ 30 minutes, s'effectue sous l'autorité d'un jury de 3 membres, nommés par le Directeur de l'établissement. Deux personnalités qualifiées extérieures à l'école et un enseignant de l'école. L'un des membres du jury est un théoricien ou historien de l'art. Le président de jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées extérieures.

Parcours professionnel des étudiants

L'ÉSAL adosse sa pédagogie à des expériences professionnelles et artistiques. Des partenariats qui débouchent sur des expériences singulières et fortes dans et hors les murs, en France et à l'étranger, lors d'événements qui s'inscrivent dans le temps mais également lors d'événements ponctuels.

Projets annuels

Festival la Fête des Images

Cet événement est organisé par l'association Image'Est et la Communauté d'Agglomération de la ville d'Épinal. Il est ouvert aux artistes confirmés et émergents œuvrant dans les champs de l'audiovisuel, du cinéma, des arts visuels, graphiques et numériques. Dans le cadre de l'atelier de vidéo en mouvement, les étudiants sont invités à présenter un projet pour le concours de vidéo mapping organisé par le festival.

Le Grand bain

À chaque rentrée spinalienne, les étudiants sont amenés à se rencontrer dans un lieu particulier, favorisant les échanges de pratiques et les découvertes sensibles immergés dans un environnement. Le Grand bain permet aux trois années confondues de développer un projet commun durant une semaine de festivités créatives autour d'une thématique ou d'une citation.

Grand air

Lors de ce voyage exploratoire, les étudiants de deuxième année partent dans un lieu immersif pour travailler sur différents ateliers d'écriture guidés par l'équipe enseignante et des intervenants. Ils sillonnent le paysage environnant afin de remplir un réservoir imaginaire d'images, de mots, de formes, de sons et d'odeurs en vue de concevoir eux-mêmes une édition entièrement conçue du texte à l'image jusqu'à la reliure.

Exposition du Grand projet à la Lune en Parachute

À la fois exercice pédagogique et professionnalisant, les étudiants de troisième année proposent leurs œuvres individuelles dialoguant dans un ensemble collectif porté généralement autour d'une expression. Ponctué de visites et performances, cette exposition annuelle est toujours bouillante et explosive montrant l'esprit pluridisciplinaire et expérimental des étudiants !

Journées professionnelles

Moments privilégiés avec un intervenant doctorant sur la présentation de leurs projets, les étudiants travaillent durant le temps d'un atelier sur leurs portfolios et sur la rédaction des textes liés à leurs travaux. Ce temps est généralement ponctué par l'intervention d'un Alumni déjà ancré professionnellement artistiquement qui conseille et apporte un nouveau souffle d'inspirations aux étudiants.

Soirée à La Souris Verte

La Souris Verte joue un rôle important en accueillant les équipes de création dans les domaines du théâtre, de la danse, du cirque, de la chanson française et des spectacles pour le jeune public. L'offre proposée est ainsi conforme au cahier des charges traditionnel d'une Scène Nationale. Avec l'ÉSAL des projets se développent en visant à unir l'art, la musique, la danse et le théâtre.

Les Petits Laboratoires de l'Image

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 étudiants 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 permettant à une douzaine d'étudiants de réaliser cette expérience rémunérée.

Les maisons d'édition

Maison de micro-édition La Nef des Fous

Aujourd'hui La Nef des Fous propose d'accompagner les étudiants dans leur projet de micro-édition, livres d'artistes, livres objets... Fabriqués en sérigraphie et aussi en risographie de la création à la diffusion, ces projets sont proposés au public à l'occasion de salons professionnels du livre en France et à l'étranger. Cela permet aux étudiants d'élaborer leur réseau, confronter leurs productions au milieu et s'introduire à la médiation notamment au Festival du Livre de Colmar, au Salon du Livre d'artiste à Thionville, au Salon du livre jeunesse à Contrexéville, au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, au Salon de l'édition Numéro #0 sur le site BLIIDA à Metz, au Festival Zinc Grenadine à Épinal et au-delà de la France, à la Foire du livre de Bruxelles.

Les Éditions du Pourquoi Pas ?

Nées fin 2012, sous la forme d'une association à but non lucratif, les Éditions du Pourquoi Pas ? est animée pour son démarrage, par des forces vives de l'ÉSAL Épinal et de la Ligue de l'Enseignement des Vosges. Ils se sont engagés à titre personnel, chacun apportant ses compétences au service de l'œuvre collective avec un projet politique fort et une réelle ambition artistique. Depuis plusieurs années, des projets de création se développent en conjuguant le pouvoir créatif de la jeunesse en formation, le savoir-faire des enseignants de l'ÉSAL et le dynamisme associatif généré par la Fédération d'Éducation Populaire. La Ligue de l'Enseignement des Vosges a fait émerger le manifeste : « Faire société », inspirant ainsi la collaboration avec l'ÉSAL. Les Éditions du Pourquoi Pas ? ont permis de mettre en valeur la création de nombreuses productions artistiques et d'une collection d'albums insufflées par ce manifeste.

Échanges inter-structures

— Partenaires particuliers

Les Rencontres interdisciplinaires, arts plastiques - musique - danse. Depuis 2019, des échanges participatifs autour de l'interdisciplinarité et du dialogue entre les arts sont régulièrement proposés dans l'année. Ces rencontres sont animées par Stéphane Ghislain Roussel, dramaturge, metteur en scène et commissaire d'exposition - entre autres de l'exposition Opéra Monde du Centre Pompidou-Metz, directeur artistique du bureau de création PROJETEN (Luxembourg).

Le Bureau du dessin

Le bureau du dessin, créé depuis 2008 des rendez-vous inédits autour des formes multiples du dessin. Il peut s'agir de projets courts : rencontres, workshops, débats, mais aussi d'expositions dans des lieux de différentes natures ou plus récemment d'éditions qui engagent la participation d'étudiants de trois des établissements supérieurs d'art du Grand Est : l'ÉSAL, l'ENSAD (École Nationale Supérieure d'Art de Nancy), l'ÉSAD (École Supérieure d'Art et de Design) de Reims, la HEAR (Haute École des Arts du Rhin).

Atelier REVU : design éditorial Metz-Épinal

L'atelier REVU se construit comme un laboratoire de recherche éditoriale mené à Épinal et à Metz, au sein duquel « expérimentation » est le maître mot. À partir d'un corpus d'œuvres et de textes proposés par les enseignants, les étudiants sont amenés à concevoir un objet éditorial qui s'engage à « revoir » ce corpus, à en proposer une relecture, un prolongement. L'atelier se séquence en plusieurs parties corrélées : étude et contextualisation du corpus, discussions autour des thématiques qui s'en dégagent ; productions de contenus ; conception d'une forme éditoriale ; prise en compte des contraintes techniques et économiques ; définition du public et de la diffusion de la publication...

Monstruosa — Cases et débordements :

workshops, expositions et éditions autour des pratiques du dessin et de l'illustration

Les ateliers Dessiner/designer, nouveaux récits, nouveaux possibles, transmédia et design graphique travaillent ensemble à la réalisation d'un temps d'exploration de l'illustration et des pratiques transversales du dessin. Une semaine de workshops avec des restitutions publiques sous forme d'exposition, d'éditions ou de rencontres. Cette semaine s'inscrit dans le cadre du festival le Livre à Metz et noue de nombreux partenariats avec, entre autres, la galerie Octave Cowbell et la librairie Le carré des bulles.

Stages

La politique active des stages de l'ÉSAL est une voie d'intégration forte. Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, « les stages d'études sont des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'étudiant 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

Les stages sont obligatoires ; 5 semaines minimum de la première à la troisième année. Ils doivent être effectués, sauf dérogation exceptionnelle, durant la période de vacances scolaires. Les stages sont crédités au semestre 6. Tout stage doit faire l'objet d'une convention tripartite : école, étudiant, organisme d'accueil. La convention précise les obligations de chaque partie et rappelle la réglementation en vigueur.

Césure

En accord avec l'établissement, il est possible d'interrompre temporairement la formation de l'étudiant pour vivre une autre expérience : service civique, volontariat, engagement bénévole, emploi...

La césure est un dispositif facultatif, qui permet de suspendre une formation au minimum sur 1 semestre et au maximum sur 2 semestres consécutifs. Elle doit débiter en même temps qu'un semestre universitaire et peut commencer dès l'inscription dans une formation du 1er cycle et se terminer avant le dernier semestre de la fin de cette formation. Son objectif est de permettre à l'étudiant d'enrichir son parcours universitaire (et personnel). Enfin, une seule césure par cycle d'études est possible.

Son principe général est fixé nationalement par décret n°2018-372 du 18 mai 2018, et son périmètre précisé par une circulaire n° 2019-030 du 10-4-2019. Sa mise en œuvre reste quant à elle définie par l'établissement.

Si l'établissement accepte votre demande de césure, vous signez un accord mentionnant :

- Les modalités de réintégration au sein de la formation dans le semestre ou l'année suivant la césure,
- La forme et les modalités du dispositif d'accompagnement pédagogique pour la période de césure,
- Les modalités de validation de la période de césure.

La césure peut prendre différentes formes :

- soit une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit,
- soit une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger,
- soit un service civique (engagement de service civique en France ou à l'étranger, volontariat de solidarité internationale, volontariat international en administration ou en entreprise, service volontaire européen),
- soit un projet de création d'activité en tant qu'étudiant-entrepreneur.

Modalités administratives

La demande de césure doit être déposée sous forme de lettre de motivation et de CV au service scolarité de l'école avant la fin de l'année universitaire en cours pour l'année universitaire suivante. L'étudiant est ensuite reçu par une commission de césure composée de la direction de site, de la responsable administrative de site et d'au moins un enseignant du site.

Le directeur donnera son accord ou refusera la demande de césure en prenant compte de la qualité et de la cohérence du projet. Si la demande est acceptée, une lettre d'engagement sera signée par l'étudiant. Celle-ci comportera les conditions de réintégration dans la formation, le dispositif d'accompagnement pédagogique et les règles de validation de la césure.

Inscription administrative

Césure d'un semestre : maintien des droits d'inscription annuels.
Césure d'une année : exonération totale des droits d'inscription.
L'étudiant doit s'acquitter de la CVEC (Contribution à la Vie Étudiante et de Campus).
Pendant toute la période de césure, le statut étudiant est conservé.

Vers une professionnalisation

Incubateur Fluxus

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

Partenariats entrepreneuriaux

L'ÉSAL favorise les collaborations professionnelles avec des commanditaires installés principalement sur le territoire. Dans ce cadre, les étudiants sont amenés à réaliser divers projets annuels ou ponctuels.

Les acteurs culturels de la cité de l'image

L'ÉSAL n'est pas seulement un établissement de l'enseignement supérieur. Elle s'insère dans une approche régionale et locale des métiers de l'image incarnée par les acteurs culturels de la cité.

Le Musée de l'Image

Créé en 2003, le Musée de l'Image abrite l'une des plus importantes collections d'images populaires imprimées en France et à l'étranger : il réunit plus de 110 000 images. Depuis son ouverture, le Musée de l'Image revendique aussi son attachement à d'autres formes d'art en confrontant les images populaires avec des œuvres contemporaines. Ainsi le Musée s'est donné pour objectif de questionner les liens qui existent entre les images d'hier et celles d'aujourd'hui. Depuis plus de 10 ans, le Musée de l'Image est un des partenaires privilégiés de l'ÉSAL.

Le Musée Départemental d'Art Ancien et Contemporain

Le MUDAAC est le principal musée de la ville d'Épinal, dans le département des Vosges. Il rassemble environ 30 000 œuvres d'arts de toutes natures et époques, notamment des chefs-d'œuvre de la peinture européenne. Ces deux Musées sollicitent régulièrement l'ÉSAL pour différentes manifestations liées aux Images d'Épinal, à leur passé, mais aussi à leur actualité. Les étudiants y interviennent, là aussi, avec leur savoir faire et leurs projets.

La Plomberie

Depuis 2010, La Plomberie est devenue un centre d'art contemporain participant au pôle culturel de la ville d'Épinal. Anciennement « la fontainerie », service des eaux municipal, cet espace industriel de 600m² a été rénové pour héberger aujourd'hui trois associations spinaliennes. >>

Deux d'entre elles disposent d'ateliers de création notamment le collectif d'artistes Le 46 et La Lune en Parachute, qui présente cinq expositions annuelles d'art contemporain. L'association Le Mur Épinal, qui réalise du street art, a été créée dans le prolongement de ces deux associations.

La Souris Verte

La Souris Verte est une SMAC, Scène de Musiques Actuelles, portée par la Communauté d'Agglomération d'Épinal. Implantée à Épinal et à Thaon-les-Vosges, elle propose à la fois une programmation régulière de concerts, qui sensibilise des publics à la démarche artistique ou à une pratique musicale. Elle accueille également des artistes durant des périodes de création, qui inscrites dans la durée comprennent des rencontres avec le public. Enfin, cette structure accompagne et soutient des groupes et des associations dans le but de structurer leurs projets et de participer à des actions collectives.

Scènes Vosges

Scènes Vosges est un outil structurant pour le développement du spectacle vivant en Lorraine sud. Cette structure est née de la volonté des villes d'Épinal et Thaon-les-Vosges de regrouper au sein d'une même entité leurs équipements : le Théâtre municipal et l'Auditorium de la Louvière à Épinal et le Théâtre de la Rotonde à Thaon les Vosges. Le projet culturel de Scènes Vosges se veut être un juste équilibre entre la diffusion (25 à 30 spectacles par saison), la création (artistes associés, co-production, accueil studio en danse, Résidence chanson, etc....), la sensibilisation et l'élargissement des publics. Scènes Vosges intervient dans 5 domaines artistiques : le théâtre, la danse, le cirque, la chanson française et le spectacle jeune public. Scènes Vosges a été labellisé Scène Conventionnée pour le Théâtre et la Voix au 1er janvier 2009.

La Bibliothèque et Multimédia Intercommunale d'Épinal

La Bibliothèque Multimédia Intercommunale accueille différentes conférences avec les étudiants de l'ÉSAL. Ces derniers ne se contentent pas d'y venir au titre d'auditeurs mais participent directement à leur organisation, voire aux conférences elles-mêmes. La BMI expose aussi leurs œuvres lors de manifestations ponctuelles.

La Boîte à Films

Association fondée en 1974, la Boîte à Films s'est donnée comme objectif d'ouvrir la programmation des films projetés à Épinal. C'est dans cet objectif qu'elle propose d'une part des avant-premières, des débats et des rencontres avec des professionnels pour les plus petits comme les plus grands. Et d'une autre, elle met en place chaque mois une programmation cinématographique « Art et Essai » diffusée ensuite au cinéma Cinés Palace, permettant à une centaine de films de voir le jour chaque année.

Les acteurs entrepreneuriaux de la cité de l'image

Cinestic, Le Cluster Image et Numérique

Cette entreprise rassemble les acteurs de l'image et du numérique par région. Elle accompagne et participe au développement de projets innovants par le biais de conseils et de suivi de projet pour accélérer l'essor de nouvelles entreprises. Elle favorise ainsi leur création en renforçant leur attractivité et leur compétitivité au niveau national et international.

Supermouche Productions

Société de production, d'édition et de distribution audiovisuelle, elle produit depuis 2001 des documentaires, des concerts, des pièces de théâtre filmés et des courts métrages. Elle développe également des co-productions nationales et internationales ainsi qu'une activité de production exécutive pour des projets de fiction, de documentaire et de spectacles filmés.

Réseau Canopé

Le réseau Canopé est un opérateur public de formation et de documentation présent sur l'ensemble du territoire français. Sa mission est de renforcer l'action de la communauté éducative en faveur de la réussite des élèves. Il joue un rôle décisif dans la refondation de l'école et intervient dans cinq domaines clés : la pédagogie, le numérique éducatif, l'éducation et la citoyenneté, les arts, la culture et le patrimoine ainsi que la documentation.

Image Est

Image'Est est une association qui fédère les acteurs de la filière image dans la Région Grand Est. Rassemblant plus de 250 établissements, elle intervient aux côtés des porteurs de projet comme dans l'accompagnement d'acteurs culturels et dans l'organisation d'ateliers de pratiques artistiques. Elle réunit et représente les intérêts des professionnels issus de la création,

de la production et de la diffusion, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'éducation à l'image, de l'innovation et du patrimoine.

L'Imagerie d'Épinal

L'Imagerie d'Épinal est la dernière imagerie d'Europe encore en activité. Fondée à la fin du XVIIIe siècle, elle a pour projet la large édition et diffusion d'images populaires, informatives, religieuses ou d'amusement (jeux, devinettes, maquettes, bandes dessinées...) à destination des adultes et des enfants. L'Imagerie édite des images d'artistes contemporains et les diffuse.

Devenir partenaire de l'ÉSAL Épinal

La formation n'a de sens que si elle est confrontée aux exigences actuelles du monde de la production, de la diffusion et de la création; l'accompagner c'est cultiver la chance d'un renouveau. Aussi l'École Supérieure d'Art de Lorraine a développé un réseau de partenaires très diversifié qui offre aux étudiants des supports et des espaces où peuvent s'exercer et se vérifier la validité de leurs démarches et premières créations.

Aujourd'hui, c'est plus de 300 partenaires qui accompagnent les étudiants dans leurs projets. C'est dans cet esprit que les étudiants sont invités à comprendre et à saisir les enjeux de la vie professionnelle pour répondre à un contexte avec ses contraintes et ses objectifs spécifiques.

Depuis 2020, la réforme de la taxe d'apprentissage vous amène à choisir vos relations partenariales. Quelle que soit la nature d'activité de votre entreprise, vous pouvez nous verser directement le barème appelé « solde » correspondant à 13% du montant global de votre taxe d'apprentissage.

➔ esalorraine.fr < Épinal < Taxe d'apprentissage en pied de page

Soutien des diplômés de l'ÉSAL

PRÉSAGE, Plateforme de Ressources des Écoles d'Art du Grand Est

PRÉSAGE est un outil de soutien à la professionnalisation et à la création d'activités. Première étape d'une démarche collaborative engagée entre les Écoles Supérieure d'Art du Grand Est (École Supérieure d'Art de Lorraine, École Nationale Supérieure d'Art et de Design de Nancy, École supérieure d'Art et de Design de Reims et la Haute école des arts du Rhin) cette plateforme de ressources propose de prendre en compte les différentes filières artistiques, sur les questions économiques, statutaires et juridiques des artistes-auteurs pendant leurs premières années d'activité. C'est par le biais de cet espace de ressources professionnelles précis et réactif que sera poursuivi l'accompagnement des jeunes auteurs dans leur début d'activité. Cette plateforme de ressources permettra d'accompagner et de soutenir sur le terrain la formation des jeunes artistes, mais aussi de leur simplifier les démarches administratives et économiques. Cet outil contribuera aussi à créer un lien de confiance, de dialogue et de mise en relation avec des experts afin de proposer des réponses adaptées à la singularité de chaque auteur.

Plateforme PRÉSAGE :
plateforme-presage.fr

Newsletter PRÉSAGE

Lancée en 2019, la newsletter PRÉSAGE est accessible à tous depuis les sites internet des écoles d'art. Elle informe des opportunités professionnalisantes retenues par les écoles telles que des appels à projets, résidences et post-diplômes au niveau régional, national et international.

Newsletter PRÉSAGE :
esalorraine.fr < Épinal < Actualités

Que deviennent nos diplômés ?

Les promotions 2022, 2021 et 2020 montrent qu'une majorité des étudiants poursuivent leurs études post-DNA, en école d'art ou à l'université. Ils choisissent une spécialisation à ce moment de leur parcours.

Promotion 2022

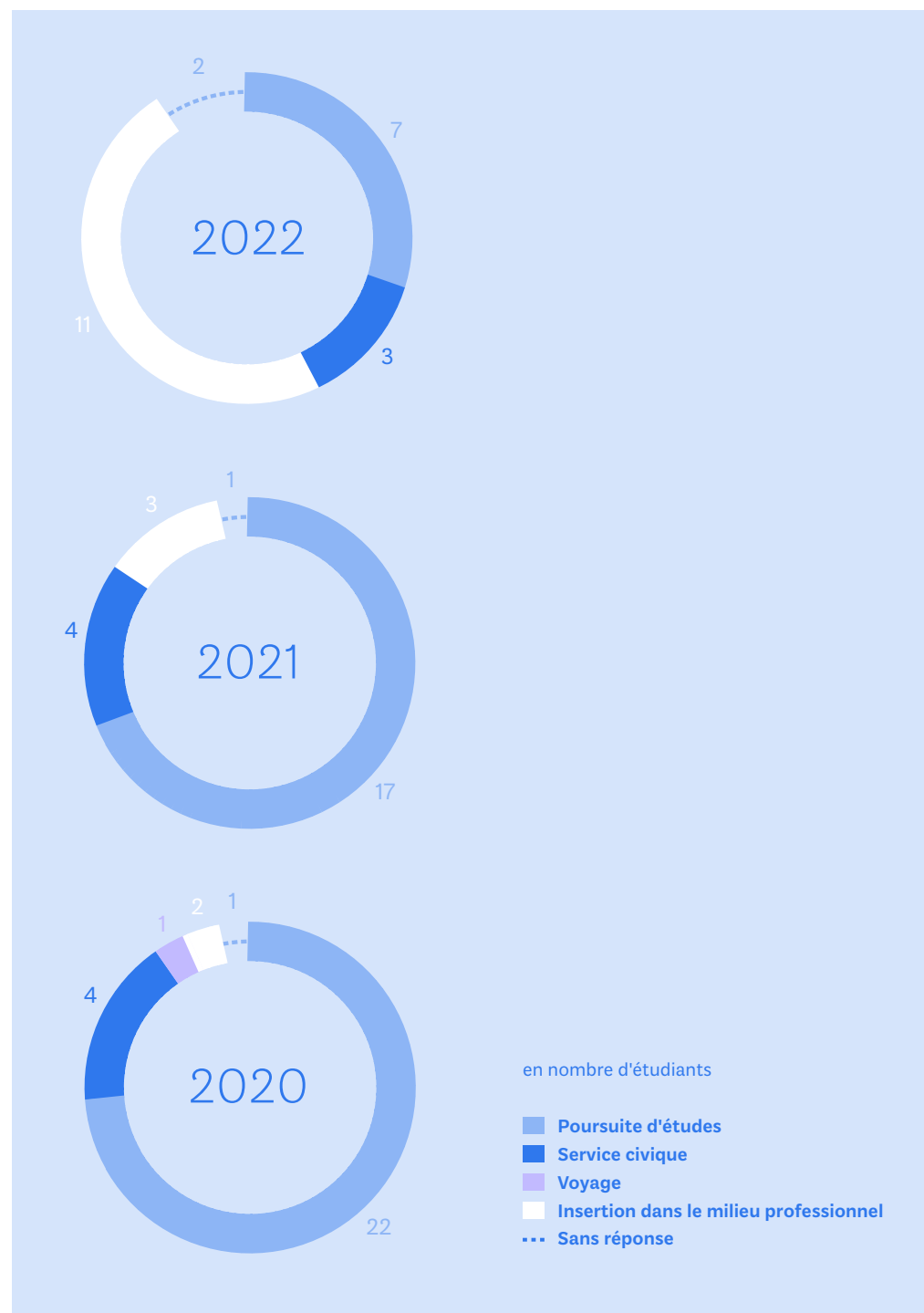
Sur une promotion de 23 étudiants, 23 ont été présentés au DNA, 23 ont été admis au DNA. Une majorité d'étudiant (48 %) a souhaité trouver du travail. Les étudiants ayant choisi de poursuivre leurs études (30 %) sont en École d'art : DNSEP Nantes Saint-Nazaire, DNSEP ÉSAL Metz, DNSEP ESAM Caen, La Poudrière Valence ; et au Conservatoire : de Nancy et de Strasbourg.

Promotion 2021

Sur une promotion de 25 étudiants, 25 ont été présentés au DNA, 25 ont été admis au DNA. Une grande majorité des étudiants (68 %) a souhaité poursuivre les études en École d'art : DNSEP HEAR Strasbourg, FCNBD Renoir Paris, DNSEP ESAM Caen, DNSEP EESSAB Quimper, Année 3 Académie Royale des Beaux-arts Bruxelles, Master Université Bordeaux, DSAA Estienne Paris.

Promotion 2020

Sur une promotion de 32 étudiants, 32 ont été présentés au DNA, 31 ont été admis au DNA. Une grande majorité des étudiants (73 %) a souhaité poursuivre les études en École d'art : Master ENSAV La Cambre, DNSEP EESAB Lorient, DNSEP Ensad Nancy, DNSEP ÉSAL Metz, Master Glasgow School of Art, Master Université MoDCA, ISCOM, Master Meef, DNSEP ESAM Caen – Cherbourg, DNSEP HEAR Strasbourg.

Direction de la publication site Épinal
Étienne Théry

Coordination de la publication
Carine Esther, Chloé Guillemart

Conception
Juliette Férard

Contributions
Célia Chenu-Klein, Jérôme Gravier, Aurélie Vauthier

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

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

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

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

En attendant de trouver la forme d'écriture inclusive la plus pertinente, ainsi que pour des raisons de lisibilité et d'accessibilité, nous avons fait le choix de ne pas l'utiliser dans cette publication.

Arts plastiques Épinal Précis de cours

Précis de cours

[Retour à l'introduction](#)

Présentation des enseignants	4
Phase programme Semestres 1 & 2 — Année 1	8
Phase programme Semestres 3 & 4 — Année 2	22
Phase programme Semestres 5 & 6 — Année 3	40

Workshop REVUE
© Hugo Opérie 2022

Présentation des enseignants

Abdelilah Chahboune

Artiste plasticien diplômé de l'École Nationale Supérieure de Dijon. Sa pratique est axée sur le volume/espace, la gravure, et la céramique. Il a exposé en collectif et en individuel en France (Nancy, Épinal, Lunéville) et à l'étranger (Larache). Il est enseignant à l'ÉSAL Épinal depuis 1987.

Alice Marquaille

Alice Marquaille est historienne de l'art, commissaire d'exposition et professeure en école d'art. Son parcours universitaire la conduit de l'École du Louvre en Muséologie, en Histoire de l'art, vers les Études culturelles (Sorbonne 1), puis elle poursuit avec l'École du Magasin (Grenoble), formation internationale aux pratiques curatoriales. Elle a travaillé comme assistante de recherche au Centre Pompidou, au développement d'une compagnie de chorégraphes, comme commissaire d'exposition indépendante et critique et enfin comme professeure PEA. Dans son enseignement, les créations artistiques considérées ne trouvent pas de frontières de temps ou d'espace.

Allison Wilson

Depuis près de 15 ans, Allison travaille en tant qu'enseignante de langues en France. Originnaire d'Angleterre où elle a initialement étudié et enseigné dans le domaine des sciences de l'environnement, elle décide à son arrivée en France de poursuivre sa carrière dans la profession de l'apprentissage en devenant professeur d'anglais. Depuis, elle a acquis une grande expérience en travaillant avec de multiples entreprises internationales situées dans l'Est de la France. Elle travaille notamment dans plusieurs

institutions académiques dont l'ÉSAL Épinal qu'elle a rejoint en 2019. Elle permet ainsi aux étudiants d'approfondir leurs compétences de communications en anglais et leur donne la possibilité de participer à des collaborations internationales.

Cyrielle Lévêque

Cyrielle Lévêque est diplômée de l'École Supérieure d'Art de Lorraine site de Metz et de l'Université de Lorraine.

Artiste photographe et docteure en art et sciences de l'art, ses recherches plastiques et théoriques s'orientent vers l'étude des processus de création artistique et s'attachent à faire surgir des récits explorant leur matérialité et formes d'expression. Elle développe un cheminement lié à l'enquête et la mise en récit des images d'archives et vernaculaires sous diverses formes et porte une attention particulière aux processus de transmission dans un souci de tisser des liens avec les individus d'un territoire. Elle a présenté ses différentes productions aux Rencontres photographiques d'Arles, en région Grand Est et en Allemagne et poursuit aujourd'hui ses recherches à travers l'édition en photographie et l'écriture de textes scientifiques en sciences humaines et en art. Elle enseigne la photographie et ses multiples possibilités dans leurs dimensions techniques et conceptuelles à l'ÉSAL site d'Épinal depuis septembre 2020.

Clément Richem

Clément Richem est plasticien, diplômé de l'ÉSAL Épinal en 2008. Dans son travail, il interroge les relations entre humanité, nature et matière. Utilisant la vidéo, la sculpture, le dessin, il cristallise ses réflexions autour de processus de construction et de destruction, inhérents à la vie et à la création. Son travail est montré régulièrement en France, Espagne et Allemagne. Il a notamment été exposé au Palais de Tokyo, au salon Jeune création

et à la Villa Emerige à Paris. Il a bénéficié d'expositions personnelles dans le Grand-Est, au Musée de l'Image, à la Plomberie d'Épinal ou encore à la galerie du Granit de Belfort. Il a mené de nombreux projets pédagogiques, dans des écoles d'art et ailleurs, dont le studio 13/16 du Centre Pompidou de Paris. Récemment installé dans le massif des Vosges, il a fondé avec Claire Hannicq l'Atelier Faires qui accueille des artistes en résidence.

Cyril Dominger

Cyril Dominger est diplômé de l'École Nationale des Beaux-Arts de Nancy en 1995. Il a ensuite suivi un cursus en post-diplôme à l'ANCT, rebaptisé par la suite ANRT (Atelier National de Recherche Typographique). Enseignant à l'ÉSAL site d'Épinal depuis 2010 (design graphique et typographie), il anime plus particulièrement des ateliers éditoriaux en partenariat avec des enseignants des deux sites (Metz-Épinal) de l'ÉSAL. Par ailleurs, designer, il conçoit des identités visuelles, des lignes graphiques, des éditions, et des outils de communication pour des structures essentiellement publiques et/ou culturelles.

Daniel Mestanza

Diplômé des beaux-arts d'Épinal en 1989 (DNSEP communication, option graphisme et audio-visuel), Daniel Mestanza est actuellement infographiste, webdesigner et artiste plasticien pluridisciplinaire. Il est designer graphique pour le CDN Nancy Lorraine et compte à son actif la création de plus d'une centaine de sites internet. Il développe par ailleurs un travail plastique orienté vers la sculpture et le dispositif scénique. Son travail reflète humour, poésie et gigantisme sur la base de représentations classiques et populaires qu'il revisite. Il affectionne les installations en milieu urbain : « Ichtus » (Metz & Nantes), « l'Arquatique » (Nancy) et une pieuvre géante au Museum Aquarium de Nancy.

Maniant aussi bien la palette graphique que les techniques traditionnelles, il multiplie de nombreuses collaborations artistiques... (David Lynch ; « Giants of culture » – New-York 2007 & 2008 ; « Force de l'art 02 » avec Xavier Boussiron et Arnaud Labelle Rojoux ; scénographies à Chaillot & Beaubourg avec Sophie Perez ; « Le surréalisme et l'objet » Beaubourg 2013 avec Arnaud Labelle Rojoux).

Frédérique Bertrand

Frédérique Bertrand est diplômée de l'École Nationale Supérieure d'Art et de Design de Nancy. Auteure et illustratrice, elle a réalisé plus d'une quarantaine d'ouvrages en littérature jeunesse (Rouergue, Gallimard, Casterman, Odile Jacob, Seuil jeunesse, Milan...) dont la plupart figurent au catalogue des éditions du Rouergue, avec qui elle collabore depuis les débuts de la collection en 1995. Et des ouvrages dessinés pour adultes aux éditions Esperluète en Belgique. Elle a également travaillé très régulièrement pour la presse nationale et internationale (Télérama, Le monde, Libération, NY Times, Wall Street Journal, Inquirer Magazine...) et poursuit aujourd'hui ses recherches de dessin et de narration à travers les livres et les expositions de ses travaux. Elle enseigne à l'ÉSAL Épinal depuis 2017, où elle dispense un cours intitulé « image narrative » sous forme d'ateliers, aux étudiants de 1e, 2e et 3e année. Comment concevoir les images, s'exprimer et raconter avec, illustrer, travailler le rapport texte/image...

Grégoire Dubuis

Grégoire Dubuis enseigne à l'École Supérieure d'Art de Lorraine – site Épinal depuis 1993 : il est responsable de l'atelier édition (multiples/ images imprimées). Il anime les éditions La Nef des Fous (maison d'édition associative qu'il a fondée en 1994), en proposant aux étudiants et jeunes illustrateurs un accompagnement dans leur projet éditorial, de la création à la diffusion. En parallèle il répond à des commandes publiques et privées, crée, expérimente plastiquement au sein de l'atelier « Hélicoptère ».

Joël Defranoux

Après des études universitaires en communication menées en parallèle à la réalisation de plusieurs films de fiction expérimentaux, Joël Defranoux développe des compétences multiples en matière de post-production et de traitement numérique de l'image, acquises lors de missions au sein de sociétés audiovisuelles. Il travaille actuellement sur des dispositifs vidéo/espace évoquant la dissolution du spectateur dans la fiction cinématographique. Il enseigne la vidéo à l'ÉSAL Épinal depuis 1988.

Julia Billet

Julia Billet a une formation initiale universitaire en littérature et en linguistique ; elle a suivi une formation de psychosociologue quelques années plus tard. Elle a par ailleurs suivi une formation à l'écriture de scénario à la FEMIS. Elle est auteure d'une quarantaine de livres (albums, romans, nouvelles, poésies et bandes dessinées) publiés chez plusieurs éditeurs (L'École des Loisirs, Le Seuil, Motus, Océan Éditions...). Elle enseigne à l'ÉSAL Épinal depuis 2010 où elle aborde l'écriture narrative, le rapport texte/image ; la méthodologie de recherche en sciences humaines et la rédaction d'écrits autour des pratiques des étudiants. Elle est également engagée dans des actions autour

de l'écriture et de l'illettrisme auprès de professionnels du social et de publics divers (adultes de FLE – français langue étrangère ; personnes en difficultés sociales ; scolaires...).

Mélanie Poinsignon

Titulaire d'un DNSEP obtenu à l'ENSAPC et d'un Master en cinéma préparé à Paris 8, Mélanie Poinsignon a travaillé pour diverses institutions muséales parisiennes et au sein de nombreuses entreprises audiovisuelles. Depuis plusieurs années, elle conduit également des ateliers et workshop d'écriture visuelle et sonore. En parallèle, elle développe une recherche artistique qui questionne notre rapport au langage : ses travaux ont été régulièrement montrés dans le cadre d'expositions ou lors de festivals de cinéma et vidéo. Depuis 2015, elle enseigne le cinéma et la vidéo à l'ÉSAL Épinal.

Yvain von Stebut

Enseignant en théorie de l'art à l'ÉSAL d'Épinal depuis 2014, Yvain von Stebut conjugue arts sonores, musique et arts-plastiques dans une démarche d'artiste-chercheur engagé sur le terrain social. Sa thèse a été publiée aux éditions de l'Harmattan en 2014. Il participe aux Fabriques de Sociologie à l'Université Paris 8. Depuis 1994 il fait partie de l'association nancéienne SprayLab. De compositions en installations, il sillonne l'Europe en tant que musicien et édifie avec le collectif de l'Ôtre Ville des espaces-œuvres participatifs (Biennales de Lyon, Nancy, Namur, Reims). Il a également été chargé de cours au CFMI de Sélestat ainsi qu'à l'Université Paul Verlaine à Metz. Yvain von Stebut s'investit enfin dans des actions pédagogiques de terrain (formations professionnelles et ateliers en direction de publics en difficulté).

Intitulés		Semestre 1	Semestre 2
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques UE1		18	16
Image narrative	Frédérique Bertrand	2	
Projet image narrative + workshop	Frédérique Bertrand		1
Atelier dessin	Clément Richem	2	1
Atelier édition, reliure et façonnage + workshop	Grégoire Dubuis	2	1
Typographie et graphisme éditorial + workshop	Cyril Dominger, Thomas Leblond	2	
Mise en forme Corpus + workshop Corpus	Cyril Dominger, Thomas Leblond, Grégoire Dubuis		2
Image mouvement et narration	Mélanie Poinsignon, Joël Defranoux	2	
Traitement numérique de l'image mouvement / Volume, maquette, espace, gravure	Joël Defranoux, Abdelilah Chahboune	4	
Réalisation multimédia	Daniel Mestanza	2	1
Vidéo et animation	Mélanie Poinsignon, Joël Defranoux		1
Photographie	Cyrielle Lévêque	2	1
Volume + workshop Photo / Volume	Abdelilah Chahboune et Cyrielle Lévêque		1
Projet de fin d'année	Note collégiale		5
Travaux personnels	Note collégiale		2
			34/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère UE2		10	10
Histoire des arts	Alice Marquaille	5	
Littérature et écriture	Julia Billet	4	
Corpus : Cohérence de l'ensemble du projet écrit	Julia Billet, Alice Marquaille		6
Corpus : Analyses	Julia Billet, Alice Marquaille		3
Anglais	Allison Wilson	1	1
			20/60
Bilan du travail plastique et théorique UE3		2	4
Cohérence du parcours - Choix des travaux, accrochage, maturité du travail	Note collégiale	2	4
			6/60

Modalités de contrôle des connaissances susceptibles d'être modifiées en cours d'année universitaire.

**60 crédits
obligatoires
pour passage
au semestre 3**

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

Atelier dessin

Clément Richem

Semestre 1 et 2

Activité obligatoire

Périodicité : lundi 8h30-12h30

Localisation : préfa, salle d'expression, extérieur

Objectifs

Développer le vocabulaire plastique et enrichir le champ référentiel lié à la pratique du dessin.

Découvrir et expérimenter de multiples approches plastiques, explorer des formes inattendues.

Laisser libre cours à l'expressivité tout en ajustant le regard critique et en donnant corps aux idées directrices.

Contenu

De multiples expériences de dessin seront proposées, dans un esprit d'ouverture et de recherche. Le travail d'observation sera complémentaire à celui de l'imagination. Seront abordées :

– La question de l'outil et du support : une multitude de possibles s'offrent. Ces choix formels sont une préoccupation primordiale des artistes.

– La relation au format : en petit, en grand.

– La relation à l'espace : l'espace de la feuille ou l'espace d'exposition sont autant de terrains de jeux.

– La pratique et l'usage de la couleur.

– Le regard porté sur les réalisations : analyser, documenter, savoir situer son travail.

Ces explorations apporteront un large choix de moyens permettant progressivement de consolider des propos artistiques et des identités.

Méthode

La période d'octobre à avril verra se succéder des séances de travail collectives intensives, autour de questions précises, dans un cadre défini. Chaque sujet occupe 2 à 3 séances de 4h. Un travail de synthèse individuel sera réalisé afin de constituer un dossier organisé.

– En extérieur : sortir dessiner la ville. Observer et croquer. Poser son regard, faire des choix de représentation. Diversifier les approches et les points de vue. A partir des croquis, composer de nouvelles images.

– Repentirs : peindre plusieurs fois sur la même image. Oser recouvrir, effacer, modifier. Avoir droit à l'erreur, réaliser une séquence narrative à partir de ce procédé.

– Le portrait : transmettre par le geste et l'outil le sentiment que l'on veut exprimer.

– Intempéries : travail autour de la gestuelle, du format, de la couleur.

– Fragments du monde : collecter des objets. Utiliser ces objets comme support de dessin. Trouver une adéquation dessin / support.

– Parti pris : réagir à l'actualité. Détourner les images et le texte. Donner son avis, prendre sa place.

La période d'avril à juin sera consacrée au suivi du sujet transversal de fin d'année autour d'une thématique commune. À partir d'un travail de prospection ouvert, dégager dans un temps déterminé une direction de recherche. En déterminer le cadre, les moyens d'expression et un choix média.

Évaluation

Contrôle continu, participation et implication aux cours, pertinence et originalité des projets, qualité des recherches et des réalisations, organisation et finalisation du dossier, présentation critique orale des projets.

Design graphique & Typographie

Cyril Domingier

—

La spécificité de l'école « design d'expression, image et narration » nous conduit à envisager l'enseignement du design graphique et de la typographie comme des leviers permettant d'aborder des problématiques narratives variées et notamment à travers le design éditorial.

Chaque année d'enseignement sera dirigée vers cet objectif, par phases progressives, permettant aux étudiants de construire un regard personnel et une pratique problématisée en vue du diplôme.

—

Semestre 1 et 2

Activité obligatoire

Localisation : salle informatique

Contenu autour de deux axes :

(Typo) initiation à la typographie / (Éd.) design éditorial

(Typo) S1

Premières approches de la typographie et du dessin vectoriel de lettre (apprentissage d'Illustrator).

Approche ludique et simplifiée à travers la constitution de familles expérimentales de caractères. Sous forme d'un atelier hebdomadaire, les étudiants concevront et réaliseront les signes d'une police de caractère dite d'ingénieur puis une autre police faite à partir d'éléments formels récupérés. Travail au choix en binôme ou individuel. Ce travail pourra être prolongé en second semestre avec d'autres enseignants à travers des interprétations et animations en volume et/ou en mouvement.

(Éd.) S1

Première réflexion et production éditoriale, initiation à la mise en page et à ses outils (apprentissage d'InDesign). Le design éditorial comme moyen expressif au service d'une intention.

À partir d'une sélection de textes (proposée et commentée par Julia Billet), les étudiants seront amenés à réfléchir à une relation texte/image à travers une édition. Ils devront trouver un corpus d'images dont ils ne sont pas les auteurs et les mettre en dialogue avec le texte choisi créant ainsi un objet éditorial proposant une expérience de lecture singulière. Travail individuel.

(Typo) S2

« Affiche revival » copier puis revisiter une affiche (ou une autre forme) issue de l'histoire internationale du graphisme – comprendre en reproduisant, interpréter en transformant. La double objectif est donc celle de l'observation et de l'appropriation, qu'est-ce qu'une affiche devient si on la revisite, quand elle demeure une affiche, quand elle devient une animation, quand elle devient une édition ? Travail individuel.

(Éd.) S2

Seconde réflexion sur le design éditorial à travers le premier volet du « corpus » (constitution et production d'un objet éditorial sous forme papier, relatif au champs référentiel de chacun). Travail individuel.

(Typo) S2 en +

Il sera aussi demandé aux étudiants de réaliser des recherches sur un caractère typographique de labeur (historique ou contemporain) et de les exposer. Le matériel réuni sera mis en scène dans une édition papier (dont les contraintes formelles seront communes. L'ensemble des éditions constituera progressivement une collection et un outil régulièrement enrichi. Travail individuel.

Méthode

Atelier

Évaluation

¼ présence et participation,

¼ qualité conceptuelle et formelle des propositions,

¼ évolution du parcours personnel,

¼ qualité de présentation et de restitution du travail.

Workshops

Objectifs : Proposer aux étudiants des éclairages transversaux ou des renforcements sur des sujets spécifiques du design graphique et de la lettre.

Image narrative

Frédérique Bertrand
Semestre 1 et 2

Périodicité ½ groupes : vendredi matin 8h30-10h30 et 10h30-12h30

Objectifs

- Expérimentation des moyens plastiques mis en œuvre dans la réalisation d'une image dessinée
- Sensibilisation et découverte des différents supports de l'image
- Mise en regard de l'image et du texte
- Apprendre à lire une image et apprendre à formuler par l'image et par le texte
- Acquérir une méthodologie de recherche, apprendre à se nourrir à travers la collecte de documentations
- Émergence d'écritures personnelles

Contenu

L'image au service d'une idée : visualiser des concepts.

L'espace de l'image : Composition et construction - le cadrage ou l'échelle des plans - le hors cadre.

Le temps de l'image : narration du temps, et temps de la narration - analyse et découpage d'un récit - séquences - storyboard.

Autour de la liste : état des lieux, collection, inventaire dessiné...

Le rapport texte / image et son articulation. Découverte de l'objet livre.

Le blanc - le noir - la couleur.

Méthode

Exercices pratiques en atelier avec travail d'expérimentation.

Découverte et appréhension de l'album : un carnet vierge comme espace de travail pour chacun, à travers lequel s'inscrivent images et textes courts (rapport à l'image, au rythme, à la sonorité, au graphisme...)

Tenue et observation d'un carnet de recherches : empreinte des différentes recherches entreprises en première année à l'école (tous enseignements confondus)

Évaluation

Contrôle continu : présence et investissement dans le cours, compréhension et appropriation des sujets et respect des objectifs et des contraintes.

Méthodologie, qualité des recherches, qualité et pertinence des réalisations.

Sources documentaires

- N'importe quel numéro de la revue *Hors cadre* (éd. du Poisson Soluble)
- *Écrire*, Marguerite Duras-Gallimard, 1995
- *La chanson perdue de Lola Pearl : Hopper* ; David Cali, éd. L'élan vert 2018
- *La jeune fille à la perle* ; Tracy Chevalier, Gallimard Poche, 2022
- *Les carnets de Michel Longuet, 2000-2015* (un puits sans fond d'histoires dessinées, de notes, commentaires sur la vie, les lieux, les rencontres de l'auteur.)

➔ michel.longuet.free.fr

Photographie

Cyrielle Lévêque
Semestre 1 et 2

Activité obligatoire

Périodicité : semaine A et B, jeudi de 8h30 à 12h30

Localisation : ÉSAL

Objectifs

Conçu tel un atelier expérimental, le cours de photographie est dédié à l'apprentissage des techniques photographiques argentiques et numériques et à la maîtrise de ses outils.

– Découvrir comment s'approprier le médium photographique dans sa dimension technique et conceptuelle pour le mettre au service d'une proposition artistique.

– Progresser dans la connaissance technique des outils: prises de vue, éclairages, développement en laboratoire argentique noir & blanc, retouches d'images, tirages numériques.

– Développer une approche personnelle de la photographie en lien avec les sujets proposés.

Contenu

Initiation aux techniques photographiques argentiques et numériques et aux logiciels de retouches d'images.

Réalisation de tirages argentiques noir & blanc lors d'exercices pratiques et de projets individuels ou collectifs.

Cours et pratique en atelier.

Temps d'échanges et analyses d'œuvres autour d'artistes et de photographes.

Évaluation

– Capacité à expérimenter le médium photographique argentique noir & blanc en laboratoire et la photographie numérique en studio ; réalisation de tirages et retouches de photographies.

– Assiduité et implication dans les projets personnels et collectifs.

Bibliographie

Communiquée en début d'année.

Images en mouvement et narration — les effets

Mélanie Poinson & Joël Defranoux
Semestre 1 et 2

Activité obligatoire

Périodicité : Semaines A et B, mercredi de 14h à 18h

Localisation : ÉSAL

Objectifs

Conçu comme un laboratoire, ce cours propose d'isoler les différents effets expressifs des images en mouvement afin de mieux les observer et les expérimenter.

Il s'agira de :

– Découvrir comment s'approprier les constituants du langage des images en mouvement pour servir un projet.

– Mettre en pratique les différents effets et figures de style repérés lors du cours en les intégrant à de courtes réalisations.

– Expérimenter différentes techniques (prise de vue réelle, animation) et progresser dans la connaissance technique des outils de captation et de montage des images et des sons.

Contenu

– Visionnages et analyses d'œuvres illustrant un aspect particulier du langage cinématographique.

– Initiation aux techniques de filmage et de montage.

– Réalisation de courtes vidéos, projets individuels et collectifs.

– Cartes blanches : un moment du cours sera réservé à la présentation par les étudiants de leurs découvertes, à l'évocation devant la classe des problèmes rencontrés dans leur projet, etc.

Méthode

Apports théoriques et exercices pratiques. Travail individuel et collectif.

Évaluation

Capacité à intégrer des images et des sons sur un logiciel de montage, à les associer et à les exporter. Assiduité, curiosité, implication dans les projets, personnels et collectifs.

Workshop animation.

Périodicité : 3 jours début octobre. Acquisition des bases de l'animation dessinée. Travail sur la représentation visuelle du son.

Bibliographie et Sitographie

Des références seront données tout au long du semestre.

Traitement numérique de l'image

Joël Defranoux

Semestre 1

Activité obligatoire

Périodicité : mardi 4h/semaine/par groupe

Localisation : salle informatique, atelier transmédia, atelier volume

Objectifs

Acquérir une maîtrise personnalisée des outils numériques. Les outils numériques sont des outils parmi d'autres. Ils sont aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, indispensables à la fabrication et la diffusion d'images-mouvements : vidéo, cinéma, animation, motion design, etc... Ils s'inscrivent donc à des degrés divers dans le processus de création. Une image peut être créée à 100% numériquement (de la recherche à la diffusion), mais son usage peut aussi être plus marginal et n'intervenir qu'à certaines étapes, pour l'assemblage ou la diffusion par exemple. Quoi qu'il en soit, il convient de connaître cet ensemble d'outils, d'en expérimenter les usages et le cadre plus ou moins normatif qu'il impose.

Contenu

Apprentissage des techniques de base liés à l'animation vidéo. Utilisation ciblée d'Adobe Photoshop, After Effect et Illustrator. Prises de vue studio, effets numériques Directs (incrustation), Séries de petits exercices. Puis, à partir d'un sujet imposé, définir une scénographie et construire simultanément un espace scénique en atelier volume et ce même espace à l'aide d'outils numériques. Ces deux espaces seront conçus pour être installés et/ou filmés et/ou animés. À partir de l'objet réalisé en atelier volume, ou de ses éléments constitutifs, réaliser un micro-récit, une durée animée (début développement fin) aux moyens des outils d'animation, lumière, vidéo, séquence d'image, son, outils numériques.

Méthode

Cours vidéo-projections et podcasts. Recherches autonomes (tutoriels), réalisation de courtes séquences. Atelier transversal, en relation avec l'atelier volume, l'atelier multimédia, et dans un deuxième temps, le cours de graphisme.

Évaluation

Présence et implication dans l'atelier - Diversité et pertinence des expérimentations - Présentation d'une courte réalisation..

Approche éditoriale

Grégoire Dubuis

Semestre 1 et 2

Activité obligatoire

Périodicité : vendredi après-midi

Localisation : Atelier édition et Atelier dessin (préfabriqué central)

Objectifs

L'atelier édition est un lieu d'expérimentation essentiel. Le format d'une publication (livre, brochure, dépliant, magazine...) et la qualité physique d'un objet imprimé (loin d'être simplement fonctionnel) affiche de façon certaine la perception et l'appréhension de l'information délivrée.

Contenu

Semestre 1

- 1/ e-visite de l'Imagerie & du Musée de l'Image
- 2/ Présentation d'ouvrages produits par des maisons d'éditions indépendantes comme exemples de formes multiples et de supports inattendus.
- 3/ Découverte des bases de la fabrication d'un livre, des procédés d'impression, des différents types de reliures, des techniques et outils de façonnage...
- 4/ Réalisation du Tuto Book : c'est un carnet qui raconte et décrit de manière précise les différentes techniques de fabrication, de reliure abordées pendant les cours. Il se poursuivra tout au long de l'année.

Méthode

Pratique en atelier, projets individuels.

Évaluation

Présence, rigueur et engagement dans l'atelier. Méthodologie et qualité des réalisations.

Références

- *Comment on imprime*, Éditions Bordas.
- *Pulled : a catalog of screen printing*, Mike Parry, Nobrown press, London.
- *Books et fanzines : Do it yourself!*, Ellen Lupton et Dominique Dudouble.

Boîte à outils

Cutter (petits & grand) + lames de rechanges
Grands Ciseaux / Règles graduée ou réglet /
Rouleaux adhésifs / Crayons papier sec et gras /
Gomme / Porte mine / Pincettes à dessin.
Reliure : Jeux d'aiguilles (courbes et droites)
Monoprix / Toto solde / Pointe sèche ou corps
de fléchette / Plioir (os) / Bobine Fil de reliure
– 25 nm (géant des beaux-arts.) / Colle blanche
vinylique pour reliure.

FabLab

Daniel Mestanza

Niveau : Tous

Activité optionnelle

Périodicité : à la carte

Localisation : FabLab

Objectifs

Conception, formalisation et fabrication des projets individuels. En relation avec l'atelier volume et transmédia cet atelier fonctionne sur le principe d'un FabLab (laboratoire de fabrication) où l'étudiant pourra concevoir et fabriquer des objets, des machines, s'initier au prototypage 3D et électronique, à l'utilisation de machines à commande numérique (machine à découpe laser, imprimantes 3D).

Contenus

Présentation et analyse de dispositifs multimédias, la modélisation 3D, les différentes applications possibles de l'impression 3D et de la découpe laser, initiation au coding...

Méthodes

Concertation individuelle et suivi des projets des étudiants concernés. Rencontres ponctuelles avec l'atelier vidéo-transmédia et volume. Tout au long de l'année : concertation individuelle et suivi des projets de réalisation multimédia et transversaux.

Multimédia et pratique des outils numériques

Daniel Mestanza

Semestre 1 et 2

Activité obligatoire

Périodicité : 8h/semaine/par groupe

Localisation : Salle informatique

Objectifs

Initiation aux outils numériques liés la création graphique et multimédia. Faire découvrir aux étudiants de nouveaux champs d'exploration liés aux médias numériques, leur utilisation et leur mise en pratique.

Mise en relations avec les autres disciplines plastiques et théoriques.

– 1er semestre : Série d'exercices portant sur l'apprentissage des logiciels Photoshop, Illustrator, Animate, Wix, Artivive...

– 2e semestre : création d'un site narratif.

Mise en forme libre (site internet, jeu vidéo, réalité augmentée...)

Contenus

Le numérique comme matériau, le bitmap, le vectoriel, la 3D... Présentation et analyse de créations graphiques, de sites Internet, d'animations et de dispositifs multimédias. Description et spécifications du numérique et des systèmes de captation. Initiation à la création de jeux vidéos.

Méthodes

Formation par groupe et pratique des outils appliqués à la création numérique, le multimédia, le jeu vidéo, l'animation vectorielle et la réalité augmentée. (Photoshop, Illustrator, Animate, Wix, GDevelop...). Concertation individuelle et suivi des projets de réalisation multimédia.

Évaluation

Assiduité, Pertinence des réponses et des choix médias, qualités plastiques.

Atelier gravure

Abdelilah Chahboune

Type d'activité : atelier

Nombre d'heures : mardi 8h/semaine/par groupe

Travail de l'étudiant : Travail technique et plastique

Périodicité : Semaines B

—

Niveau S1

Activité : Obligatoire

Méthode : Cours théoriques et pratiques

Objectifs

Acquérir des méthodes de création sur matrice métal et morsure à l'acide par différentes techniques d'expérimentations dans le sens du projet artistique de chaque étudiant.

Contenus

Connaissance des pratiques de base de la gravure en taille douce, du support d'impression (papier), des encres... Approche de la taille directe (pointe sèche) et morsure en taille indirecte (acide). Aquatinte, vernis mou, techniques mixtes (gravure au sucre...). Réalisation d'une édition d'estampes avec ces différentes méthodes de morsure.

Évaluation

Assiduité, contrôle continu et présentation du projet abouti.

Bibliographie

Communiquée en début d'année.

—

Niveau S2

Nombre d'heures : mardi 8h/semaine/par groupe

Localisation : atelier volume

Initiation au modelage et au moulage.

Objectifs

Acquisition et maîtrise des moyens techniques de base de modelage et de moulage, la manipulation et l'assemblage des matériaux et l'utilisation des outils, travail en série, animation, mécanisme...

Méthode

Cours pratiques en classe

Modelage par observation : (le corps et le mouvement). C'est un exercice dans lequel on développera un travail sur le corps et le mouvement, expression, ressemblance... (il s'agit d'un travail en petite dimension).

Étude des différentes techniques de moulage.

Ex : le moule à pièces, estompage ou moulage au contact...

Évaluation

Assiduité, qualité plastique et pertinence des réponses.

Bibliographie

– *Paper: Tear, Fold, Rip, Crease, Cut*

Éditeur Black Dog Publishing

Initiation au volume et à l'espace

Abdelilah Chahboune

Semestre 1

Activité obligatoire

Nombre d'heures : mardi 8h/semaine/par groupe

Périodicité : Semaines A

Objectifs

- Acquisition et maîtrise des moyens techniques.
- Manipulation des matériaux et des outils.
- Questions liées à la forme et à la matière.
- Problématique liée à la couleur.
- Problématique liée à l'échelle.
- Développement des facultés créatives, d'imagination et de regard.

Contenu

(J. Defranoux , D. Mestanza, A. Chahboune)

À partir d'un thème, imaginer et construire l'espace en papier découpé. Il ne s'agit pas d'illustrer le texte... Il s'agit de fabriquer, d'expérimenter les dimensions constitutives d'un lieu, d'une scène, d'une situation (échelle, récit, matière...) à travers des ateliers transversaux comme la photographie, l'animation vidéo et multimédia...

Méthode

Cours pratiques en classe.

Évaluation

Dossiers évalués sur le respect des objectifs et des contraintes ainsi que sur la qualité plastique, investissement et pertinence des réponses.

Projet transversal de fin d'année

Ensemble du corps enseignant

Semestre 2

Activité obligatoire

Période : à partir du mois de mai, tout au long de la semaine

Localisation : ÉSAL

Objectifs

Un sujet est proposé. Après une phase de recherches et de prises de notes (écrites, dessinées, photographiées, filmées), les étudiants développent leur projet plastique. Ils déterminent la forme appropriée à la réalisation de leur projet et le présentent en argumentant leurs choix. Dans le cadre de ce travail, les étudiants motivés pourront participer au concours de mapping organisé par la ville d'Épinal, en réalisant une courte vidéo.

Contenu

Visites de lieux en rapport avec le sujet proposé, phases de recherches in situ. Rendez-vous réguliers avec les enseignants, apports théoriques et soutien technique. Présentation des projets en cours d'élaboration à des collègues d'enseignants.

Méthode

Ateliers pratiques.

Rendez-vous individuels et collectifs.

Évaluation

Implication dans le projet, qualité des recherches, pertinence et cohérence des propositions plastiques.

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

Histoire des arts

Alice Marquaille
Semestre 1 et 2
Activité obligatoire
Type d'activité : théorie
Nombre d'heures : 4h/semaine

Cadre général

L'histoire des arts apporte un ensemble de savoirs historiques et contemporains sur les œuvres d'art et créations culturelles et permet l'acquisition d'un corpus visuel de références. Toutes les œuvres peuvent être étudiées, de la préhistoire à nos jours et de toutes origines géographiques et sociales. Des liens sont tissés entre des pratiques anciennes et contemporaines, sources d'influences ou de réinterprétation. Cette science humaine permet d'aiguiser ses outils méthodologiques, bibliographie, recherches scientifiques, pensée critique.

Objectifs spécifiques

Cette année propédeutique permet de poser les bases de travail dans le champ théorique, où chercher des informations, comment les sélectionner puis les mettre en critique. Les étudiants sont invités à se saisir des outils méthodologiques pour regarder, décrire et analyser les œuvres de création visuelle. Ils peuvent déjà poser un regard personnel sur ces créations.

Contenu

Méthodologie de la recherche en histoire des arts, outils d'analyses des œuvres, présentation formelle de recherches.

Les Renaissances, du Moyen-Âge au Baroque, comment se forge la figure de l'artiste, passeur de savoir et de pouvoir. Les créations visuelles oscillent entre référence à l'Antique et inspiration dans la nature.

La scène artistique de Californie au mitan du XXe siècle : l'art contemporain s'invente loin des lieux traditionnels de l'art et de la pensée, et vient composer un nouveau rapport à la création plastique.

Lecture partagée de textes fondateurs, analyses de ces textes et de leurs effets dans le champ de l'art. Ces textes sont lus en amont par les étudiants qui partagent leurs réflexions ou leurs doutes en classe.

Évaluation

Présence et participation active en cours.

Analyse d'une œuvre d'art : recherches scientifiques sur l'artiste, le courant et/ou le contexte d'apparition de l'œuvre, description et analyse de l'œuvre, poser un regard personnel, riche de ses savoirs et expériences.

Analyses de textes : Textes reconnus dans le champ culturel analysés en cours.

Bibliographie

- *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Walter Benjamin, Éditions Allia, 2006
- *Qu'est-ce que le contemporain ?*, Giorgio Agamben, Rivages poche, 2008
- *La Renaissance et ses avant-courriers dans l'art d'occident*, Erwin Panofsky, Flammarion
- *Los Angeles 1955-1985*, Centre Pompidou, 2006 (cat. Exp.)
- *elles@centre pompidou*, Camille Morineau (dir), 2009
- *Une Histoire de l'art du XXe siècle*, Bernard Blistène, Beaux-Arts Éditions, (hors série)
- *L'Homme qui marchait dans la couleur*, Georges Didi-Huberman, Les Éditions de Minuit, 2001
- *Les mouvements dans la peinture*, Fride-Carrassat et Marcadé, Éditions Larousse, 2005
- Citadelles et Mazenod : ensemble de la collection « l'Art et les grandes civilisations »

Si par une nuit d'hiver un voyageur...

Culture générale / Littérature / Sciences humaines
Julia Billet

Niveau : Semestre 1

Périodicité : ½ j/semaine

Objectifs

Développer sa capacité d'observation

Penser et expérimenter la question du point de vue et de la distanciation.

Lire des textes littéraires et de sciences humaines et partager sa réflexion.

Développer sa capacité à faire des recherches.

Écrire des textes de fiction en lien avec des œuvres d'art.

Se préparer au corpus de première année.

Contenus

Si par une nuit d'hiver un voyageur... est un atelier qui vise à voyager entre des livres, des images, entre des mots écrits et des mots à venir. Regarder, observer, se laisser porter mais aussi chercher, fouiller, analyser, entrer dans la pensée d'un autre, d'autres, et élaborer sa propre réflexion. C'est aussi un lieu, un temps pour partager ses lectures, ses questionnements, pour prendre la parole, l'affirmer, pour écouter et aussi pour écrire du côté de la fiction. Un carnet de bord accompagnera les étudiants tout au long de ce module.

Méthodes

Atelier d'écriture, atelier de recherches documentaires, atelier de lecture d'images, rencontre avec des intervenants, entretiens individuels, recherches personnelles.

Évaluation

L'évaluation portera sur la qualité de la réalisation des différents exercices proposés (recherches documentaires, analyse de textes et d'images, écriture de 3 textes de fiction à partir d'œuvres d'art contemporaines); sur l'assiduité au cours, la participation orale et l'implication dans les différents temps d'ateliers proposés.

Quelques sources documentaires

– *La chanson perdue de Lola Pearl* : Hopper, Davide Cali, éd. L'élan vert 2018

➤ mollat.com/Recherche/Auteur/0-155622/davide-cali

– *La jeune fille à la perle* ; Tracy Chevalier, Gallimard Poche, 2022

– *Les carnets de Michel Longuet, 2000-2015* (un puits sans fond d'histoires dessinées, de notes, commentaires sur la vie, les lieux, les rencontres de l'auteur.)

➤ michel.longuet.free.fr

– N'importe quel numéro de la revue *Hors cadre* (éd. du Poisson Soluble)

– L'écoute de plusieurs émissions radiophoniques sur France Culture : *Les Pieds sur terre / À voix nue / Les Masterclasses*

– *Écrire*, Marguerite Duras-Gallimard, 1995

– et bien sûr *Si par une nuit d'hiver, un voyageur*, Italo Calvino, éd. Point, 1979

Corpus 1 un regard singulier

Julia Billet / Cyril Dominger / Alice Marquaille
Semestre 2

Objectifs

- Développer un regard sensible sur des œuvres issues de champs artistiques diversifiés.
- Découvrir des œuvres d'art contemporaines
- Rédiger des textes littéraires et des textes d'analyse à partir de ce corpus d'images.
- Mettre en forme ce travail de recherche et d'écriture en réalisant un livre ou un objet dans la cohérence du fond et de la forme.

Contenu

En préambule... Il s'agit de la première partie d'un corpus qui sera clos à la fin de la troisième année. Ce corpus s'enrichira chaque année d'un nouveau volet. A l'issue des trois années de la formation à l'ÉSAL, le corpus donnera à voir à chaque étudiant son cheminement. Il constituera une mémoire mais aussi un outil pour réfléchir autrement à son parcours présent et à venir. Le travail de première année s'intitule « Un regard singulier ». À partir d'un workshop initié par les enseignants théoriciens, l'étudiant développera un travail sensible puis réflexif sur des images appartenant à différents champs plastiques. Il choisira ces images en fonction de sa sensibilité, de ses questionnements et découvrira de nouvelles œuvres à l'occasion de ce premier volet du corpus.

Ces œuvres seront associées sous une forme de *constellation* afin de faire ressortir la pertinence des recherches. Ces rapprochements permettent de développer des analyses critiques mais aussi des narrations ouvertes ou sensibles.

Ce travail fera ensuite l'objet d'une mise en forme graphique prenant en compte l'adéquation entre le fond et la forme et les acquis en design graphique du 1er semestre.

Méthode

Workshops, ateliers d'écriture, ateliers graphisme, entretiens individuels

Évaluation

Pertinence de la mise en forme graphique et du contenu / Qualité des textes / Qualité du regard critique / Contemporanéité d'un grand nombre des références / Positionnement singulier et qualité des recherches.

Sources documentaires

- Giorgio Agamben, *Qu'est-ce que le contemporain ?* Éditions Rivages Poche, Petite Bibliothèque, Paris, 2008
- Daniel Arasse, *On n'y voit rien : descriptions*, Éditions Gallimard, Folio Essais, Paris, 2003
- Daniel Arasse, *Anachroniques*, Éditions Gallimard, Art et artistes, Paris, 2006
- Arnaud Claass, *Le réel de la photographie*, Filigranes éditions, Trézélan, 2012
- Pascal Dethurens, *Écrire la peinture. De Diderot à Quignard*, Éditions Citadelles et Mazenod, Paris, 2010
- James Sacré, *Tissus mis par terre et dans le vent*, photographies de Bernard Abadie, Éditions Le Castor Astral, Bordeaux, 2010
- Henry Zerner, *Écrire l'histoire de l'art. Figures d'une discipline*, Éditions Gallimard, Art et artistes, Paris, 1997

Anglais

Allison Wilson

Semestre 1 et 2

Activité obligatoire

Périodicité : 2h/semaine

Localisation : salle de conférence

Objectifs

Continuer à développer le niveau d'anglais acquis lors des études précédentes.

Contenu

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

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 l'étudiant. Cette entrevue se déroule sous la forme d'un échange oral autour de la mise en espace de travaux et de recherches théoriques et formelles, produites au cours du semestre par l'étudiant. Cet ensemble doit permettre au collège d'enseignants d'apprécier le parcours et le processus engagés par chaque étudiant, son engagement et son ouverture dans le champ culturel et artistique. Un retour collégial et oral par l'équipe enseignante est fait à chaque étudiant. Une synthèse et une note de cet entretien sont inscrites dans le bulletin semestriel. Cette note du bilan est collégiale et établie en fonction de quatre critères :

- Présentation formelle et critique
- Origine et évolution du projet,
- Inscription culturelle,
- Qualité des réalisations.

Les bilans – suivis par tous les étudiants inscrits à l'école – donnent lieu à une évaluation. Les avis rendus lors du 1er bilan sont en outre déterminants dans la poursuite du parcours de l'étudiant à l'école.

Intitulés		Semestre 3	Semestre 4
Pratiques plastiques : méthodologie de projet, techniques et mise en œuvre UE1		14	14
Édition et images imprimées	Grégoire Dubuis	2	2
Réalisation multimédia	Daniel Mestanza	2	
Approche multimédia liée au Corpus	Daniel Mestanza		2
Projet photo / vidéo	Cyrielle Lévêque, Mélanie Poinignon	4	
Studio édition	Enseignants concernés	5	
Studio In situ	Enseignants concernés		4
Studio adaptation	Enseignants concernés		5
Projet Souris Verte	Yvain von Stebut et Clément Richem		1
Céramique	Abdelilah Chahboune	1	
			28/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère UE2		8	8
Radio Théorie	Yvain von Stebut	1	
Écriture	Julia Billet	2	
Histoire des arts	Alice Marquaille	4	
Corpus 2	J. Billet, C. Dominger, D. Mestanza, A. Marquaille		7
Anglais	Allison Wilson	1	1
			16/60
Recherches et expérimentations personnelles / Participation aux ateliers et au projet REVU	Note collégiale	4	4
			8/60
Bilan du travail plastique et théorique UE4	Note collégiale	4	4
			8/60

Modalités de contrôle des connaissances susceptibles d'être modifiées en cours d'année universitaire.

**108 crédits
obligatoires
pour passage
au semestre 5**

Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre [28/60 crédits]

Image narrative

Renforcement

Frédérique Bertrand

Semestre 3 et 4

Activité obligatoire

Périodicité : jeudi 8h30-12h30 et 14h-18h

Objectifs

- Renforcer les acquis de première année dans la méthodologie et la recherche.
- Développer une écriture plastique propre.
- Se faire confiance et poser son propre regard sur le monde. Livrer, exprimer, interpréter par l'image.
- Apprendre à traduire une idée en image, et à conduire une réflexion dessinée

Contenu

Semestre 3 : Mise en place du workshop et du projet Grand Air en amorce du studio édition, en collaboration avec les enseignants des différents ateliers. Réflexion autour de l'objet livre et de ses possibles (l'objet, le papier, la reliure, le rapport texte-image, l'illustration, le graphisme, le dessin, la photo...) production d'écrits et transformation de la matière à travers la réalisation d'un ouvrage. Semestre 4 : Mise en place du studio adaptation en collaboration avec Mélanie Poinsignon, aide à la définition du projet, aux objectifs visés, à la mise en place du concept, à la production d'un storyboard dessiné et au suivi de la réalisation.

Méthode

Ateliers et explorations, recherches et mise en forme d'un projet éditorial personnel. Tenue d'un cahier de recherches au long cours = empreinte des différentes recherches entreprises pendant la deuxième année à l'école (partagé ou non avec les différents enseignements).

Évaluation

Contrôle continu : présence et investissement dans le cours, compréhension des sujets avec respect des objectifs et des contraintes. Méthodologie, qualité des recherches, collecte de références et de documentation, qualité et pertinence des réalisations.

Design graphique & Typographie

Cyril Dominger

Semestre 3 et 4

Activité obligatoire

Périodicité : 4h/semaine

Objectifs

La deuxième année s'articule autour de deux studios encadrés par une équipe d'enseignants qui proposent aux étudiants d'aborder des questions complémentaires leur offrant de nouveaux éclairages tout au long du semestre. L'objectif général de l'année est l'exploration, l'expérimentation et le renforcement des enseignements initiés en première année.

Contenus

Studio édition, Semestre 3

Sujet « Énigme », Semestre 4

De la narration à l'édition. Les étudiants commencent par un atelier d'écriture en octobre et réalisent le premier jet de plusieurs textes narratifs. Chacun choisit un de ses textes en ciblant ses lecteurs et mène cet écrit à terme en travaillant la forme littéraire. À l'issue de cet atelier, les étudiants élaborent le découpage de leur texte ainsi qu'un chemin de fer afin de mettre en scène ce contenu. Ils poursuivent le travail plastique en ateliers et sont suivis chaque semaine par des enseignants. Ils produisent et finalisent un livre papier en plusieurs exemplaires. Tout au long de ce travail, les étudiants découvrent des auteurs, illustrateurs, éditeurs... et s'interrogent sur la place que pourrait prendre leur travail dans le champ de l'édition contemporaine. Travail individuel/collectif.

Évaluation

- ¼ présence et participation,
- ¼ qualité conceptuelle et formelle des propositions,
- ¼ évolution du parcours personnel,
- ¼ qualité de présentation et de restitution du travail.

Dessin transdisciplinaire

Clément Richem

Semestre 3 et 4

Activité : obligatoire

Périodicité : semaine A jeudi 8h30-12h30 et

14h-18h / semaine B jeudi 8h30-12h30

Localisation : salle de dessin

Objectif

Renforcement des moyens acquis en première année autour de la pratique du dessin, dans l'édition et dans la pratique plasticienne. Découverte, expérimentation, ouverture vers des approches et références dans les pratiques transdisciplinaires et le champ de l'exposition. Acquisition d'autonomie et de rigueur dans l'analyse et le traitement des projets au service de l'émergence d'une écriture plastique personnelle.

Contenu

Travail de dessin et pratiques transdisciplinaires, déployé dans l'édition et/ou dans l'espace d'exposition, au fil des projets menés dans l'année. Prendre en compte la destination des projets (édition papier, exposition en intérieur ou extérieur). Faire se croiser le dessin et les autres médiums (volume, vidéo, impression, photographie, son). Porter une attention sur le processus de création plutôt que sur le résultat. Se surprendre pour surprendre les autres.

Semestre 3 :

- Studio édition et workshop Grand Air. En collaboration avec les enseignants des différents ateliers, réflexion autour de l'objet livre. Ouvrir les possibles sur des formes éditoriales diverses, du livre à l'objet, en prenant en compte de nombreux paramètres : le support (papier ou autre), la reliure, le format, le rapport texte-image. L'édition pourra être photographique, dessinée, graphique, d'illustration ou plasticienne. Encourager des formes originales au service du récit. Autour de l'idée de Grand écart, il s'agira dans un premier temps d'expérimenter de façon très libre textes et images, puis de progressivement affirmer un choix de fond et de forme, mettre en place une méthodologie pour mener à son terme le projet éditorial.
- Soirée à la Souris Verte. Accompagnement des projets plastiques déployés dans les espaces de la Souris Verte. Trouver les moyens plastiques appropriés à l'investissement des vastes espaces

de la salle de concert. Se poseront les questions de l'installation (en dessin, volume, vidéo) et de sa mise en œuvre dans un projet collectif.

Semestre 4 :

- Studio in-situ avec l'atelier volume. Réalisation d'une sculpture collective type Totem pour le jardin de l'école. Réflexion sur la notion d'installation en espace public : contraintes techniques et réflexion sur le contexte de la création. Création de volumes comportant une part de dessin.

Méthode

Travail de groupe en atelier et suivis individualisés. Travail en autonomie entre les moments de rencontres.

Évaluation

Contrôle continu, participation et implication dans l'atelier, pertinence et originalité des projets, qualité des recherches et des réalisations.

Photographie & Vidéo

Cyrielle Lévêque & Mélanie Poinsignon

Niveau : Semestre 3

Activité obligatoire

Périodicité : Mardi 14h-18h (sous réserve de changements dans l'emploi du temps)

et jeudi 14h-18h

Localisation : ÉSAL

Objectifs

Les cours de photographie et de vidéo s'unissent afin de proposer aux étudiants la réalisation d'un film mêlant images fixes et en mouvement.

Il s'agit également pour les étudiants de consolider leurs connaissances techniques et de les mettre en pratique au service d'un projet.

– Réfléchir aux spécificités de chaque médium et savoir les exploiter dans un projet construit.

– S'approprier le médium photographique et vidéo dans leurs dimensions technique et conceptuelle pour le mettre au service d'une proposition artistique.

– Progresser dans la connaissance technique des outils: prises de vue, éclairages, développement et tirages argentiques et numériques, retouches d'images, montage, création d'une bande sonore et mixage.

– Développer une approche personnelle de la photographie et de la vidéo en lien avec le sujet proposé.

Contenu

Pratique de la photographie argentique et numérique et des logiciels de retouches d'images.

Travail du montage vidéo et éventuellement de la projection vidéo, selon les projets. Réflexion sur la construction narrative et sur le rythme dans le montage. Réalisation d'une « séquence photographique » - montage articulante dans la durée une sélection de photographies et se présentant sous la forme d'un court film. Temps d'échanges et analyses d'œuvres autour d'artistes, de photographes et de vidéastes.

Évaluation

Capacité à expérimenter les médiums photographiques et vidéo et à s'approprier le sujet donné afin de réaliser un film mêlant photographie et vidéo.

Assiduité et implication dans les projets personnels et collectifs.

Méthode

Cours et pratique en atelier. Travail en groupe ou individuel. Intervention d'un professionnel extérieur.

Bibliographie

Communiquée au fil du semestre

Photographie – Atelier ressource

Cyrielle Lévêque

Niveau : Semestre 4

Activité obligatoire

Périodicité : semaine A et B, jeudi de 14h à 18h

Localisation : ÉSAL

Objectifs

À l'automne 2024 se déroulera la 6e édition de la Biennale de la Photographie de Mulhouse – festival transfrontalier dont la volonté est de défendre la photographie contemporaine autour d'une manifestation forte et fédératrice. C'est dans ce cadre que les étudiants de l'Ésal Épinal associés aux autres écoles supérieures d'art du Grand Est exposeront leurs photographies dans l'espace public, d'après un thème défini par la direction artistique de la biennale.

– S'approprier le médium photographique dans sa dimension technique et conceptuelle pour le mettre au service d'une proposition artistique.

– Progresser dans la connaissance technique des outils: prises de vue, éclairages, développement en laboratoire argentique noir & blanc, retouches d'images, pratique de la photographie numérique.

– Développer une approche personnelle de la photographie en lien avec le sujet donné.

Contenu

Pratique de la photographie argentique et numérique et des logiciels de retouches d'images. Réalisation d'épreuves argentiques noir & blanc et numériques.

Temps d'échanges et analyses d'œuvres autour d'artistes et de photographes.

Cette exposition sera accompagnée d'une édition - réalisée par un groupe d'étudiant-e-s en 4e année de l'option Communication Graphique de la Hear - et aura pour objet de mettre en valeur le travail réalisé par les étudiants des différents établissements et de garder une trace tangible de l'exposition, vouée par nature à disparaître.

Évaluation

Capacité à expérimenter le médium photographique argentique noir & blanc en laboratoire et la photographie numérique en studio ; retouche de photographies et réalisation de tirages.

Assiduité et implication dans les projets personnels et collectifs. Réflexion sur la construction narrative à partir du thème défini.

Méthode

Cours et pratique en atelier. Productions photographiques par cours à partir de thèmes donnés en début de cours. Suivi collectif et individualisé.

Bibliographie

Communiquée au fil du semestre

Images / espace / mouvement

Joël Defranoux

Semestre 3

Activité obligatoire

Périodicité : 4h/semaine

Localisation : salle informatique, atelier transmédia

Objectifs

Acquérir une maîtrise personnalisée des outils numériques.

Aborder les problématiques de diffusion d'images animées prenant en compte l'espace.

Contenu

Dans le cadre du studio événement intervention à tous les niveaux du studio événement (voir précis Yvain von Stebut).

Production

Réalisation de teasers vidéo (Facebook, Vitrine Souris Verte, mailing, etc).

Conception et réalisation de dispositifs vidéo-mobiles soirée Souris Verte.

Vjing/ mapping orienté vers le récit, travail sur la boucle.

Recherche et mise en œuvre mode de production d'animation live DNA.

Méthode

Travail d'atelier et cours techniques.

Évaluation

- Présence et implication dans l'atelier
- Diversité et pertinence des expérimentations
- Qualité des réalisations.

Approches éditoriales – image imprimée / sérigraphie

Grégoire Dubuis

Semestre 3 et 4

Activité obligatoire

Périodicité : vendredi matin

Localisation

Atelier édition

Objectifs

Comprendre l'intérêt et la pertinence de la sérigraphie et la risographie dans le cadre d'une pratique éditoriale.

Contenu

Séance 1

La couleur imprimée / les techniques d'impressions / les outils d'impression à l'ÉSAL (Traceur, risographie, sérigraphie, imprimante numérique), CMJN et tons directs (Pantone Riso color), les formats, les supports...

Séance 2

Atelier découverte : la sérigraphie

La sérigraphie est l'un des procédés d'impression les plus populaires au monde, désormais reconnu comme un art à part entière. Rien d'étonnant à cela : outre sa simplicité technique et son caractère économique, elle permet d'obtenir une palette incroyable de possibilités. À l'issue de ce semestre les étudiants devront être autonomes en sérigraphie.

Exercice autour d'un Travail collectif (groupe de 8 étudiants). Réalisation d'un cadavre exquis à 16 mains sur un calque format imprimerie 45 x 65 cm. Utilisation des outils de dessins spécifiques (encre de chine, feutre gouache, trame et autres graphismes extraits de vieux typons. Encollage d'écran / insolation / retouches des écrans / callage / impression sur table aspirante / initiation à la préparation des encres / impression / test de dégradé / lavage / dégravage de l'écran.

Séance 3

Atelier découverte : la risographie

Procédé d'impression par duplication, la risographie utilise un pochoir (Stencil) pour reproduire un document en de multiples exemplaires. Remise au goût du jour par de nombreux créatifs séduits par son aspect fait main unique, la risographie révolutionne l'art de l'imprimé.

Introduction au principe de la duplication au risographe, ses atouts et contraintes (formats, types de papiers, couleurs, tirages) en regard des autres moyens de reproduction.

Les techniques de retranscriptions, décomposition et traduction d'une image monocouche ou multicouche. Mettre en pratique et expérimenter à partir d'une image la retranscription sous différentes formes, trames, aplats, superpositions. Articulation des expérimentations. Imprimer avec un risographe / préparer le stencil avec un ordinateur / avec un scanner intégré / chargement des rouleurs encres / travail en multicouche. Exercice autour d'un travail collectif.

En relation avec le studio édition : la fabrication / le façonnage (reliure, découpe...)

Acquérir les outils techniques et les mettre au service du projet.

Réaliser un livre sous une forme déterminée, jusqu'à aboutir à un objet finit. Mener à terme ce projet d'édition. S'interroger sur la fabrication en mode multiple.

—

Faire Bonne Impression

Atelier ressource en sérigraphie et/ou risographie, lien avec le studio édition :

Vous proposerez au moins 3 visuels (croquis, dessin, peinture, photo, carnet...) puisés dans vos carnets, vos cartons, thème à la carte. (Rebondir sur une image – plus ou moins aboutie – permettra la mise en situation rapide de fabrication/impression.)

À partir d'un des 3 visuels, nous échangerons ensemble pour faire le bon choix (n'hésitez pas à me faire des propositions tous azimuts) : Réalisation en sérigraphie ou en risographie une impression multiple en sérigraphie et/ou risographie. Forme et format à définir ensemble, Vous pouvez travailler à 2 ou 4 mains...

Règle du jeu :

1/ Mise au point de votre image au format.

2/ Travail de sélection couleurs dans Photoshop (utilisation des outils adaptés à la préparation d'un document imprimé) et recherches couleurs (tons directs), impressions numériques A4/A3 des maquettes.

3/ BAT pour la fabrication finale des éléments.

4/ Fabrication des films positif (typons) sur traceur ou imprimante numérique ou manuelle. Préparation des écrans, insolation, étude et préparation des encres, repérage, tirages et finalisation.

Choix du/des supports (papier/carton/bois/textile) choix du format...

5/ Inscription au planning de fabrication après obtention du BAT.

Méthode

Pratique en atelier, projets individuels (studio édition) et/ou collectifs.

+ workshop

Évaluation

Présence, rigueur et engagement dans l'atelier. Méthodologie et qualité des réalisations.

Développement durable

Références

- *Risomania*, Éditions Pyramid
- *La sérigraphie, Outils, techniques et portraits d'artistes*, Éditions Pyramid
- *Le manuel de la sérigraphie*
- *Matériel et technique*, Marianne Blanchard
- *Low tech print*, Caspar Williamson, Éditions Laurence King Publishing.
- *Rueber stamping*, Stephen Fowlor, Éditions Laurence King Publishing.
- *People of print*, Éditions Thames & Hudson
- Voir les Livres & livres objets glanés sur les différents salons professionnels et consultables à l'atelier édition édition.

Approche éditoriale – Pop up – ingénierie papier

Grégoire Dubuis

Semestre 4

Périodicité : 1 ou 2 ateliers de 4 heures par groupe en fonction de l'emploi du temps

Localisation : Atelier édition

Objectifs

Comprendre les différents systèmes de pliage pop-up / Combiner ces différents systèmes de pliage pop-up afin de mettre en scène et en volume des visuels graphiques et illustratifs / Maîtriser des outils et des techniques de pliage, de découpage et de collage en fonction des différents supports. Comprendre les différents types de livres animés.

Contenu

Présentation des outils et des supports papiers, vocabulaire technique. Réalisation d'un carnet qui regroupe tous les plis abordés et leurs applications / les contre plis / Parallèles réguliers / irréguliers / symétriques et asymétriques / 90° / diagonaux / réguliers / les rajouts, les ponts. Observation de livres existants. Combinaisons des différents plis.

Méthode

Ateliers pratiques

Évaluation

Présence, rigueur et engagement.

Singularité des réponses.

Bibliographie

- Arno Célérier
- Icinori
- Marion Bataille
- Philippe UG
- Boisrobert & Rigaud

Multimédia et pratique des outils numériques

Daniel Mestanza

Semestre 3 et 4

Activité obligatoire

Périodicité : 4h/semaine (premier semestre)

par groupe

Localisation : Salle informatique, FabLab

Objectifs

Développer un travail de conception et de réalisation multimédia. En relation avec les autres approches plastiques et théoriques, l'étudiant est amené à se questionner sur la conception et la mise en œuvre de projets liés à la création de sites internet, de jeux vidéos et à la réalité augmentée...

– 1er semestre : création d'un site narratif ou projet en relation avec une autre pratique plastique.

Mise en forme numérique libre (site internet, jeu vidéo, réalité augmentée...)

– 2e semestre : création d'un site portant sur la mise en forme numérique du corpus II.

Contenus

Présentation et analyse de créations graphiques, de sites internet, d'animations, de jeux vidéos et de dispositifs multimédias.

Méthodes

Formation par groupe et pratique des outils appliqués à la création numérique, le multimédia, le jeu vidéo et à l'animation vectorielle (Photoshop, Illustrator, Animate, Wix, GDevelop...).

Concertation individuelle et suivi des projets de réalisation multimédia.

Évaluation

Assiduité, pertinence des réponses et des choix médias, qualités plastiques.

FabLab

Daniel Mestanza

Semestre 3 et 4

Activité optionnelle

Périodicité : à la carte

Localisation : FabLab

Objectifs

Conception, formalisation et fabrication des projets individuels. En relation avec l'atelier volume et transmédia cet atelier fonctionne sur le principe d'un FabLab (laboratoire de fabrication) où l'étudiant pourra concevoir et fabriquer des objets, des machines, s'initier au prototypage 3D et électronique, à l'utilisation de machines à commande numérique (machine à découpe laser, imprimantes 3D).

Contenu

Présentation et analyse de dispositifs multimédias, la modélisation 3D, les différentes applications possibles de l'impression 3D et de la découpe laser, initiation au coding.

Méthode

Concertation individuelle et suivi des projets des étudiants concernés.

Rencontres ponctuelles avec l'atelier vidéo-transmédia et volume.

Tout au long de l'année : concertation individuelle et suivi des projets de réalisation multimédia et transversaux.

Studios

Groupes d'enseignants.

Studio In Situ

Enseignants selon le studio *In situ* choisi par l'étudiant

Semestre 4

Activité obligatoire

Localisation : ÉSAL

Objectifs

Développer un travail de recherche plastique en fonction du lieu ou de l'espace qui l'accueille. Mettre en place une phase de recherches et de réflexions, comprendre les différentes contraintes liées à l'espace accueillant les projets.

– Concevoir un projet, le présenter aux différents interlocuteurs, évaluer les différentes étapes de fabrication.

– Interroger les formes de l'exposition, s'initier aux questions de la scénographie. Proposer une mise en espace cohérente avec le projet.

Contenu

Des partenariats avec différentes institutions culturelles ou espaces urbains sont proposés. Les étudiants choisissent l'une ou l'autre des propositions de travail in situ.

Après avoir découvert l'histoire et les particularités de l'espace à partir duquel ils travailleront, les étudiants réfléchissent, de manière collective et accompagnés par les enseignants, à une proposition d'intervention. En dialogue avec les différents acteurs impliqués dans le studio, les étudiants réalisent des projets pensés pour l'espace choisi.

À l'issue du studio, les projets sont présentés au public.

Méthodes

Visites extérieures, cours et pratique en atelier, travail de groupe et suivi individualisé.

Évaluation

Implication personnelle, capacité d'expérimentation, participation au travail de groupe, méthodologie, qualité plastique des réalisations et de leur mise en espace.

Studio Adaptations

Mélanie Poinsignon, Julia Billet, Yvain Von Stebut, Joël Defranoux et Frédérique Bertrand
Semestre 4

Activité obligatoire

Plusieurs rdv dans la semaine

Localisation : ÉSAL

Introduction

Plusieurs studios sont proposés aux étudiants de deuxième année. Inscrits sur des temps plus longs que les projets de première année, les différents studios permettent aux étudiants d'approfondir leurs projets, d'en maîtriser la conception et la réalisation. Ils engagent un travail transversal, lié à plusieurs pratiques et démarches.

Ces studios sont également l'occasion de travailler en collectif et de prendre de premiers contacts avec le monde professionnel : des partenariats avec différentes institutions culturelles sont en effet proposés. Ces studios sont également l'occasion de rencontres avec le public.

Objectifs

– S'interroger sur les questions soulevées par l'adaptation filmée d'une œuvre artistique (littéraire, musicale, cinématographique) et analyser les choix de mise en scène de différents cinéastes.

– Réaliser une adaptation filmée à partir d'une œuvre littéraire choisie par l'étudiant. Le film - dont la technique sera laissée au libre choix de l'étudiant - durera environ 3 minutes.

– Tout en cherchant à traduire le ton et le style de l'œuvre originelle, proposer un univers graphique et sonore personnel.

– S'initier à l'écriture scénaristique et au développement d'un projet de réalisation.

Engager des choix de mise en scène.

– Appréhender les spécificités d'un support ou d'un médium et repérer les formes d'écriture qui peuvent s'y épanouir.

Contenu

– Découverte et analyse de films et de textes adaptés ou inspirés d'autres œuvres.

– Développement du projet d'adaptation de chaque étudiant : recherches graphiques, rédaction d'une note d'intention et écriture

du scénario, story-board et découpage du film, tournage et montage.

– Soutien technique et suivi des réalisations et des projets des étudiants, ateliers autour du montage, du design sonore, de l'écriture de la note d'intention et du scénario,....

Méthodes

Apports théoriques et ateliers pratiques, interventions sur des aspects précis de l'écriture et de la réalisation.

Évaluation

Qualités d'écriture et pertinence des propositions. Implication dans le studio, aboutissement des projets, pertinence des choix de mise en scène et progression dans la connaissance des outils techniques.

Références

– n°17 du magazine *Hors-Cadre(s)* Observatoire de l'album et des littératures graphiques, sur les Adaptations

– *Écrire un scénario*, Michel Chion

– *Raconter une histoire*, Jean-Claude Carrière

– *L'adaptation littéraire au cinéma*,

Francis Vanoye

– *Qu'est-ce que le cinéma ?*, André Bazin

– *Story-Boards, la genèse des chefs-d'œuvre au cinéma*, Fionnuala Halligan

– *Storyboard, le cinéma dessiné*, Benoit Peeters,

Jacques Faton, Philippe de Pierpont

– *Le découpage au cinéma*, José Moure,

Gilles Mouëlllic, Vincent Amiel

– *Fahrenheit 451*, François Truffaut

– *La jeune fille sans mains*, Sébastien Laudenbach

– Série de films '*Short Cuts*', Arte

– *En sortant de l'école*, films d'animation d'après Prévert, Desnos, Apollinaire, Éluard,...

– *La petite casserole d'Anatole*, Eric Montchaud

Studio Édition

Frédérique Bertrand, Julia Billet, Grégoire Dubuis, Cyril Dominger, Clément Richem, Daniel Mestanza et intervention d'Édith Azam autour de la poésie.
Semestre 3

Activité obligatoire

Périodicité : atelier de trois jours hors les murs « Grand air » puis ÉSAL chaque semaine.

Objectifs

– Interroger les modes narratifs

– Écrire un texte sous une forme littéraire définie
– Expérimenter des écritures plastiques et littéraires

– Développer un travail de recherche plastique reliant les procédés narratifs et la production d'images autour d'un projet lié à l'édition

– Fabriquer un livre

– Découvrir la chaîne du livre

– Mener le projet avec méthode, jusqu'à son terme.

Contenu

Les étudiants partent trois jours hors les murs de l'ÉSAL pour écrire le premier jet de plusieurs textes narratifs en dialogue dynamique avec une pratique de l'image (ateliers dessin, photo et illustration). Chacun choisira un ou plusieurs textes en ciblant ses lecteurs et mènera cet écrit à terme en retravaillant la forme littéraire. À l'issue de cet atelier, ils poursuivent le travail d'illustration en ateliers et sont suivis chaque semaine par un groupe d'enseignants. Choix de la nature du livre : livre illustré, roman graphique, bande dessinée, portfolio, livre d'artiste. Choix du format. Travail de découpage du texte, de sa répartition (chemin de fer). Établir le nombre de pages. En parallèle : Recherches sur la nature des images (dessin, photographie, photomontage, infographies) et sur les techniques et échelles de réalisation. Recherches sur la nature de la typographie et du placement et du calibrage du texte. Travail de numérisation des images et de mise en page. Conception de la couverture. Préparation du fichier d'impression numérique. Impression et mise en forme finale. Travail d'assemblage de façonnage et de reliure.

Cette approche plastique s'accompagnera de recherches de références relatives aux champs éditoriaux explorés. Types de maisons d'édition, nature des collections ainsi que sur la connaissance des auteurs et illustrateurs.

Méthodes

Ateliers d'écriture et ateliers plastiques. Visites de lieux ressources. Travail de groupe et suivis individualisés. Travail en autonomie entre les moments de rencontres.

Évaluation

Capacité d'expérimentation / Participation au travail de groupe / Régularité du suivi et capacité à remettre son travail en question / Méthodologie / Qualité du travail finalisé.

Sources documentaires

Au fil du travail, des lectures d'ouvrages seront proposés.

Studio Scénographie / design graphique

Cyrielle Lévêque et Cyril Dominger

Semestre 4

Périodicité : semaine A et B, jeudi de 14h à 18h

Activité obligatoire

Localisation : ÉSAL

Contenu

Un partenariat avec une institution est proposé chaque année. Après avoir découvert l'histoire et les particularités de l'espace à partir duquel les étudiants travailleront, ils réfléchissent, de manière collective et accompagnés par les enseignants, à une proposition d'intervention. En dialogue avec les différents acteurs impliqués dans le studio, les étudiants réalisent des projets pensés pour l'espace choisi. À l'issue du studio, les projets sont présentés au public.

Objectifs

- Mettre en place une phase de recherches et de réflexions.
- Comprendre les différentes contraintes liées à l'espace accueillant les projets.
- Développer un travail de recherche plastique en fonction du lieu ou de l'espace qui l'accueille.
- Concevoir un projet, le présenter aux différents interlocuteurs et évaluer les différentes étapes de fabrication.
- Interroger les formes de l'exposition et s'initier aux questions de la scénographie.
- Proposer une mise en espace cohérente avec le projet.
- Appréhender la question de la communication
- Création de la ligne graphique
- Adaptation des différents supports
- Production

Méthodes

Visites extérieures. Cours et pratique en atelier. Travail de groupe et suivi individualisé. Intervention de professionnels extérieurs.

Évaluation

Implication personnelle, capacité d'expérimentation, participation au travail de groupe, méthodologie, qualité plastique des réalisations et de leur mise en espace.

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

Radio Théorie

Yvain von Stebut

Semestre 3 et 4

Activité obligatoire

Type d'activité : théorie

Périodicité : 4h/semaine

Thématique générale

Quelles relations la création sonore et visuelle entretiennent-elles ? Quelles sont aujourd'hui les dispositifs et les espaces temps qui favorisent de telles rencontres. Comment le l'écoute, l'oralité, la prise de son et l'écriture sonore peuvent-elles à la fois éveiller notre sensibilité, aiguïser notre réflexion et nourrir une pratique plasticienne.

Contenu

Les outils de la création sonore et radiophonique nous accompagneront tout au long de ce cours qui mêlera pratique et théorie.

Nous prendrons appui sur deux axes :

- 1 - La soirée organisée en partenariat avec *La Souris Verte*. Ce projet offre une occasion idéale pour questionner les enjeux esthétiques, anthropologiques et politiques de la fête et voir comment l'organisation d'un événement festif peut faire œuvre (de septembre à avril). Il s'agit également d'une expérience collective qui prend en compte tous les aspects de ce type d'événement : conception, financement, programmation, animation, scénographie, communication. Ce projet constitue ainsi une mise en situation professionnelle très complète dans le champ du spectacle vivant.
- 2 - Le studio adaptation. Ici nous nous concentrons sur la dimension sonore et musicale des projets en questionnant, la prise de sons, l'utilisation des ressources en ligne, la création de ses propres bruitages, la construction d'un environnement sonore convaincant et la composition d'une musique originale (d'avril à juin).

Objectifs

- 1 - Interroger les relations entre le sonore et le visuel et envisager des prolongements dans son travail artistique personnel. Fédérer la classe autour d'un projet présentant des enjeux professionnels, culturels et territoriaux, à l'échelle de la communauté d'agglomération d'Épinal.
 - 2 - Prendre en mains les différents aspects de la chaîne électro-acoustique, du micro au haut-parleur, en passant par l'édition numérique.
 - 3 - Ouvrir plus largement le champ des références aux domaines du podcast et des archives sonores. Approfondir la compréhension de sa sensibilité, de ses imaginaires. Renforcer la conceptualisation de sa pratique artistique en expérimentant l'écriture sonore, musicale et radiophonique.
- ### Évaluation
- Assiduité et engagement dans les projets. Participation et prise en compte de la dimension collective du projet à *La Souris Verte*. Clarté du propos et qualité des propositions plastiques et sonores. Richesse et diversité du corpus d'œuvres et de références convoquées.

Anglais

Allison Wilson

Semestre 3 et 4

Activité obligatoire

Périodicité : 2h/semaine

Localisation : salle de conférence

Objectifs

Continuer à développer le niveau d'anglais acquis lors des études précédentes.

Contenu

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

Histoire des arts

Alice Marquaille

Semestre 3 et 4

Type d'activité : théorie

Périodicité : 4h/semaine

Activité : Obligatoire

Cadre général

L'histoire des arts apporte un ensemble de savoirs historiques et contemporains sur les œuvres d'art et créations culturelles et permet l'acquisition d'un corpus visuel de références. Toutes les œuvres peuvent être étudiées, de la préhistoire à nos jours et de toutes origines géographiques et sociales. Des liens sont tissés entre des pratiques anciennes et contemporaines, sources d'influences ou de réinterprétation. Cette science humaine permet d'aiguiser ses outils méthodologiques, bibliographie, recherches scientifiques, pensée critique.

Objectifs spécifiques

Aiguiser son regard et sa capacité à analyser des œuvres historiques et contemporaines. Développer la capacité à rédiger un document d'analyse, avec une recherche sérieuse, documentée. Faire confiance à son propre regard tout en venant le nourrir de références.

Contenu

1 – In Situ

Méthodologie de la recherche en histoire des arts, outils d'analyses des œuvres, présentation formelle de recherches.

Cours magistraux en histoire des arts :

Aby Warburg et l'Atlas Mnémosyne, comment, à l'aube du XXe siècle cet intellectuel invente une discipline qui vient remettre en question les fondements de l'histoire de l'art mais surtout les regards et analyses posés sur les images.

Ligne, dessin, l'art contemporain dans sa relation à la trace de l'écriture.

Lecture partagée de textes fondateurs, analyses de ces textes et de leurs effets dans le champ de l'art. Ces textes sont lus en amont par les étudiants qui partagent leurs réflexions ou leurs doutes en classe.

2 – Ex Situ

Les étudiants préparent en amont des visites dans des institutions culturelles de la ville, ainsi que la journée d'étude.

Évaluation

– Présence et participation active en cours.

– Analyse d'une exposition : Après visite et analyse in situ, l'étudiant approfondit ses recherches sur l'exposition visitée. Le compte rendu associe analyse personnelle et recherches théoriques.

– Œuvre analysée devant les camarades au sein du MUDAAC.

– Analyses de textes : Textes reconnus dans le champ culturel analysés en cours.

Références bibliographiques

- Brian O. Doherty : *White Cube. L'espace de la galerie et son idéologie*, Éditions jrp inger, 2012
- *L'art en théorie, 1900-1990*, Harrison and Wood, Éditions Hazan, 2007
- *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Walter Benjamin, Éditions Allia, 2006
- *Qu'est-ce que le contemporain ?*, Giorgio Agamben, Rivages poche, 2008
- *La Crise de la culture*, Hannah Arendt
- *L'Homme qui marchait dans la couleur*, Georges Didi-Huberman, Les Éditions de Minuit, 2001
- Citadelles et Mazonod : ensemble de la collection « l'Art et les grandes civilisations »
- *Écrire c'est dessiner - Etel Adnan*, Jean-Marie Gallais, Centre Pompidou Metz, 2022 (cat. Exp.)
- *L'Atlas Mnemosyne*, Aby Warburg, Éditions L'Écarquillé

Corpus 2 « Cartographie d'un univers »

Julia Billet, Cyril Dominger, Daniel Mestanza et Alice Marquaille

Semestre 3 : 2h/mois

Semestre 4 : 4h/semaine

Activité obligatoire

Méthode

Workshop / ateliers d'écriture / journal de recherche / ateliers graphisme / cours de langue / entretiens individuels

Objectifs

Amener l'étudiant à :

- Poursuivre la réflexion engagée en première année autour de la création artistique.
- Affiner son regard par rapport à son champ de références.
- Prendre du recul par rapport à ses travaux plastiques et aux apports théoriques afin de faire émerger des questionnements personnels

Contenu

Petit rappel... Il s'agit de la deuxième partie d'un corpus qui sera clos à la fin de la troisième année. À l'issue de la formation, le corpus donnera à voir à chaque étudiant son cheminement à l'ÉSAL. Il constituera une mémoire mais aussi un outil pour réfléchir autrement à son parcours présent et à venir.

Le travail de deuxième année s'intitule « Cartographie d'un univers ». À partir de l'ensemble des cours/ateliers, de ses découvertes personnelles et d'ateliers spécifiques animés par les enseignantes en théorie, l'étudiant développera un regard sensible et critique sur des œuvres et plus largement sur les questions liées à la création. Peu à peu, il s'attachera à trouver le fil qui lie ses différents travaux plastiques. Il imaginera une cartographie qui lui permettra de mettre en évidence son univers et les directions qu'il souhaite donner à son travail en 3e année. Les questions qu'il soulèvera l'aideront à définir une problématique pour son travail de diplôme. Pour cela, il tiendra dès le premier semestre un journal d'exploration où il notera dans la régularité ses découvertes, ses questionnements, ses envies. Dès le deuxième semestre, il fera une synthèse de ses découvertes, de ses acquis, de ses curiosités, analysera sa progression et se donnera des pistes

de réflexions à explorer dans cette cartographie numérique prenant en compte l'adéquation entre le fond et la forme et les acquis en design graphique.

Évaluation

Tenue régulière du journal d'exploration./ Qualité du regard et de l'analyse./ Qualité des recherches graphiques./ Singularité du regard./ Maîtrise des finalisations./ Pertinence des références./ Pertinence des bibliographies./ Sitographie./ Filmographie.

Bibliographie

- Sandra Alvarez de Toledo dir., *Cartes et lignes d'errances, traces du réseau de Fernand Deligny*, L'Arachnéen, Paris, 2013
- Ruedi Baur, Intégral. *Anticiper, Questionner, Traduire, Distinguer, Irriter, Orienter, Inscrire*, Lars Müller Publishers, Suisse, 2010
- Walter Benjamin, *Archives. Images, textes et signes*, Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, Akademie der Kunst, Klincksieck, Paris, Berlin, 2011
- Marie-Haude Caraës & Nicole Marchand-Zanartu, *Images de pensée*, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2010
- Marguerite Duras, *Écrire*, Éditions Gallimard, Folio, 1995
- Georges Perec, *Penser/Classer*, Éditions Hachette, Textes du XXe siècle, Paris, 1985
- Susan Sontag, *Journal, volume I*, Éditions Christian Bourgois, Paris, 2010.

Écriture

« Rien n'est faux qui soit vrai ; rien n'est vrai qui soit faux. Tout est le contraire de songe, de mensonge. » — *Poésie de Lautréamont (1870)*

Niveau : S3

Activité optionnelle (à choisir parmi des options au semestre 1), groupe de 12 max
4h/semaine, 1er et 2e semestres

Méthode

Atelier d'écriture

Objectifs

Amener l'étudiant à :

Affirmer une voix singulière en s'engageant dans la création littéraire.

Mener à bien des projets d'écriture personnels.

Contenu

Visiter plusieurs formes littéraires, s'y glisser, s'y promener, s'y perdre, et s'engager dans un projet personnel d'écriture.

Au premier semestre, les ateliers s'articuleront autour de la thématique transversale « Le vrai du faux ». Nous irons chercher dans des textes littéraires comment les temps se mêlent, s'imbriquent, s'effacent, jouent du réel et de la fiction. Nous naviguerons d'une temporalité à une autre, d'un écrivain à l'autre, d'une forme littéraire à l'autre. Vous vous égarerez en prenant des chemins de traverses pour chercher votre voix. Vous réunirez vos textes dans une édition.

Au deuxième semestre, les ateliers, cette fois totalement optionnel, s'adapteront aux projets de chacun en proposant un travail de groupe et des ouvertures littéraires.

Évaluation

Présence active, qualité des textes, qualité du projet.

Des propositions de lectures

– *Dieu, les temps, les hommes et les anges*,

Olga Tokarzuk, Poche Robert Laffont 2019

– *Betty*, Tiffany Mc Daniel, Gallmeister, 2021

– *L'Arbre monde*, Richard Powers, Cherche-midi, 2018

– *1Q84*, Haruki Murakami, Belfond, 2021

– *Je tu nous aime*, Albane Gelé, Cheyne, 2004

– *Quichotte*, autoportrait chevaleresque,

Eric Pessan, Fayard, 2018

– *Comment Wang-Fô fut sauvé*, Marguerite Yourcenar, Gallimard, 2018

– et toutes autres lectures sont bienvenues, espérées, attendues...

Recherches et expérimentations personnelles [08/60 crédits]

Recherches et expérimentations personnelles

Semestre 3 et 4

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

Cette recherche se conçoit dans un va-et-vient dynamique entre ce qu'il apprend et rencontre et ses réponses singulières. Pour l'étudiant, un atelier pratique et mental se met en place pour l'appréhension d'une autonomie grandissante. D'abord il va expérimenter les acquis, les assembler à sa manière, les associer à son monde. Stimulé de la sorte, il va dépasser les thématiques initiales, découvrir son orientation et construire un savoir faire et des concepts. L'atelier comme monde ou le monde comme atelier, ce cheminement permettra une foule d'essais, qui se réfléchissent, se trient, se mettent à l'épreuve, et se valident finale-ment 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.

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 temps forts de la pédagogie, qui se déroulent à la fin de chaque semestre.

Il s'agit d'une rencontre avec l'équipe enseignante concernée par les ateliers dans lesquels est inscrit l'étudiant. Cette entrevue se déroule sous la forme d'un échange oral autour de la mise en espace de travaux et de recherches théoriques et formelles, produites au cours du semestre par l'étudiant. Cet ensemble doit permettre au collègue d'enseignants d'apprécier le parcours et le processus engagés par chaque étudiant, son engagement et son ouverture dans le champ culturel et artistique. Un retour collégial et oral par l'équipe enseignante est fait à chaque étudiant. Une synthèse et une note de cet entretien sont inscrites dans le bulletin semestriel. Cette note du bilan est collégiale et établie en fonction de quatre critères :

- Présentation formelle et critique
- Origine et évolution du projet,
- Inscription culturelle,
- Qualité des réalisations.

Les bilans – suivis par tous les étudiants inscrits à l'école – donnent lieu à une évaluation.

Les avis rendus lors du 1er bilan sont en outre déterminants dans la poursuite du parcours de l'étudiant à l'école.

Intitulés		Semestre 5	Semestre 6
Pratiques plastiques : méthodologie de projet, techniques et mise en œuvre UE1		12	4
Sujet transversal	Note collégiale	6	
2 Modules au choix obligatoires : vidéo, céramique, écriture, image narrative, photo-graphisme	Enseignants concernés	4	
Dessin transdisciplinaire	Clément Richem	2	
Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre	Note collégiale		4
			16/60
Histoire, théorie des arts et langue étrangère UE2		8	5
Radio Théorie	Yvain von Stebut	3	
Histoire des arts / Journée d'étude	Alice Marquaille	5	
Corpus 3	Julia Billet, Cyril Domingier, Alice Marquaille et Daniel Mestanza		4
Anglais	Allison Wilson	1	1
			13/60
Bilan du travail plastique et théorique UE3	Note collégiale	4	
			4/60
Recherches et expérimentations personnelles UE4	Note collégiale	6	2
			8/60
Exposition, installation, médiation UE4	Note collégiale		2
			2/60
Stages UE5	Carine Esther		2
			2/60
Diplôme UE6	Note collégiale		15
			15/60

Modalités de contrôle des connaissances susceptibles d'être modifiées en cours d'année universitaire.

**165 crédits
obligatoires
pour se présenter
au diplôme**

Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre [26/60 crédits]

Image narrative

Frédérique Bertrand

Semestre 5 et 6

Activité optionnelle

Périodicité : vendredi matin 8h30-12h30 ou
vendredi après-midi 14h-18h

Objectifs

Approfondir les acquis des deux premières années
à l'école.

Porter son propre regard sur les choses,
s'exprimer avec ses outils et son vocabulaire
graphique.

Étudier et se nourrir des différentes pratiques
artistiques, construire des transversalités avec sa
propre expression plastique.

Contenu

Recherches, documentation, références à
collecter pour approcher le sujet au plus près de la
sensibilité de chaque étudiant.e,
et mise en forme d'un projet dans une écriture
personnelle.

Accompagnement des étudiant.e.s dans leur
projet transversal.

Accompagnement des étudiant.e.s dans la
construction et la mise en forme de leur projet de
fin d'étude pour la présentation de leur diplôme.

Méthode

Semestre 5 : module "Épépé"

S'accaparer un texte dans une langue inconnue et
indéchiffrable, et partir pour de vrai dans la forme
narrative.

Comment interpréter les choses en images et en
mots, sur quelles formes s'appuyer, comment
creuser et raconter ce qui se passe quand on
n'y comprend rien et qu'il faut tout inventer ou
presque.

Comment établir un cheminement de pensée et
convaincre avec sa propre méthode et ses propres
moyens plastiques ?

Cet atelier permettra de nourrir les étudiant.e.s
pour leur projet transversal, à travers une pratique
et le partage des différents points de vues qui
émergeront des échanges.

Semestre 6 : accompagnement, entretiens
individuels.

Évaluation

Contrôle continu : présence et investissement
dans île cours, compréhension et appropriation
des sujets, et respect des objectifs et des
contraintes.

Méthodologie, qualité des recherches et des
références, qualité et pertinence des réalisations.

Dessin transdisciplinaire

Clément Richem

Semestre 5 et 6

Activité : obligatoire

Périodicité : lundi 14h-18h / semaine B jeudi
14h-18h

Localisation : Trésor et salles DNA3

Objectif

Élargir les champs, les approches et les formes
du dessin pour nourrir l'orientation du projet
personnel.

Contenu

Semestre 5

Approche ouverte et expérimentale du dessin en
relation avec le sujet transversal Le vrai du faux.
Les temps d'atelier viendront ouvrir des pistes
pour l'exposition à la Lune en Parachute. Sera
encouragée une approche plasticienne du dessin,
dans ses formes les plus singulières, ainsi qu'une
dimension transdisciplinaire. Mise en relation du
médium avec le volume, l'image mouvement, la
photographie, le son. Aborder les questions de
la mise en espace des créations, de l'installation.
Avoir une réflexion sur le format, le support, le
contexte.

Semestre 6

Soutien dans la préparation des dossiers de
candidatures aux concours d'intégrations au cycle
supérieur. Aide au positionnement et à la mise en
œuvre du projet de diplôme.

Méthode

Semestre 5

Le lundi après-midi sera un temps d'atelier autour
de la thématique Le vrai du faux. Le choix des
médiums de travail sera libre, mais quelques
contraintes formelles ou temporelles guideront
les propositions plastiques:

– Recto-verso : un côté vrai, un côté faux. Y a t'il
des passerelles entre le vrai et le faux?

– En transformation : travailler la narration de
façon plasticienne. Créer une succession d'images
à partir d'un support de départ. Transformer la
matière au service du récit.

– Espace donné : dans l'espace du trésor seront
distribués des espaces de même surface mais
aux emplacements très variés. Chacun.e fera une
proposition d'accrochage plan ou en volume dans
son espace.

Semestre 6

Rencontres individuelles régulières et suivi
transversal par groupes d'enseignants.

Évaluation

Contrôle continu, participation et implication
dans l'atelier, pertinence et originalité des projets,
qualité des recherches et des réalisations.

REVU

Cyril Dominger, Cyrielle Lévêque, Frédérique Bertrand, Élamine Maecha, aidés d'intervenants extérieurs

Semestre 5 et 6

Atelier obligatoire

Suivi du projet transversal

Graphisme / Histoire de l'art et photographie

Localisation : à définir

Objectifs

– Travailler en groupe, former une équipe éditoriale

– Permettre aux étudiants d'expérimenter à leur échelle le fonctionnement d'un collectif, d'un comité de rédaction : gérer un planning, un budget, élaborer un contenu, faire des choix, communiquer sur l'avancée du projet, répartir les tâches, allier pratique artistique et réflexive avec un pragmatisme de conception

– Développer une réflexion sur la revue et l'objet livre ; intégrer le fonctionnement de la chaîne du livre

– Sensibiliser chacun aux enjeux de la recherche théorique et plastique, mettre en place une méthodologie de documentation, inscrire son travail dans un contexte artistique et intellectuel

Contenu

L'atelier REVU se construit comme un laboratoire de recherche éditoriale, au sein duquel « expérimentation » est le maître mot. À partir d'un corpus d'oeuvres et de textes proposés par les enseignants, les étudiants sont amenés à concevoir un objet éditorial qui s'engage à « revoir » ce corpus, à en proposer une relecture, un prolongement. L'atelier se séquence en plusieurs parties corrélées : étude et contextualisation du corpus, discussions autour des thématiques qui s'en dégagent ; productions de contenus ; conception d'une forme éditoriale ; prise en compte des contraintes techniques et économiques ; définition du public et de la diffusion de la publication... REVU est un atelier mené à Épinal et Metz. À Épinal, les étudiants forment un groupe encadré par Cyril Dominger et Cyrielle Lévêque. À Metz, le groupe est encadré par Élamine Maecha. D'autres intervenants

sont régulièrement invités. Les deux groupes se réunissent régulièrement au cours de l'année pour communiquer sur l'avancée de leurs réflexions et échanger sur leurs idées et propositions.

L'objectif, à terme, est de réaliser un objet commun, qui puisse témoigner de l'appropriation du corpus par chacun des groupes.

Méthode

Ateliers, discussions, réunions éditoriales, travail en groupe et individuel.

Évaluation

⅓ Présence assidue et participation active.

⅓ Capacité à évoluer au sein du groupe et à échanger.

⅓ Développement d'un propos singulier, construit, qui mêle fond et forme.

Image mouvement et création numérique

Mélanie Poinson

Semestre 5 et 6

Activité optionnelle

Périodicité : Mercredi de 8h30 à 12h30

Localisation : ÉSAL

Objectifs

Il sera question au premier semestre de réfléchir à la thématique « Le vrai du faux », en croisant des œuvres de champs très différents (installation et art vidéos, cinéma expérimental, cinéma d'animation, fictions et documentaires,...). Nous verrons que l'image – notamment cinématographique – est ambivalente : à la fois preuve du réel et version nécessairement incomplète et déformée de ce qu'elle représente. On s'intéressera ensuite à des questions propres à la fiction en réfléchissant au principe de suspension temporaire de l'incrédulité. Nous nous interrogerons également sur ce qui différencie une personne d'un personnage dans les films et sur le travail des acteurs.

Nous analyserons différentes manipulations de la mise en scène filmique, destinées à créer des situations « vraisemblables », ou – à l'inverse – à représenter mensonges, hallucinations et fantasmes.

Enfin, on verra qu'il est bien souvent délicat de distinguer le vrai du faux : nous examinerons le genre des films à multiples points de vue, le statut particulier des images créées par l'IA, ainsi que le travail de la maquette de Thomas Demand.

Contenu

Tout au long de l'année :

- Propositions de mises en pratique et de pistes de recherche pour envisager la thématique « Le vrai du faux ».

Propositions de mises en pratique et de pistes de recherche pour envisager la thématique « Le vrai du faux ».

Visionnage et analyse d'œuvres d'images en mouvement.

Mise en place de workshops permettant d'expérimenter de nouveaux outils et de renouveler sa démarche.

Soutien technique et suivi des réalisations et des projets des étudiants.

Au premier semestre, les étudiants seront invités à réfléchir au thème transversal « Le vrai du faux » et à imaginer un projet de film ou d'œuvre numérique cohérent et singulier.

Au second semestre, l'atelier sera consacré au suivi des projets de diplôme.

Méthode

Apports théoriques et ateliers pratiques.

Rendez-vous individuels pour le suivi des projets.

Évaluation

Implication dans l'atelier, aboutissement des projets, pertinence des choix plastiques et maîtrise des outils de réalisation et de diffusion.

Bibliographie

Des références seront données tout au long de l'année, en lien avec le sujet transversal et en réponse aux pistes explorées par les étudiants.

Écrire

« Toute littérature est assaut contre la frontière. »

— Franz Kafka

Julia Billet

Semestre 5 et 6

Activité optionnelle (à choisir parmi des options au premier semestre), groupe de 10 max

Périodicité : 2h30/semaine + une journée ou nuit d'écriture

Méthode

Atelier d'écriture

Objectifs

Amener l'étudiant à affirmer une voix singulière en s'engageant dans la création littéraire.

Mener à bien des projets d'écriture personnels.

Contenu

Visiter plusieurs formes littéraires, s'y glisser, s'y promener, s'y perdre, et s'engager dans un projet personnel d'écriture.

Au premier semestre, les ateliers s'articuleront autour de la thématique transversale

« frontières ». Nous irons chercher dans des textes littéraires comment marcher sur le fil des frontières, physiques et imaginaires, en se jouant du réel et de la fiction. Nous naviguerons d'une temporalité à une autre, d'un écrivain à l'autre, d'une forme littéraire à l'autre. Vous vous égarerez en prenant des chemins de traverses pour chercher votre voix. Vous réunirez vos textes dans une édition.

Au deuxième semestre, les ateliers, cette fois totalement optionnel, s'adapteront aux projets de chacun en proposant un travail de groupe et des ouvertures littéraires.

Évaluation

Présence active, qualité des textes, qualité du projet.

Bibliographie

– *Dieu, les temps, les hommes et les anges*,

Olga Tokarzuk, Poche Robert Laffont (2019)

– *L'été où tout a fondu*, Tiffany Mc Daniel,

Gallmeister, 2022

– *L'Arbre monde*, Richard Powers, Cherche-midi, (2018)

– *Les versets sataniques*, Salamn Rushdie, Gallimard (2012)

– *Humain, la Roya est un fleuve*, Baudoïn, 2017

– *AU sud de la frontière, à À L'ouest Du Soleil*, Murakami Haruki, 10/18 (2011)

– *La métamorphose*, Franz Kafka, Gallimard, 2020 (publié en 1915)

– *Quichotte, autoportrait chevaleresque*,

Éric Pessan, Fayard, 2018

– et toutes autres lectures sont bienvenues, espérées, attendues.

Photographisme

Cyrielle Lévêque, Cyril Dominger, Grégoire Dubuis

Niveau : Semestre 5

Activité obligatoire

Périodicité : semaine A et B, vendredi de 8h30 à 12h30

Localisation : ÉSAL

Objectifs

Dans un temps de pluridisciplinarité favorisant les mises en regard des pratiques artistiques contemporaines, l'atelier Photographisme se veut un lieu de recherches, de débats, de questionnements, et d'échanges. Il encourage le développement d'un chemin à prolonger se situant du côté de la photographie, du design graphique et de l'image imprimée dans le but de concevoir un objet éditorial.

– Développer une approche personnelle de la photographie et d'un design graphique en lien avec le sujet proposé.

– Comprendre les enjeux conceptuels des médiums à travers des temps de rendus collectifs.

– Diversifier les présentations, accrochages et modes de diffusion.

– Privilégier la transversalité des pratiques entre photographie et design graphique/éditorial.

Contenu

Les étudiants seront amenés à répondre à un sujet au préalable défini, mêlant recherche individuelle et suivi de projets collectifs afin de stimuler la réflexion et de faire émerger des propositions photographiques. Elles auront pour but de consolider les connaissances techniques des étudiants en photographie argentique et numérique et en design graphique. Des temps d'échanges et d'analyses d'œuvres autour d'artistes, de photographes, de designer graphique et de projets éditoriaux favoriseront ce travail réflexif. Un rendu collectif sous la forme d'un objet éditorial induisant une sélection des photographies et permettant à chacun d'échanger sur les enjeux formels, critiques et conceptuels des médiums employés verra le jour.

Évaluation

Capacité à analyser la thématique proposée, pertinence du contenu et de la mise en forme graphique, interroger les possibilités narratives et interprétatives du sujet, assiduité et investissement dans le projet.

FabLab

Daniel Mestanza

Semestre 5 et 6

Activité optionnelle

Périodicité : à la carte

Localisation : FabLab

Objectifs

Conception, formalisation et fabrication des projets individuels. En relation avec l'atelier volume et transmédia cet atelier fonctionne sur le principe d'un FabLab (laboratoire de fabrication) où l'étudiant pourra concevoir et fabriquer des objets, des machines, s'initier au prototypage 3D et électronique, à l'utilisation de machines à commande numérique (machine à découpe laser, imprimantes 3D).

Contenu

Présentation et analyse de dispositifs multimédias, la modélisation 3D, les différentes applications possibles de l'impression 3D et de la découpe laser, initiation au coding.

Méthode

Concertation individuelle et suivi des projets des étudiants concernés.

Rencontres ponctuelles avec l'atelier vidéo-transmédia et volume.

Tout au long de l'année : concertation individuelle et suivi des projets de réalisation multimédia et transversaux.

Multimédia et pratique des outils numériques

Daniel Mestanza

Activité obligatoire au Semestre 5

Périodicité : 4h/semaine (premier semestre) par groupe

Localisation : Salle informatique, FabLab

Objectifs

Cet atelier fonctionne sur le principe d'un FabLab où l'étudiant pourra concevoir et expérimenter divers procédés de fabrication numérique, utilisation de la machine à découpe laser... ou toute autre technique spécifique à chaque projet individuel.

Tout au long de l'année : suivi de projets multimédias et transversaux. L'utilisation des machines à découpe numérique et à l'impression 3D. La création de jeux vidéos...

Semestre 6 : suivi des projets de diplôme.

Contenus

Présentation des outils liés à la modélisation 3D et à la découpe numérique ; la création de jeux vidéos.

Méthodes

Formation par groupe et concertation individuelle.

Évaluation

Pertinence des réponses et des choix médias, qualités plastiques.

Ateliers ressources

Au semestre 5, des ateliers « ressources » sont proposés aux étudiants : autour du dessin, de l'image narrative, de la photographie, du graphisme, de l'écriture, du travail du volume, de la vidéo / animation ou encore de l'édition ou du multimédia. Ces ateliers permettent d'accompagner les recherches et les expérimentations des étudiants autour du « grand projet » sur lequel ils travaillent en début de troisième année.

Le Grand Projet

À l'issue de la deuxième année, les étudiants doivent sélectionner, parmi plusieurs propositions émanant du corps enseignant, une thématique commune sur laquelle ils travailleront au semestre 5. Accompagnés dans leurs recherches et expérimentations par les enseignements théoriques, les ateliers ressources et les rendez-vous avec les enseignants, les étudiants élaborent une réponse plastique personnelle autour de la thématique choisie.

Exposition / Espace / Narration

Suivi de projet : collègue des enseignants
Coordination/assistance : Joël Defranoux
Périodicité/localisation : rendez-vous dans l'espace d'exposition

Semestre 5

Activité obligatoire

Contenu

En partenariat avec le centre d'art contemporain « La Lune En Parachute », production et mise en œuvre d'une exposition en lien avec le thème transversal.

Conception et réalisation d'une œuvre plastique individuelle.

Travail collectif : scénographie d'exposition, de communication et de médiation en relation avec l'association « Lune en Parachute », espace d'art contemporain.

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

Anglais

Allison Wilson

Semestre 5 et 6

Activité obligatoire

Périodicité : 2h/semaine

Localisation : salle de conférence

Objectifs

Continuer à développer le niveau d'anglais acquis lors des études précédentes.

Contenu

L'ÉSAL s'engage à donner à ses étudiants toutes les opportunités d'améliorer leurs compétences en anglais tout au long de leurs études. Cette année, l'ÉSAL est très heureuse d'offrir à ses étudiants l'accès au système EVOLVE, développé par Cambridge University Press. Il s'agit d'un programme d'anglais à six niveaux (CECR A1-C1), utilisant le langage naturel dans des contextes authentiques, qui développe explicitement des stratégies conversationnelles, afin que les apprenants développent leurs compétences en anglais avec aisance et confiance. Chaque étudiant, quelle que soit son année d'études à l'ÉSAL, sera placé dans un groupe qui correspond à son niveau d'anglais actuel déterminé par un test de placement en ligne complet. Chaque étudiant aura un accès personnalisé à CambridgeONE, une plateforme qui permet aux étudiants d'accéder à leur cours d'anglais à n'importe quel moment, n'importe où. Tous les contenus et supports de cours correspondront à leur niveau et offriront aux étudiants la possibilité de progresser de manière régulière et continue dans la langue anglaise.

Les cours d'anglais se dérouleront dans un format d'apprentissage « mixte », ce qui signifie qu'en plus de l'accès à la plateforme, les étudiants auront des cours en face à face en classe et via TEAMS, où ils seront soutenus et encouragés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Un contenu de cours dynamique est assuré, influencé par les événements actuels, les projets artistiques ÉSAL et le contenu EVOLVE.

Radio Théorie

Yvain von Stebut
Semestre 5 et 6
Activité obligatoire
Type d'activité : théorie
Périodicité : 4h/semaine

Thématique générale

Comment le travail du son peut-il nous aider à lier de manière vivante, pratique artistique et réflexion théorique ? Comment dès lors interroger ce qui nous nourrit ; approfondir nos références et en trouver de nouvelles ? Mais surtout, comment nous les approprier pour développer nos pratiques et les relier progressivement aux multiples réflexions et propositions artistiques qui irriguent le monde contemporain ? Comment réinvestir plus spécifiquement ces questions dans la préparation du DNA ?

Contenu

Les outils de la création sonore et radiophonique nous accompagneront tout au long de ce cours à la fois théorique et pratique. Micros, enregistreurs, table de mixage, logiciel de montage, amplificateur, hauts parleurs, casques, instruments de musique, podcasts, archives sonores, disques, nous permettront de diversifier nos 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 nous permettront de mieux (nous) entendre. Sans délaissé pour autant l'écrit, nous réfléchirons à la création de formes sonores qui permettent d'avancer dans la conceptualisation de sa pratique et d'en donner une traduction sensible à travers l'oralité et l'écoute.

Objectifs

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

Évaluation

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

Histoire des arts

Alice Marquaille
Semestre 5 et 6
Type d'activité : théorie
Périodicité : 8h/semaine
Activité : Obligatoire

Cadre général

L'histoire des arts apporte un ensemble de savoirs historiques et contemporains sur les œuvres d'art, et créations culturelles dans leurs diversités. L'étudiant acquiert ainsi un corpus visuel de références. Toutes les œuvres peuvent être étudiées, de la préhistoire à nos jours et de toutes origines géographiques et sociales. Des liens sont tissés entre des pratiques anciennes et contemporaines, sources d'influences ou de réinterprétation. Cette science humaine permet d'aiguiser ses outils méthodologiques, bibliographie, recherches scientifiques, pensée critique.

Objectifs spécifiques

Cette année permet d'approfondir les outils et méthodes déjà vues les années précédentes. L'étudiant peut ainsi s'approprier les concepts et pratiques ou les mettre en critique. Deux objets de recherche spécifiques sont développés : en S5 recherche partagée en vue de la réalisation d'une exposition avec le reste de la classe et en S6 recherche personnelle accompagnant la préparation du diplôme. Ainsi, l'étudiant se prépare au travail de mémoire, ou tout simplement à son avenir professionnel dans son aspect de partage d'informations sourcées et étayées.

Contenus

1 – Cours

Deux cours sont proposés :

Le Vrai du faux : dans le cadre de la préparation de l'exposition, nous réfléchirons à la notion « le vrai du faux » dans les arts et cultures visuelles. Une journée d'étude marquera un temps fort de cette recherche, centrée les usages et mésusages des images dans le contexte actuel. Nous ouvrirons à des dimensions plus symboliques de cette expression.

Sujet libre : en S5 les étudiants choisissent le sujet partagé en S6. Nous nous saisirons tous de ce thème commun, et partagerons petit à petit nos recherches lors de sessions orales.

2 – Rendez-vous individuels

Chaque semaine, les étudiants viendront présenter les recherches plastiques et théoriques individuellement, afin d'affiner dans l'échange avec la professeure les concepts manipulés et leur usage dans le travail plastique.

Évaluation

- Présence et participation active en cours.
- Essai critique et personnel sur le sujet du semestre « le Vrai du faux ». Cet essai théorique rencontre les centres d'intérêts de l'étudiant.
- Participation perspicace à la Journée d'études
- Présentation orale, en groupe, d'un sujet choisi. Pertinence de la recherche, qualité orale et visuelle de la présentation. Intérêt partagé du sujet.

Références bibliographiques

- Emeric Lhuisset, *Percevoir*, Éditions de la Martinière, 2023
- Jean-Yves Jouannais, *Artistes sans œuvres. « I would prefer not to »*, Paris, Hazan, 1997
- Claudine Tiercelin, *La Post-Verité*, Éditions Intervalles, 2023
- Brian O. Doherty : *White Cube. L'espace de la galerie et son idéologie*, Éditions jrp inger, 2012
- *L'art en théorie, 1900-1990*, Harrison and Wood, Hazan, 2007
- Citadelles et Mazenod : ensemble de la collection « l'Art et les grandes civilisations »

Corpus 3

Julia Billet, Cyril Dominger et Alice Marquaille
Semestre 6
Périodicité en moyenne 4h/semaine

Objectifs

Amener l'étudiant à :

- rédiger des notes d'intention claires et argumentées sur ses travaux, jusqu'à son projet de diplôme
- revisiter son parcours pédagogique et sélectionner des réalisations qui éclairent de manière pertinente son cheminement personnel
- définir et affirmer une problématique dans son travail plastique
- être en mesure de présenter son travail, à l'écrit et à l'oral, en articulant réflexions personnelles, notions théoriques et références culturelles.

Contenu

Dernier rappel... il s'agit de la troisième partie du corpus amorcé en première année, qui sera clos à la fin de l'année. Cette partie du corpus prendra la forme finale du rapport de diplôme envoyé aux membres du jury de diplôme.

Un workshop spécifique sera consacré à la rédaction du rapport de diplôme qui sera envoyé aux membres du jury avant la soutenance du DNA. Les étudiants re-traverseront leur parcours pédagogique au moyen d'entretiens audio enregistrés en petits groupes. L'écoute de ces documents sonores, la relecture du journal de recherche et des Corpus 1 et 2 offriront aux étudiants des outils pour prendre de la distance et affiner la problématisation de leur démarche. À l'issue de ce workshop, les étudiants formaliseront le premier jet d'un document qui devra trouver une forme graphique pertinente et adaptée à leurs questionnements.

Méthode

Workshop, ateliers d'écriture, journal d'écriture, entretiens individuels, mise en forme graphique

Évaluation

Formulation écrite, analyse et capacités critiques, pertinence des références, positionnement singulier et qualité des recherches graphiques, maîtrise des finalisations.

Bibliographie

- Jean-Christophe Bailly, *Passer définir connecter infinir, dialogue avec Philippe Roux*, Argol, Paris, 2014
- « Georges Didi-Huberman », *Les grands entretiens d'artpress*, artpress / IMEC éditeur, Paris, 2012
- Tacita Dean, *Écrits choisis 1992-2011*, Éditions de l'ESAD, coll. Que dit l'artiste?, Strasbourg, 2011
- Marguerite Duras et Michelle Porte, *Les lieux de Marguerite Duras*, Minuit, Paris, 1977
- Marguerite Duras et Xavière Gauthier, *Les parleuses*, Minuit, Paris, 1974
- Gérard Garouste et Judith Perrignon, *L'intranquille: autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou*, Livre de poche, Paris, 2011
- Susan Sontag, *Tout et rien d'autre. Conversation avec Jonathan Coe*, Climats, 2014
- Daniel Sylvestre, *Entretiens avec Francis Bacon*, Flammarion, Paris, 2013

Recherche et expérimentations personnelles [02/60 crédits]

Recherche et expérimentations personnelles

Semestre 5 et 6

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

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

Semestre 6

L'attribution des crédits correspondant au stage a lieu au semestre 6.

Les étudiants sont amenés à partir de l'année 1 à participer à des stages (obligatoires) et à s'investir dans une perspective d'insertion professionnelle. De nombreux stages professionnels sont proposés par le réseau de l'école d'art : entreprises privées, associations, partenaires institutionnels. Ces expériences visent, entre autres, à la professionnalisation des étudiants, en les mettant en contact plus systématiquement avec des acteurs du monde de l'art et de la création : artistes émergents ou confirmés, directeurs d'institutions, régisseurs, médiateurs, chargés de communication, webmasters, graphistes, commissaires d'exposition. Autant de métiers auxquels peuvent se destiner les étudiants de l'ÉSAL.

Bilans et diplôme [19/60 crédits]

Bilans (S5)

Note de bilan collégiale

[4 crédits]

– Semestre 5 : Découverte des orientations propres à chaque option. L'étudiant débute son cursus en répondant aux propositions des enseignants. D'autres enseignements, dits inter-options, précisent, en particulier à travers les modules, des champs de recherche, des pratiques plastiques et des approches techniques et technologiques qui enrichissent la formation de l'étudiant et favorisent la continuité d'un travail dans les domaines de l'intermedia et de la spatialisation. Ces enseignements sont des espaces de dialogue et de collaboration avec les options proprement art et communication, au service du projet. Il est déterminant que lors de ce premier semestre l'équipe enseignante puisse évaluer très clairement d'une part les maîtrises (plastique, technique, conceptuelle et critique) et les champs de références, et d'autre part leur cohérence avec l'émergence de la notion de projet artistique personnel.

– Semestre 6 : Préparation du DNA. L'équipe enseignante travaille avec l'étudiant à la création du dispositif qui sera présenté au DNA. Une sélection de travaux, qui traduit son parcours durant son cursus de façon significative, est établie ainsi que l'approfondissement d'une orientation dans laquelle l'étudiant démontre l'engagement dans la maîtrise d'une écriture plastique, initiatrice d'un projet personnel. L'équipe enseignante s'attache à proposer tous les moyens méthodologiques, techniques, théoriques (références et appareils critiques) susceptibles d'aider l'étudiant à défendre ses propositions devant le jury.

Épreuve de diplôme - DNA (S6)

Jury de diplôme

Durée : 30 min

[15 crédits]

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

Le jury de diplôme est composé de deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement et d'un enseignant chargé des fonctions de coordination dans l'option considérée.

Le président du jury est désigné parmi les personnalités qualifiées. Tous sont nommés par le directeur de l'établissement.

Les décisions sont prises à la majorité absolue.

Les critères de notation :

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

Direction de la publication site Épinal
Étienne Théry

Coordination de la publication
Carine Esther, Chloé Guillemart

Conception
Juliette Férard

Contributions
Célia Chenu-Klein, Jérôme Gravier, Aurélie Vauthier

Design Graphique
Isaline Rivery — Studio Aperçu

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

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

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

En attendant de trouver la forme d'écriture inclusive la plus pertinente, ainsi que pour des raisons de lisibilité et d'accessibilité, nous avons fait le choix de ne pas l'utiliser dans cette publication.