

Les écoles supérieures d'art et de design

Se former au design au XXIe siècle

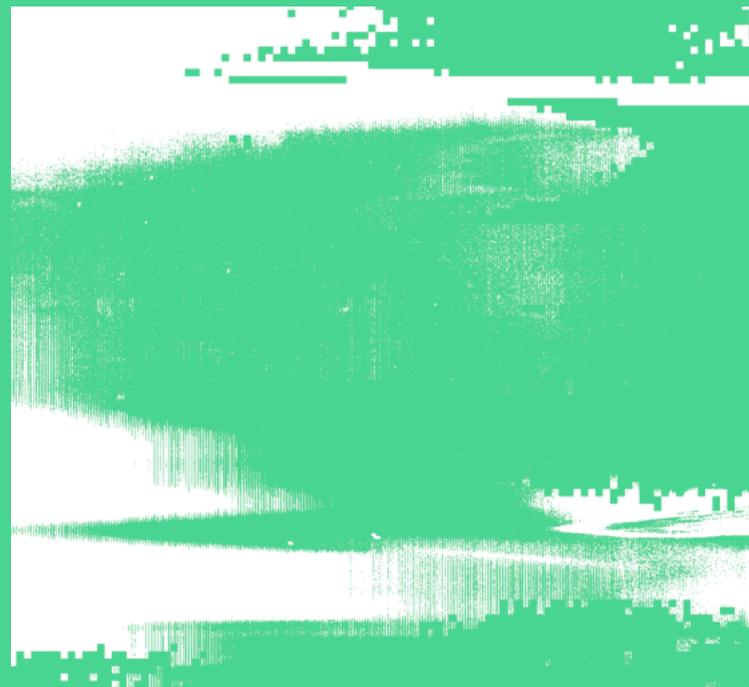
Les écoles supérieures d'art et de design publiques sous tutelle du ministère de la Culture offrent aujourd'hui des formations en design qui rassemblent environ 3700 étudiant-es chaque année dans tout le pays. Elles délivrent des diplômes au grade Licence (DNA - diplôme national d'art), au grade Master (DNSEP - diplôme national supérieur d'expression plastique) et des 3e cycles (post-diplômes, DSRD - diplôme supérieur de recherche en design, doctorats en co-direction avec des universités). Elles s'inscrivent aussi dans des réseaux internationaux d'envergure.

Héritières d'une tradition séculaire, elles conjuguent une multiplicité de savoir-faire historiques et contemporains, le plus souvent en lien avec leurs territoires. Elles sont aussi le lieu où s'est inventée une nouvelle pédagogie du design, à la croisée de l'art et de la société, fondée sur la recherche personnelle, l'expérimentation et le dialogue. Les designer-euses formé-es dans ces écoles par des professionnel-les de l'art et du design sont des créateur-rices éclairé-es, capables d'appréhender une multitude de paramètres dans une démarche de projet inventive et innovante.

Les designer-euses apprennent la relation à la commande, à la production et à l'économie et s'inscrivent dans une démarche de design de transition qui ose questionner et renouveler le modèle social, sociétal et économique actuel.

L'identité et l'histoire de ces écoles façonnent aujourd'hui un paysage pluriel, où toutes les formes du design sont enseignées: design objet, design graphique, design d'espace, design numérique, social ou de services, avec de nombreuses spécialisations.

Nos écoles s'engagent dans l'enseignement non seulement d'un design qui apporte des solutions et accompagne les grandes mutations en cours, mais aussi d'un design prospectif qui pose de nouvelles questions et proposent de nouvelles pistes pour être acteur de la transformation du monde. De nouveaux territoires du design sont explorés pour mieux penser son rôle dans la société de demain, et d'après-demain.

QUELQUES CHIFFRES

Au sein du réseau des 45 écoles supérieures d'art et design publiques qui délivrent des diplômes nationaux du ministère de la Culture dans le cadre du LMD

→ 28 écoles dispensent des formations en design

→ sur 34 sites dans 33 villes

→ à travers une vingtaine de spécialités en design dans les domaines suivants : design graphique, design web, design de l'édition imprimée, typographie, design d'objet, design industriel, design sonore, design textile, design de bijoux, stylisme, design d'espace, scénographie, design de l'espace public, design des environnements, design de services, design culinaire, didactique visuelle, design interactif, design numérique, design des interfaces, design de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur, design sensoriel...

8000 candidat-es en 1re année dans les écoles d'art

31% de reçu-es en moyenne

12500 étudiant-es dans les 45 écoles supérieures d'art et design

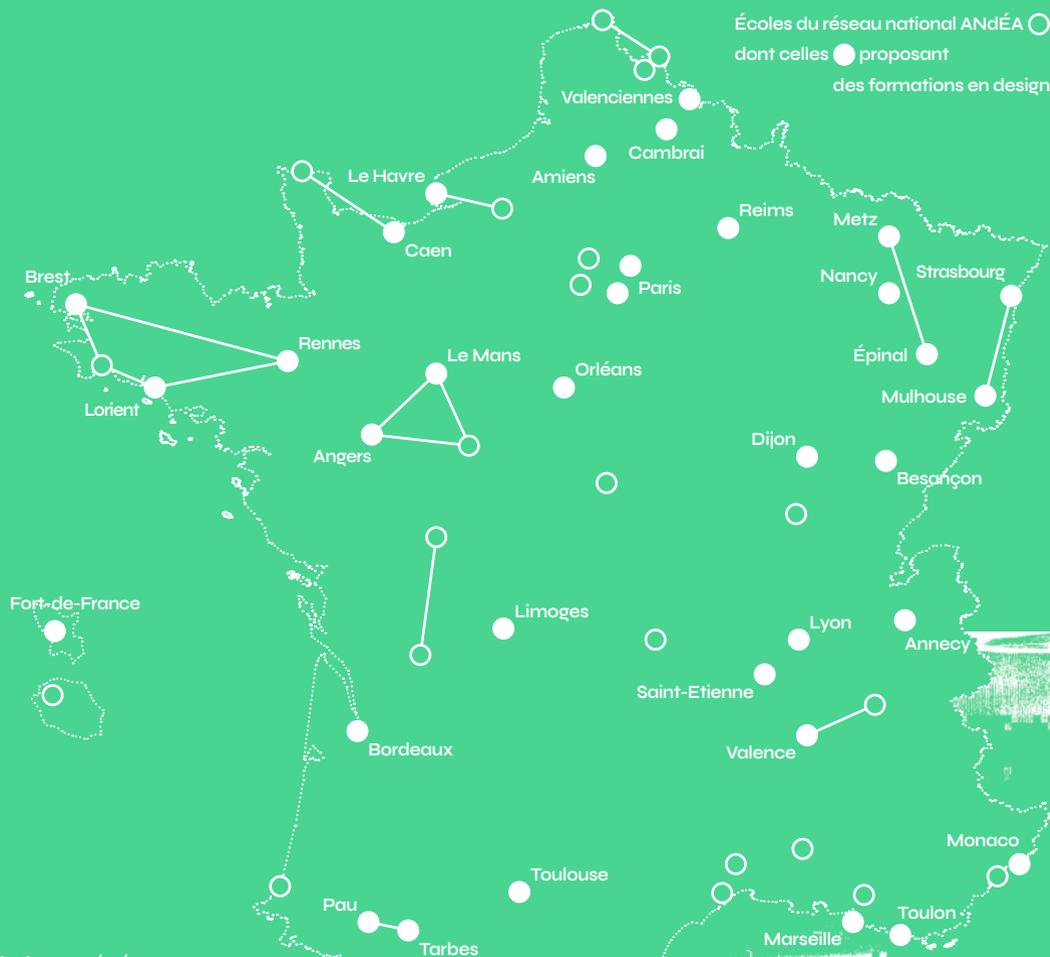
3800 étudiant-es en 1re année généraliste et environ 8700 étudiant-es en années 2-8

Les étudiant-es se spécialisent généralement à partir de la 2e année :

→ 2000 étudiant-es en design et en communication en 1er cycle

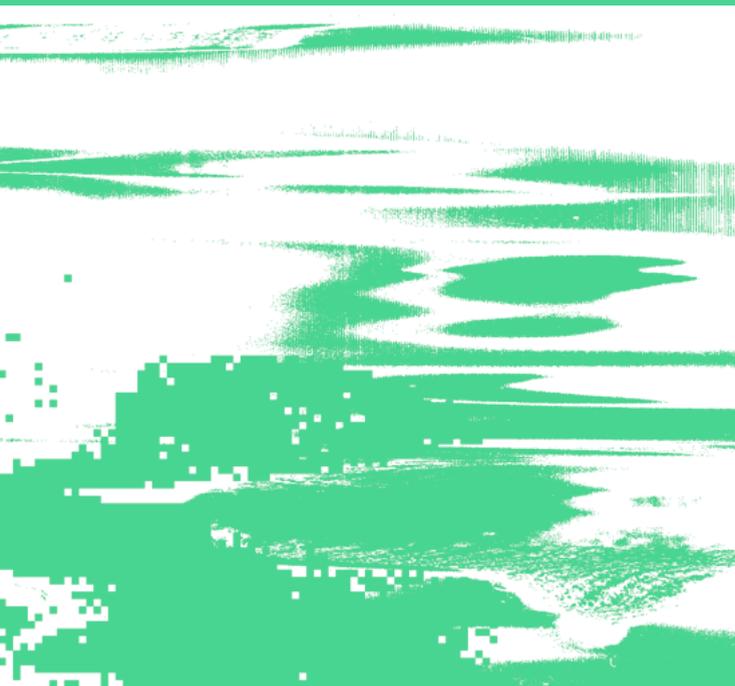
→ 1500 étudiant-es en design et en communication en 2e cycle

→ 180 étudiant-es en design en 3e cycle donc environ 3700 étudiant-es en design entre les années 2 et 8 (42% des étudiant-es)

Ce design en école d'art

Spécificités
et engagements des écoles supérieures
d'art et de design délivrant des diplômes
du ministère de la Culture

Les écoles supérieures d'art et de design

Les écoles d'art sont issues d'une histoire qui a permis de nourrir ce qu'elles sont aujourd'hui. Nées pour la plupart au XVIIIe et XIXe siècle¹, comme écoles gratuites de dessin ou de peinture, elles ont permis de répondre en parallèle aux besoins d'ornement des bâtis, aux nécessités des industries manufacturières (céramique, verre, tissus...), et de concevoir de nouveaux modèles à chaque fois qu'apparaissaient des techniques nouvelles d'édition, de reproduction, de production. Elles formaient à « la base du savoir-faire indispensable » à tout artiste et artisan et à la création de formes pour l'industrie. Les écoles d'art ont ainsi, dès leur origine, créé un maillage couvrant l'ensemble du territoire, en lien avec le développement des manufactures et des industries nationales et locales.

Les écoles d'art relèvent ainsi simultanément de l'enseignement des beaux-arts et de l'enseignement professionnel. Libres, peu organisées, de petites tailles, ces écoles ont été le laboratoire, à la suite de mai 68, d'une profonde réforme. Conscient de l'impact de l'Art moderne et des Avant-gardes, le nouveau ministère des Affaires culturelles² mettait fin au décalage entre les formations artistiques et l'état de la création internationale plaçant l'art et les artistes au cœur de la pédagogie. Il substituait à la tradition de « l'Atelier du Maître », une pédagogie fondée sur la recherche personnelle, l'expérimentation et la collégialité. Il instaurait des enseignements théoriques et décloisonnait des formations jusque-là très professionnelles par des approches expérimentales et libérées de l'académisme, à l'image de ce qu'était devenu l'art lui-même.

Au moment de la naissance de l'ENSCI - Les Ateliers³ en 1983, dédiée à la création industrielle, la question de l'enseignement du design ré-émerge

- 1 Certaines écoles de ce même réseau ont été créées à la fin du XIXe et d'autres plus récemment, au XXe siècle.
- 2 Né en 1959, « le ministère d'Etat chargé des Affaires culturelles » prenait la tutelle des quatre domaines des beaux-arts (architecture, peinture, sculpture et gravure), mais aussi de la musique, de la danse, du cirque, des arts de la rue, du cinéma, du théâtre, de l'opéra, des arts décoratifs, des monuments historiques et de toutes les écoles correspondantes.
- 3 L'École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI - Les Ateliers) a été créée en 1982 par le ministère de la Culture et le ministère de l'Industrie pour offrir un enseignement du design à partir d'une pratique approfondie en ateliers. Cet enseignement s'est orienté, dès son origine, sur des problématiques sociétales et prospectives. Née d'une volonté politique, l'ENSCI - Les Ateliers est la seule école exclusivement consacrée à la création industrielle.

au sein de l'autre école parisienne, l'EnsAD⁴, et de certaines écoles d'art implantées en région. La pédagogie renouait avec la technique et la production et élargissait au fur et à mesure ses réflexions au-delà du champ strictement industriel. Après avoir apporté de la liberté à ses artistes en formation, l'enseignement du design dispensé en écoles d'art va s'épanouir et transmettra dorénavant à ses futurs designer-euses des capacités à s'inscrire dans de nombreux secteurs de la société et à y élaborer des stratégies de production et d'évolution grâce au design.

Une responsabilité sociétale

Appartenant désormais pleinement au paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, notre responsabilité d'écoles publiques nous engage à la fois sur les questions environnementales, sociétales et technologiques, mais aussi sur la question de l'enseignement de la création en général, accessible à toutes et tous. L'anticipation du futur par le design, c'est aussi ouvrir nos écoles à la diversité des publics qui accompagneront demain une société en mutation.

À l'heure où notre planète doit répondre aux besoins d'une population de plus de 7 milliards d'habitant-es, nos écoles de création participent à la réflexion collective sur son devenir. À l'heure d'une prise de conscience sur l'impérieuse nécessité de repenser une société tournée vers une pluralité de modèles économiques, et vers des demandes de partage, d'humanisme, d'attention à notre environnement, de vie et de rêves, le design a un rôle essentiel à jouer. À l'heure où les frontières économiques et géographiques entre l'industrie, les services et le numérique sont en constante reconfiguration, le/la designer-euse peut accompagner ces transitions de façon réaliste, mais aussi éthique et écologiquement responsable.

Le design en école d'art

L'école supérieure d'art et de design est avant tout un « milieu de création » ancré dans les champs larges de l'art, du design, des techniques et des sciences humaines où les étudiant-es peuvent construire leurs activités et

inventer autant de nouvelles formes que de métiers inédits. Elle donne les moyens de la création par l'expérimentation et la recherche en lien étroit avec les professionnel-les et le monde de la création contemporaine. Les enseignant-es sont des professionnel-les reconnu-es en exercice. Tout ceci nourrit un design d'invention pluridisciplinaire qui produit des objets au sens large, un design de la transition, du non-standard, de la complexité, de l'anticipation et de l'engagement ; un design du faire à échelle et économie variables : une capacité à accompagner les projets de société dans leur diversité, en lien avec l'industrie, les métiers d'art, le numérique, les commanditaires publics et privés, et les usager-ères. L'école d'art forme des designer-euses, auteur-rices, éditeur-rices, entrepreneur-euses, manager-euses, chercheur-euses ayant une conscience aiguë des problématiques contemporaines de nos lieux de vie, de nos lieux de travail et de production, du sens à donner, des signes à émettre, d'un monde à partager et à ré-inventer.

Parcours et évaluations

Le design est par nature interdisciplinaire et collaboratif. L'école d'art offre aux étudiant-es ce milieu spécifique qui leur permet à la fois de construire leur personnalité et de travailler en équipe, pour pouvoir s'inscrire dans les nouvelles formes de travail entrepreneuriales, collaboratives et connectées.

Chacune des années de formation amène l'étudiant-e à considérer son parcours comme une suite de rencontres, de projets et d'expérimentations, une série d'étapes pour acquérir une autonomie, organisée dans le cadre des modules, studios, ateliers, recherches personnelles, stages, mobilités internationales, alternant des projets en autonomie et en partenariat. L'étudiant-e se confronte au dessin, à la couleur, aux formes, aux volumes, aux technologies, aux matériaux, à l'histoire des arts et des designs, à la société contemporaine, à la construction d'une écriture et au développement de l'oralité.

La mobilité nationale des étudiant-es est favorisée par la complémentarité du réseau des écoles supérieures d'art et de design sur le territoire. La mobilité internationale permet aux étudiant-es de développer leurs projets avec d'autres équipes, d'autres milieux. Les stages et périodes de césure les confrontent à la commande et aux relations avec le monde socio-économique (entreprises, collectivités territoriales, associations, musées, centres d'art, fab-labs, incubateurs, etc.).

Cela donne lieu à des spécialisations de niches dans chacune des écoles et génère des échanges qui forment entre elles une sorte de grand campus

⁴ L'École nationale supérieure des arts décoratifs (EnsAD) a été fondée en 1766 dans le but de développer les métiers relatifs aux arts et d'accroître ainsi la qualité des produits de l'industrie. Elle devient l'École royale de dessin et de mathématiques en faveur des arts mécaniques en 1823. À partir des années 1930 elle couvre de nouveaux domaines, en particulier les arts graphiques. En 1962, l'école fait appel à Roger Tallon pour mettre en place ce qui s'appelait « esthétique industrielle » et qui va s'imposer comme le premier enseignement en France de design industriel.

national hétérogène et complémentaire permettant des projets communs ou des parcours différenciés pour les étudiant-es. En effet, tous les champs du design sont couverts au sein du réseau des écoles : design graphique, design web, design de l'édition imprimée, design d'objet, design d'espace, scénographie, design culinaire, design de l'espace public, design des environnements, design de services, design industriel, design sonore, design textile, bijoux, stylisme, didactique visuelle, design interactif, design numérique, design des interfaces, design de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur, design sensoriel, typographie, etc., sans compter les ateliers qui permettent les acquisitions techniques et l'approche de différents matériaux.

Les évaluations se caractérisent par des protocoles et modes de légitimation qui sont ceux du monde de l'art et du design : primat du sensible et de l'expérimentation, appréhension globale et collégiale du parcours de l'étudiant-e, légitimation par les œuvres et jugement par les pair-es, enseignement de la création par les designer-euses, créateur-rices professionnel-les en exercice.

Chaque école d'art et de design développe des spécificités en fonction de ses orientations, des choix de ses équipes pédagogiques, de l'économie de son territoire, des partenariats avec d'autres écoles, organismes ou entreprises. Des accords spécifiques avec d'autres établissements d'ingénierie, d'architecture, d'arts appliqués, voire de gestion, ou avec l'université, enrichissent les parcours.

La recherche

Engagées dans des programmes de recherche transversaux qui alimentent la pédagogie, en résonance avec leurs spécificités (liées aux mentions, projets et partenariats), les écoles supérieures d'art et de design contribuent à la connaissance et à la production de formes nouvelles.

Ce mot "recherche" sous-tend différents modes exploratoires qui vont de la création à la démarche scientifique.

Le premier type est inhérent à la création : "chercher et expérimenter" sont essentiels pour "trouver" une forme nouvelle.

Le second type est la recherche appliquée aux projets de design et conduit à produire des objets complexes assortis de propositions innovantes.

Le troisième type de recherche est celui exercé dans les post-diplômes ; chaque étudiant-e y mène un projet professionnalisant dans une démarche approfondie qui lui permet de développer son expertise future.

Enfin, le dernier type, au sens académique de la recherche, se situe au carrefour de la théorie et de la pratique.

Les programmes de recherche en design sont en général regroupés au sein d'Unités de recherche pluridisciplinaires ou de Chaires de recherche appliquée. Ils sont menés par des enseignant-es chercheur-euses qui sont aussi des professionnel-les. Leurs travaux conduisent à des propositions (objets, systèmes, dispositifs, etc.) qui produisent autant de "connaissances formelles" que de connaissances théoriques. Ces recherches font souvent l'objet de partenariats interdisciplinaires (design, ingénierie, architecture, science, etc.) particulièrement fertiles.

Faire évoluer sa pratique

Les écoles sont en veille perpétuelle pour repérer les compétences attendues des designer-euses de demain et proposer un enseignement qui apporte de nouvelles pistes à notre société en transition. La vision globale, la pensée complexe, la fiction, l'imaginaire et la pluridisciplinarité sont au cœur de nos pédagogies et considérées comme des moyens de décloisonner la société en évitant la pensée toute faite. L'école d'art est en cela aux avant-postes de la transformation sociale et sociétale.

Si les designer-euses du XXe siècle ont eu souvent pour tâche principale de faire vendre et de faciliter une production industrielle, les designer-euses formées en école d'art et de design au XXIe siècle interrogent leurs productions et leurs responsabilités d'auteur-rices. Pour ce faire, l'école d'art ne va pas forcément dans le sens de ce que veut le monde (de l'art, économique, de l'industrie). L'école d'art revendique le hasard, la posture critique et la capacité à dépasser les contraintes et les règles pour répondre aux enjeux des mutations sociales, environnementales et économiques à venir.

Les étudiant-es des écoles d'art apprennent en équipe à inventer les nouveaux scénarios de demain. En lien avec les nouveaux écosystèmes des territoires, ils et elles incarnent désormais des nouvelles formes de travail pluridisciplinaires, dans leur dimension individuelle ou collective, avec pour atout une culture de la création et une capacité à donner forme et une polyvalence technologique. En cela les écoles d'art et de design sont des moteurs pour inventer de nouveaux territoires du design et participer à la transformation de notre monde en transition.

En 1994 Ettore Sottsass, designer italien, disait :

« Le design est une façon de concevoir la vie. C'est une façon de concevoir la société, la politique, l'érotisme, la nourriture, et même le design. Au bout du compte, c'est une utopie figurative ou une métaphore sur la vie.

Assurément, le design, pour moi, ne se limite pas à la nécessité de donner forme à un produit plus ou moins stupide pour une industrie plus ou moins raffinée. Si l'on veut dispenser un enseignement quelconque sur le design, le premier des enseignements à donner porte sur la vie et l'on doit insister en expliquant que la technologie est l'une des métaphores de la vie ».

Statuts et diplômes des écoles supérieures d'art et de design sous tutelle du ministère de la Culture

Prolongement des écoles des beaux-arts et des arts décoratifs, les écoles supérieures d'art et de design sont aujourd'hui des établissements publics qui délivrent des diplômes nationaux aux grades Licence (180 Crédits ECTS, bac + 3, RNCP⁵ niveau 2) et Master (120 Crédits ECTS, bac + 5, RNCP niveau 1)⁶ et dispensent aussi des 3es cycles⁷.

Elles font partie de l'Enseignement Supérieur Culture (ESC) et recrutent leurs candidat-es après le baccalauréat⁸ en première année sur examen d'entrée. Les entrées en cours de cursus se font par équivalence via des commissions d'entrée.

Leurs diplômes nationaux sont évalués par le HCERES⁹ et accrédités par le ministère de la Culture, après avis du CNESERAC¹⁰.

Cette réforme structurelle a permis d'intégrer les ESAD au système LMD¹¹ et d'engager en parallèle une réflexion collective sur ce design en école d'art qui met en place une nouvelle pédagogie du design à la croisée de l'art et de la société et affirme son rôle d'acteur de la transition dans les nouveaux écosystèmes des territoires.

⁵ Le Répertoire National des Certifications Professionnelles délivre les titres reconnus par l'Etat à l'échelle nationale. Ces titres certifient les compétences, aptitudes et connaissances nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité correspondant à un domaine professionnel. Il existe cinq niveaux de certification, qui s'étendent du niveau V (CAP) au niveau I (Master).

⁶ Le DNA (Diplôme national d'art) option design ou communication confère le grade Licence ; le DNSEP (Diplôme national supérieur d'expression plastique) option design ou communication confère le grade Master.

⁷ Sous forme de post-diplômes, de DSRD (diplôme supérieur de recherche en design), de doctorats en co-direction ou de résidences de recherche.

⁸ Les écoles supérieures d'art et de design ont toutefois la possibilité de recruter de manière dérogatoire des candidat-es qui ne possèdent pas le baccalauréat.

⁹ Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

¹⁰ Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.

¹¹ Suivant le processus de Bologne qui a permis le rapprochement des systèmes d'études supérieures européens, la réforme Licence-Master-Doctorat (LMD) facilite, grâce au système européen d'attribution des Crédits ECTS, les échanges internationaux.

FORMATIONS EN DESIGN AU SEIN DU RÉSEAU ANdÉA

École supérieure d'art et de design d'Amiens → DNA/DNSEP design mention design graphique et mention design numérique / Post-diplôme en création de caractères

École supérieure d'art Annecy Alpes → DNA/DNSEP design / Diplôme supérieur de recherche en art et design (DSRA) Design & Espace

Institut supérieur des beaux-arts Besançon → DNA/DNSEP communication mention communication visuelle

École supérieure d'art de BordeauxX → DNA design / DNSEP art mention design / Post-Master Le Papillon / Résidence de création internationale Le Pavillon

École européenne supérieure d'art de Bretagne, Brest-Lorient-Quimper-Rennes → DNA design (Brest) / DNSEP design mention design de la transition (Brest) / DNA communication (Lorient) / DNA design (Rennes) / DNSEP design « La Fabrique de la sociabilité » (Rennes) / DNA communication mention design graphique / DNSEP communication mention design graphique « Édition, exposition » (Rennes)

École supérieure d'arts & médias de Caen-Cherbourg → DNA design mention design graphique / DNSEP design mention éditions (Caen) / Doctorat Recherches en Art, Design et Architecture en Normandie (RADIAN)

École supérieure d'art et de communication de Cambrai → DNA / DNSEP communication

École nationale supérieure d'art de Dijon → DNA/DNSEP design mention design d'espace

École supérieure d'art de Lorraine, Épinal-Metz → DNA design d'expression mention images et narration (Épinal) / DNA/DNSEP communication mention arts et langages graphiques (Metz)

École supérieure d'art et design Grenoble-Valence → DNA/DNSEP design mention design graphique (Valence)

Campus caraïbéen des arts, La Martinique → DNA design mention design graphique / DNA design mention design d'objet / DNSEP art mention design d'objet

École supérieure d'art et design Le Havre-Rouen → DNA/DNSEP design mention design graphique et interactivité (Le Havre) / Doctorat Recherches en Art, Design et Architecture en Normandie (RADIAN)

École nationale supérieure d'art de Limoges → DNA/DNSEP art ou design mention céramique ou bijou contemporain / Master Création contemporaine et industries culturelles avec l'université / Post diplôme KAOLIN « art et design en céramique contemporaine » / Post diplôme CCE « la Céramique Comme Expérience »

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon → DNA design mention design d'espace, mention design graphique, mention design textile / DNSEP design mention design d'espace, mention design graphique

École supérieure d'art et de design Marseille-Méditerranée → DNA / DNSEP design

FORMATIONS EN DESIGN AU SEIN DU RÉSEAU ANdÉA

Pavillon Bosio - École supérieure d'arts plastiques de la ville de Monaco → DNA/DNSEP art mention art et scénographie / Post-diplôme

Haute école des arts du Rhin, Mulhouse-Strasbourg → DNA/DNSEP design et design mention design textile (Mulhouse) / DNA/DNSEP communication mention graphisme, mention illustration, mention didactique visuelle (Strasbourg)

École nationale supérieure d'art et design de Nancy → DNA/DNSEP communication / DNA/DNSEP design / Post-master de l'Atelier National de Recherche Typographique (ANRT) / Post-master de l'École Offshore à Shanghai

École supérieure d'art et de design d'Orléans → DNA/DNSEP design mention design objet et espace, mention design visuel et graphique, mention design espace architecture / Post-diplôme recherche ÉCOLAB

École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris → Diplôme de l'EnsAD 10 secteurs (Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma d'animation, Design graphique / multimédia, Design objet, Design textile et matière, Design vêtement, Image imprimée, Photo/Vidéo, Scénographie) / Post-diplôme EnsAD Lab Type / Post-diplôme Design en contexte urbain

Les Ateliers - École nationale supérieure de création industrielle, Paris → Diplôme de créateur industriel / Diplôme de designer textile / Post-diplômes Création et technologie contemporaine, Innovation By Design et Nature Inspired Design

École supérieure d'art et de design des Pyrénées → DNA/DNSEP design mention design graphique et multimédia (Pau) / DNA/DNSEP art mention art-céramique (Tarbes)

École supérieure d'art et de design de Reims → DNA/DNSEP design mention design graphique et numérique, mention design objet et espace / DNSEP design mention design & culinaire / Post-diplôme « Id-DIM: Inventivités Digitales. Designers, Ingénieurs, Managers »

École supérieure d'art et design de Saint-Etienne → DNA design / DNSEP design mention espaces ou mention objet ou mention média / Master prospectives design (co-accrédité avec l'IAE de l'Université Jean Monnet et l'École des Mines de Saint-Etienne) / Double diplôme design TED KMU (Corée) / Diplôme supérieur de recherche en Design / Doctorat art mention arts industriels avec l'Université Jean Monnet

École supérieure d'art et de design Toulon Provence Méditerranée → DNA design

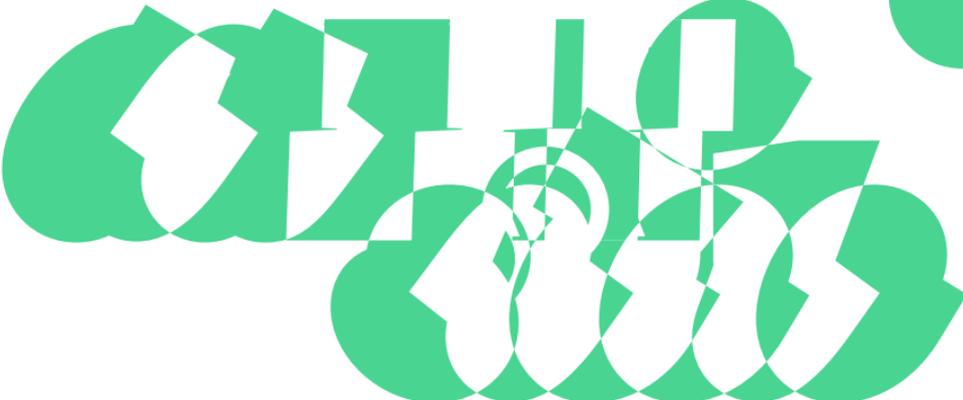
Institut supérieur des arts de Toulouse → DNA/DNSEP design et DNA / DNSEP design mention design graphique

École supérieure d'art et de design TALM → DNA design (Le Mans) / DNA / DNSEP design (Angers) / DNSEP design mention design et territoire / DNSEP design mention design sonore / DNSEP design mention design computationnel et mécatronique (Le Mans)

École supérieure d'art et de design de Valenciennes → DNA/DNSEP design mention design d'espace / design social

ANÉA

ANÉA - Association nationale des écoles supérieures d'art © 2019 · Présidence Loïc Horellou, Christelle Kirchstetter et Stéphane Sauzedde · Coordinatrice Maud Le Garzic Vieira Contim Assistante Maëlys Moreau · Coordination de la présente édition Jacqueline Febvre, Loïc Horellou et Thomas Huot-Marchand · contact@andea.fr · www.andea.fr · Facebook @AndeaAssociation Nationale des Ecoles Supérieures d'Art · Twitter @ANDEA_colesart · Design graphique Lucas Descroix · Caractères typographiques FerroForge, Syne (Bonjour Monde) · Avec le soutien du ministère de la Culture - Direction Générale de la Création Artistique, de la société Canson et de la Cité du design