

École supérieure d'art et design Saint- Étienne

SOMMAIRE

-

04 L'ÉCOLE
-

06 ÉTUDIER
-

08 LES THÈMES
-

13 LES FORMATIONS
INTERNATIONALES
-

18 LA RECHERCHE
EN ART ET DESIGN
-

24 ESPACES, PÔLES
TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS
-

26 INFORMATIONS
PRATIQUES
-

L'ÉCOLE

— Édito

L'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (ESADSE) est un établissement d'enseignement supérieur au sein d'un ensemble plus large : un établissement public qui réunit l'École et un grand Centre de recherche et promotion du design la Cité du design tous deux produisant une manifestation internationale de premier plan : la Biennale Internationale Design Saint-Étienne qui a 20 ans. Ce déploiement unique en France permet aux trois cent cinquante étudiants de l'ESADSE d'être impliqués dans des projets de recherche et partenariats d'envergure et cela donne une coloration toute particulière au déroulement de leur formation. La Biennale se prépare et se vit dans l'École tout au long de l'année.

Elle est l'occasion magistrale de porter le travail des étudiants devant le public.

La particularité des formations tient également aux deux options art et design, deux cursus distincts, avec leurs propres équipes pédagogiques, dès la seconde année. Mais les frontières sont faites pour être franchies et les disciplines artistiques pour se métisser : elles s'enseignent donc dans le miroir l'une de l'autre, en regards croisés sur des sujets et les passerelles sont nombreuses dans les événements qui ponctuent l'année (ateliers courts, expositions). A noter, un Master unique en France qui associe, autour des problématiques d'espace et de projets « situés », des étudiants artistes et designers.

L'ESADSE est attachée à son territoire et en perméabilité avec lui : un territoire riche d'une grande diversité d'entreprises, institutions sociales ou culturelles et collectivités. Elle s'y implique, par des projets en partenariats, stages, concours, programmes de recherche qu'ils soient portés par les équipes enseignantes ou le pôle recherche de la Cité du design. Recherche et développement en design, recherche par l'art et par le design : ce territoire industriel, qui a fait du design l'étendard de sa reconversion, est une source d'inspiration, de collaborations et de sujets pour l'École ; la matière nourissante où se renouvellent les exercices et où les élèves trouvent à tester, voire réaliser, leurs désirs et leurs utopies. L'École dialogue avec le large public dans son rôle d'acteur culturel : expositions, conférences professionnelles, journées d'études et publications.

Saint-Étienne est également la seule ville française labellisée Ville créative Unesco pour le design : c'est à la fois une distinction et un réseau qui ouvre notre écosystème sur le monde. La force internationale de l'ESADSE la place au même rang que les plus grandes écoles étrangères, auprès desquelles elle est souvent le seul partenaire français. De nouvelles perspectives s'ouvrent en 2018 avec la création d'un double diplôme international, avec l'Université de Séoul (Kookmin) et diverses collaborations étroites et durables avec les écoles des Villes créatives Unesco. Les conditions sont réunies pour préparer nos étudiants à un exercice professionnel mondialisé.

Cette personnalité de l'École stéphanoise lui permet d'offrir des formations très professionnalisantes : on en sort artiste ou designer, autonome dans ses choix et son parcours de création. Car ce contexte ouvert permet d'être au cœur des questions qui agitent les domaines de l'art et du design, c'est-à-dire des enjeux artistiques, culturels et sociétaux posés par une pratique contemporaine. Des mutations liées au numérique et aux impératifs écologiques, à la découverte de nouveaux usages pour le présent et aux nouvelles formes de convivialité : il s'agit toujours de regarder le monde, le penser, l'habiter.

Claire Peillod
Directrice ESADSE

LA CITÉ DU DESIGN

—
Lieu d'enseignement supérieur, de recherche et d'expérimentation, de colloques et d'expositions, la Cité du design est ouverte à tous les publics.

L'établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Cité du design - École supérieure d'art et design regroupe depuis janvier 2010 la Cité du design et l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, réunies sur un même site : l'ancienne manufacture d'Armes de Saint-Étienne. Porté par la Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, la Région Auvergne - Rhône-Alpes et l'État (Ministère de la Culture), il est une plate-forme d'enseignement supérieur, de recherche, de développement économique et de valorisation autour du design et de l'art. Les missions principales de la Cité du design s'articulent autour :

- de la sensibilisation de tous les publics au design ;
- du développement de l'innovation par le design ;
- de la recherche en design ;
- de la production d'événements à forte notoriété tels que la Biennale Internationale Design Saint-Étienne ou les expositions annuelles à Saint-Étienne et à l'international.

ÉTUDIER

L'ESADSE offre un cursus professionnalisant complet : de la classe préparatoire (internationale) au doctorat. Le cœur de la formation initiale est construit sur le modèle du LMD, en cinq années. Une École sous tutelle du Ministère de la Culture dont tous les enseignants sont des professionnels reconnus et en activité : artistes, designers, écrivains, historiens, philosophes. La dimension pratique domine et implique des ateliers techniques particulièrement riches. La théorie s'envisage comme une pratique de la pensée, en interaction avec les travaux d'atelier.

Le cursus : Licence Master Doctorat 1-2-3

Le premier cycle (phase programme en trois ans) permet de découvrir et maîtriser l'ensemble des langages plastiques contemporains, et de s'orienter dans son projet professionnel entre les disciplines artistiques dont l'École couvre le spectre : art ? design ? quel design ? produit ? espace ? média ? Il est sanctionné par le DNA, diplôme national reconnu au grade de Licence en 2019. De la première année, généraliste, à la troisième année, pré-spécialisée, l'étudiant découvre sa personnalité artistique, par des exercices individuels ou en groupe, et des projets impliqués dans la société.

Le second cycle (phase projet en deux ans) est le temps de la maturation artistique dans le domaine choisi, et de sa confrontation au monde. Le premier semestre est dédié à un séjour international en Europe ou dans le monde, dans un des soixante établissements partenaires, ou à un stage, de préférence à l'étranger. Les trois semestres suivants sont consacrés :
- dans le temps long, à la réalisation d'un projet de diplôme, étayé par la rédaction d'un mémoire,
- dans des temps plus brefs, à diverses propositions impliquant un acteur professionnel extérieur : exposition (en galerie, en centre d'art ou musée) événement de diffusion, projet pour une commune, un quartier, une entreprise qui sera réalisé (industrialisation ou pièce unique).
Le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, diplôme reconnu au grade de Master, est une présentation de travaux à un jury extérieur, artistes, designers ou acteurs institutionnels ou privés.

Le troisième cycle

Les étudiants en design souhaitant prolonger leurs études trouvent à l'ESADSE la possibilité de s'inscrire dans le cycle Design et Recherche : CyDRe, pour un ou trois ans, selon qu'ils s'engagent dans un post-diplôme, un doctorat co-encadré avec un partenaire universitaire, ou un Diplôme Supérieur de Recherche en Design (DSRD). Ces années de recherche sont encadrées par une équipe dédiée, les équipes de recherche de l'ESADSE et par le pôle recherche de la Cité du design. Cela permet de diriger les étudiants-chercheurs dans les sujets les plus saillants, parfois liés au contexte historique et sociétal de la métropole stéphanoise, et de s'appuyer sur une diversité de tuteurs-chercheurs.

Le post-diplôme, programme de recherche en design et par le design, est structuré par deux axes : la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, pour laquelle le groupe des étudiants-chercheurs conçoit un projet d'exposition, et la revue *Azimuts*, première revue de recherche en design créée en France en 1991, dont ils réalisent et conçoivent le contenu comme la forme. A noter les conditions d'accueil des étudiants-chercheurs, qui bénéficient d'un logement et d'une bourse pour leur séjour de dix à douze mois.

Le doctorat Arts industriels

est un doctorat co-encadré par l'Université Jean Monnet (École doctorale 3LA (ED 484) Centre Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherches sur l'Expression Contemporaine (CIREC - EA 3068). D'autres membres de la Comue « Université de Lyon » à laquelle l'ESADSE est associée, et d'autres établissements du site stéphanois, comme l'Ecole des Mines, proposent un co-encadrement de thèses avec l'ESADSE.

Le Diplôme Supérieur de Recherche

en Design, diplôme d'École en cours de validation nationale, permet de prolonger dans le contexte exceptionnellement porteur de l'École et de la Cité du design, une recherche par la pratique. Sa validation prend la forme d'une soutenance dans le contexte d'une exposition.

UN PROGRAMME DE RECHERCHE

« Design des instances »

dirigé par Sylvia Fredriksson à la Cité du Design a fait émerger un collectif d'étudiant-e-s chercheur-se-s du CyDRe : le groupe Grand Ecart. Il mène une recherche exploratoire du design des instances de représentations citoyennes, à travers des actions, performances, et des ateliers. Les actions ont été présentées au World Design Summit de Montréal en novembre 2017. Grand Ecart a animé un workshop au sein de l'ESADSE, créant une passerelle entre la formation initiale, le CyDRe et le pôle recherche de la Cité du Design. Pour en savoir plus : chaîne Youtube « Le Grand écart »

LES THÈMES

Art

Généraliste, l'option Art se constitue au croisement des champs d'expression plastique, des enjeux théoriques issus des sciences humaines et des problématiques propres à chaque individu. Au-delà de l'apprentissage des outils et médiums artistiques (photographie, dessin, peinture, vidéo, volume, son, installation, performance et nouvelles technologies), l'ESADSE propose un cadre de formation unique où le projet de l'étudiant doit se mesurer en permanence aux regards critiques croisés afin de fonder la pertinence des orientations et des choix esthétiques qui l'informent. La pratique se développe au sein d'un atelier individuel et collectif, elle se nourrit notamment par une programmation soutenue d'invités, des voyages et des visites d'expositions et un réseau de partenariats qui constituent un apport pédagogique conséquent.

LES PARTENAIRES RÉCENTS DE L'OPTION ART

L'Université de Paris XII, l'ENS de Lyon, l'Université de Paris I, l'Université de Paris III/CNRS, L'Académie Royale des Beaux-arts de Bruxelles, l'Université Jean Monnet (Saint-Étienne), l'Université Paris VIII le FID (Festival International des Documentaires à Marseille), la Comédie de Saint-Étienne - Centre Dramatique National, le Méliès, le Fil, l'ENSASE, l'École nationale d'architecture de Saint-Étienne, le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-

Étienne Métropole, le FRAC Auvergne, AC Villeurbanne/ Rhône-Alpes, le FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Galerie Bernard Ceysson (Saint-Etienne Paris, New York).

Art et Design d'Espace

Cette mention originale réunit artistes et designers autour des problématiques liées à l'espace : il s'agit ici de l'envisager à travers les prismes de l'art et ceux du design en se fondant sur :
- l'espace intérieur, en tant qu'habitat et outil scénographique
- l'espace extérieur, de la ville au paysage dans lequel elle s'inscrit.
L'enjeu de cette formation est d'aborder ces deux facettes au fil de projets ancrés dans des contextes précis et d'envisager la création in situ. Cette mention est également ouverte à un module en partenariat avec l'École Nationale d'Architecture de Saint-Étienne dans le cadre du Parcours Espaces publics et ambiances (EPAM).

LES PARTENAIRES RÉCENTS DE LA MENTION ESPACE

L'Établissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne Métropole (EPASE), l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne, le Centre d'Art de Vassivière...

Design Produit

La dimension sociologique, anthropologique, économique naturellement présente dans le développement d'un design soucieux de l'équilibre entre l'homme et son environnement, constitue le centre des préoccupations des designers produit. Les divers domaines d'application du design sont autant de champs d'expérimentation explorés lors du cursus : objet, mobilier, design de produit, aménagement urbain, scénographie, design de service... La justesse du dessin doit s'associer à la pertinence de l'usage et du mode de production. Cette construction d'une pensée raisonnée fait appel aux convictions personnelles de l'étudiant, à ses connaissances théoriques et méthodologiques autant qu'à son savoir-faire technique, développé dans les ateliers. La prise en compte et le développement de projets concrets, portés par des partenariats, favorisent chez l'étudiant la capacité à envisager la question de la création en dehors des aspects technologiques ou de mode, et le développement d'une écriture personnelle, singulière en répondant à un cahier des charges précis

LES PARTENAIRES RÉCENTS DE LA MENTION PRODUIT

Groupe Casino, Mairie de Craaponne sur Arzon, Sainte-Sigolène, Saint-Etienne Métropole, Procédés Chenel, Gaillard Rondino, Estée Lauder, Institut Paul Bocuse, Ceralap, Tezenas du Moncel...

Design Média

La mention Médias offre aux étudiants des espaces d'expérimentation qui croisent les pratiques numériques et le graphisme, qu'il s'agisse d'une production d'objets, de dispositifs ou de design d'information. Elle déploie des expérimentations sur les langages graphiques et la programmation informatique comme outils de création faisant passer l'étudiant du statut d'utilisateur du numérique à celui d'acteur. Conçue au croisement de diverses disciplines, cette mention recouvre :
- La production numérique d'objets : chaîne de conception, fabrication et distribution numérique (design paramétrique, impression 3D...).
- Le design d'interaction : design d'interface (expérience utilisateur, objets connectés, scénographies et espaces interactifs...).
- Le design d'information : communication graphique (identités visuelles, langages graphiques, images), design éditorial (papier et numérique), typographie (mise en page, analyse et dessin de caractères), signalétique (muséographies, scénographies et identité de lieu...), data visualisation et cartographie.

LES PARTENAIRES RÉCENTS DE LA MENTION MÉDIA

Office du tourisme d'Aix-les-Bains, SIDO, ENSBA Lyon, Orange, 4 moteurs, GRAME Lyon, LeCenquatre Paris, Ars Longa Paris, Télécom Saint-Étienne, École des Mines Saint-Étienne, UDLyon, ID Pro Givors...

ATELIER ARTISAN NUMÉRIQUE

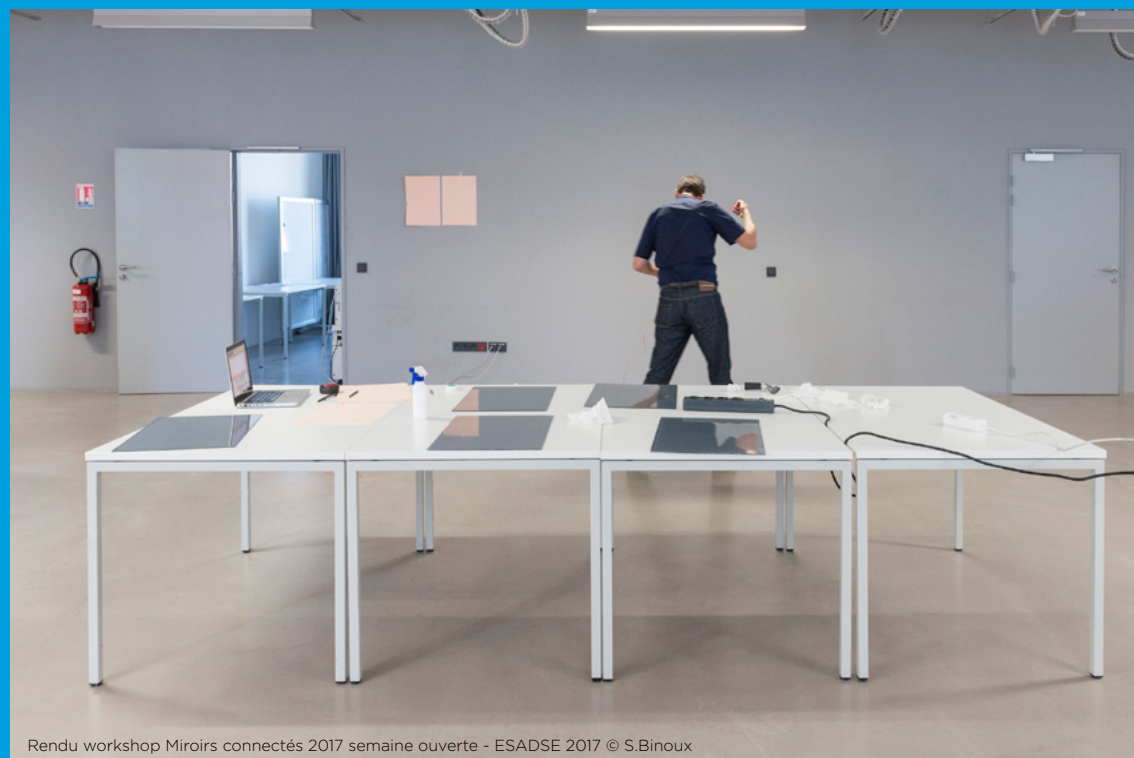
Partant du credo que le numérique est un artisanat, cet atelier porte des expérimentations par le faire dans le domaine du numérique. Identifier les outils qui permettent de se créer ses propres outils, apprendre à naviguer dans un monde d'innovation technologique permanent, acquérir la culture associée à la création numérique et à l'histoire de ses technologies, tels sont les objectifs pédagogiques. Des projets concrets à réaliser, des expérimentations menées avec les matières traditionnelles du design ou les métiers d'arts, l'hybridation technique, tels sont les outils mis en œuvre pour ces découvertes. Cet atelier transversal aux différentes options du design permet à tout étudiant curieux et motivé à partir de la 3e année d'explorer le continent numérique.

Master Prospective Design

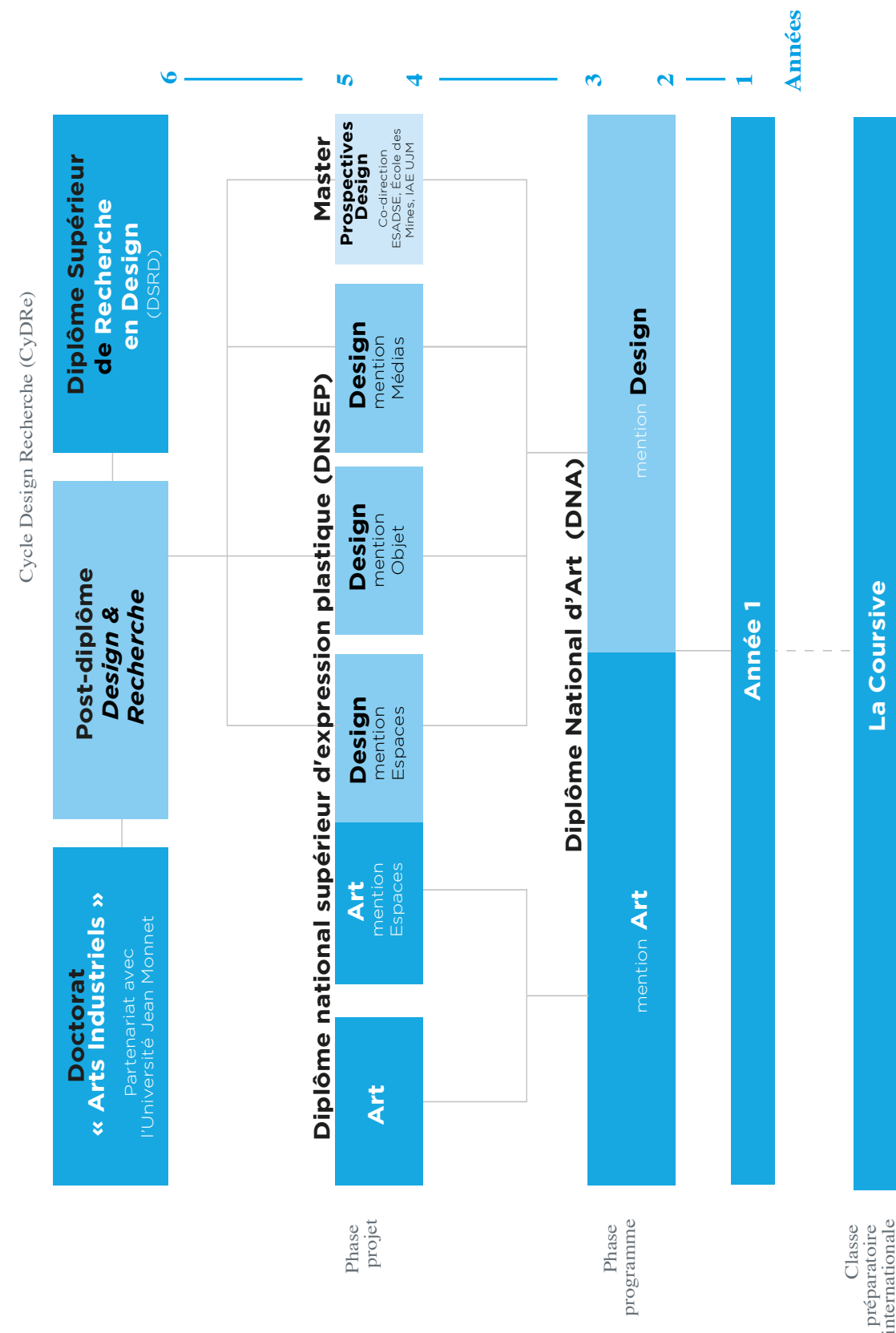
Ce Master pluridisciplinaire de deux ans résulte d'un partenariat entre trois établissements : l'École des Mines de Saint-Étienne, l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de l'Université Jean Monnet et l'ESADSE. Les trois formations proposent un master très professionnalisant à des étudiants issus des trois cursus différents. Pour le designer, il s'agit d'augmenter les compétences de son métier d'origine, par des formations complémentaires en ingénierie et management. Il est ainsi armé pour un poste de chef de projet en entreprise, au sein d'un bureau d'études, voire créer son entreprise, sa start'up ou son agence tournée vers l'innovation. La seconde année du master est consacrée à deux projets en lien avec des partenaires professionnels, un stage de 4 à 6 mois en entreprise et un mémoire portant sur l'expérience menée au cours du stage.

LES SEMAINES PRATIQUE ET RECHERCHE : UNE DYNAMIQUE DE CRÉATION COLLECTIVE

Trois fois dans l'année, les étudiants de tous niveaux et disciplines se retrouvent dans des ateliers de cinq jours, pour expérimenter ensemble : soit des techniques nouvelles, d'autres disciplines de la création comme la danse, le spectacle, soit pour s'impliquer collectivement dans des projets internationaux préparant la Biennale, ou des projets éditoriaux. Ces moments intenses de création font appel aux enseignants comme à des personnalités artistiques extérieures et sont clos par des présentations publiques. La création se vit alors comme un travail et un plaisir hors cadres !

Rendu workshop Miroirs connectés 2017 semaine ouverte - ESADSE 2017 © S.Binoux

LES FORMATIONS INTERNATIONALES

La Coursive

Classe préparatoire internationale

L'ESADSE propose avec l'Université de Saint-Étienne un accompagnement des étudiants internationaux pour leur préparation aux concours d'entrée dans les écoles supérieures d'art et design françaises. Classe de mise à niveau destinée aux candidats non francophones, il s'agit d'une double formation en français et en arts plastiques avec une prédominance du design. La formation plastique assurée par l'ESADSE, prépare les candidats à appréhender l'art et le design par la dimension du projet. Il s'agit d'accompagner l'étudiant dans la constitution de son travail préparatoire en vue du concours d'entrée ou des commissions d'entrée en équivalence de 2e et 4e année ; elle apporte également les bases d'une pensée critique soutenue par la langue française indispensable à la présentation aux épreuves.

La Coursive : 700h, pour les étudiants non francophones, au sein de l'ESADSE, en deux semestres, pour un total de 25 semaines. Elle est sanctionnée par un Diplôme Universitaire de Préparation aux Concours des Écoles d'Art (DU PCEA). Avec 100% de réussite aux concours d'entrée dans les écoles, c'est la porte d'entrée nécessaire de ceux qui souhaitent une formation française.

Double diplôme design Kookmin - ESADSE

(Séoul-Corée du Sud)

Le Master ESADSE-Université Kookmin de Séoul, permet à tout étudiant intéressé par une formation internationale de haut niveau, d'acquiescer en deux ans deux diplômes en design : le DNSEP de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, et le Master coréen de Kookmin. La formation, entièrement en anglais, propose de passer un an dans son établissement d'origine, et un an dans l'établissement partenaire. Il s'adresse aux étudiants curieux de ces deux grandes cultures, françaises et coréennes, des métissages entre les modes de vies orientaux et occidentaux, et des conceptions de la création, différentes en Europe et en Asie donc des pédagogies. Elle s'appuie sur les traditions des métiers d'art (céramique, verre, bois...) ou d'organisation de l'habitat, s'enrichit d'une approche conceptuelle de la création, et des modalités numériques de production. La question de l'histoire et de l'identité culturelle sont au centre de cette formation où les philosophies et les pratiques divergent, mais où les points communs abondent. En design, la dimension mondialisée de la culture se veut additive, à l'opposé de la standardisation.

STAGES ET MOBILITÉ

Consciente que les dimensions européennes et internationales sont un enjeu capital pour une école d'art, l'ESADSE développe depuis 1990 une stratégie de coopération internationale à travers différentes actions : échanges d'expositions, d'artistes, d'enseignants et d'étudiants. Les étudiants peuvent effectuer un séjour d'études dans l'une des écoles ou universités partenaires de l'ESADSE. Cette mobilité internationale, c'est un réseau de 62 écoles partenaires dans le monde.

Stage

Les stages doivent permettre de confronter la recherche et l'expérience personnelle des étudiants aux différents secteurs d'activité professionnelle afin qu'ils appréhendent au mieux leur insertion ultérieure. Les stages font ainsi partie des outils mis en place afin de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants. Ils peuvent se dérouler dans un cadre institutionnel (musée, centre d'art, entreprise, etc.) ou plus spécifique (artistes, designers, créateurs, auteurs, etc.). Les stages font l'objet d'une convention et d'un rapport donnant lieu à l'attribution de crédits. Ils peuvent s'effectuer en France ou à l'international.

Réseaux

Le réseau des anciens : A+ ESADSE

A+ ESADSE constitue la plateforme qui regroupe les diplômés de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne. Elle offre une visibilité pour les artistes et designers issus de l'École au travers du suivi de leur actualité.

Elle permet aussi d'accéder à des informations concernant l'aspect professionnel de leurs activités.

Il s'agit de fédérer, développer et valoriser le réseau des anciens étudiants de l'ESADSE en permettant d'instaurer un fil d'Ariane au-delà des générations entre les individus formés au sein de notre établissement.

Ce réseau permet également de présenter les réussites, les talents et garantir l'esprit d'excellence qui régit nos formations, il devra également rester évolutif au fil du temps afin d'adapter son contenu aux attentes du plus grand nombre. C'est enfin pour nous la possibilité de poser un regard sur le monde professionnel nous permettant ainsi de garantir, par le retour de nos alumni, l'évolution de nos formations et de nos enseignements.

L'ESADSE est active dans différents réseaux académiques dont elle est membre :

Conseil de l'enseignement supérieur
de Saint-Etienne Métropole, membre
associée de la Comue Université de Lyon,
Association des Ecoles d'Art Auvergne
Rhône-Alpes (ADERA) ; Association
Nationale des Ecoles d'Art (ANDEA).
Et à l'international : Cumulus, European
League of Institutes of Art (ELIA), Villes
créatives Unesco en design.

**62 écoles
internationales
partenaires
de l'ESADSE**

Partenariats Erasmus+ Partenariats bi-latéraux

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.

LA RECHERCHE EN ART ET DESIGN

—

L'ESADSE et la Cité du design sont réunies par l'activité de recherche où elles exercent leurs complémentarités. Ensemble, elles font le pari de structurer une recherche en design, d'expérimenter un type de recherche constituant ce champ en discipline à part entière. Pas plus qu'on ne conçoit de recherche sans production théorique de savoir, on ne concevra pas de recherche en design sans conception d'images, de scénarios, d'objets, de services ou toute production portée par un haut niveau d'analyse.

Les Unités de recherche

L'Unité de Recherche Design & création regroupe l'ensemble de l'activité de troisième cycle de l'établissement post-diplôme, DSRD, doctorants et s'appuie sur des collaborations étroites avec le Pôle recherche de la Cité du design. L'équipe Image_Récits_Documents (IRD) est l'une de ses composantes.

L'Unité de Recherche en numérique est portée par l'ESADSE dans le domaine du design et par l'ENSBA Lyon, dans le domaine de l'art, en complémentarité. Elle s'appuie à Saint-Étienne sur l'équipe du RANDOM(lab). L'UR numérique développe de multiples collaborations notamment avec l'Université Jean Monnet et le pôle recherche de la Cité du Design ainsi qu'avec les écoles d'ingénieurs Mines, Télécom, etc.

Les équipes de recherche

Images_Récits_Documents (IRD)

L'initiation aux formes de la recherche proposée aux étudiants en deuxième cycle (phase projet) et le travail de recherche de l'équipe IRD s'articulent aux enseignements de l'école des deux options et plus particulièrement à ceux de la mention Espace à l'entrecroisement des pratiques de l'art et du design. Elle part d'un questionnement sur le statut et la fonction du sensible des images dans les dispositifs de savoir. Les axes de recherche se déclinent ainsi : le réel et son image ; le document image ; récits et écritures ; visualisation des connaissances ; économie des images. Les divers séminaires questionnent la place des élaborateurs des formes du sensible, les ateliers déploient des pratiques de recherche dont les séminaires ont déterminé les caractéristiques méthodologiques. IRD est membre du LabEx IMU (Intelligence des Mondes Urbains- UMR 5283-Université de Lyon) au sein duquel il développe une pratique de recherche en images sur les territoires urbains. Équipe : Kader Mokaddem, Jean-Claude Paillasson, Vincent Lemarchands, Anouk Schoellkopf.

Le RANDOM(lab) est un lieu de recherches pratiques et théoriques consacré à l'expérimentation dans le domaine numérique, avec la pratique du projet comme fondement de la recherche. L'hypothèse de travail est examinée via un ou plusieurs projets, qui la questionnent et la mettent à l'épreuve sous des formes créatives multiples. Le but des travaux n'est pas de comprendre ou de reproduire des procédés connus, mais d'aller au-delà, vers des zones expérimentales permettant de proposer, d'ouvrir, voire de redéfinir de nouveaux terrains de réflexion et d'expérimentation pour le numérique.

Exemple de projet porté par le Random(lab) : *Work'em All*, 2017. Carte blanche Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2017. Médium peint/techniques mixtes/écrans/traceur/composants électroniques. Dimensions au sol : 4 m x 5,3 m. *Work'em All* est une installation interactive vidéoludique qui génère des affiches imprimées dont la mise en page se modifie selon le score des joueurs. À l'heure de la ludification et du

travail caché, le projet *Work'em All* invite à réfléchir aux procédés numériques visant à transformer certaines activités humaines - dont celles consacrées aux loisirs - en un travail non rémunéré. Lors de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2017, le projet se présentait sous forme d'une rétrospective de l'entreprise fictive GAFA dont les interfaces militaires et industrielles pouvaient être interprétées par le visiteur comme des jeux vidéo.

Le Laboratoire d'Expérimentation des Modernités (LEM), créé en 2012, axe son travail de recherche sur l'expérimentation des pratiques contemporaines en orientant les approches théoriques sur la praxis. Il émet l'hypothèse que la diversité des pratiques contemporaines est due à une diversité dans la modernité, qui n'est pas une, mais multiple. En s'appuyant sur ses divers avatars, il s'agit de voir quelles sont les permanences, résiliences, continuités, ruptures et transformations qui forment notre contemporanéité. Le travail du LEM est principalement axé sur une recherche effectuée avec des étudiants se destinant à devenir artistes. Le LEM fait partie du réseau national Peinture. Équipe : Karim Ghaddab, Denis Laget, Romain Mathieu, Philippe Roux, Fabrice Lauterjung, Anthony Vérot.

La Cité du design développe une recherche qui se situe à la confluence de la création, des sciences, de la technique et de la conception. Cette recherche prend appui sur les besoins et les usages des individus ou des groupes et accompagne les nouvelles pratiques. Les programmes (énergie, développement durable, usages et technologie, habitat, design de services, design médical, lumière, flux, etc.) associent concept et conception et impliquent des entreprises et des collectivités. L'ESADSE est régulièrement associée à ces programmes, notamment par le biais de ses Unités de Recherche et de ses étudiants-chercheurs du post-diplôme, du DSRD ou les doctorants.

Programmes en cours : Postérités contemporaines d'Arts and Craft, Picturalités contemporaines ; La Chine en peinture, de Supports /Surfaces à nos jours (LEM) ; Documenter-fictionner le territoire - territoire et graphisme - Images savantes Images de savoir (IRD) ; Nouveaux outils de production / nouveaux modes de conception - Interactivité scénographique / interactivité pour l'espace public (Random).

AZIMUTS

La revue de recherche en design

Fondée en 1991 par les étudiants-chercheurs du Post-diplôme, qui en demeurent les rédacteurs, les graphistes et animateurs, la revue *Azimuts* constitue un lieu de réflexion, d'échanges et de critique sur les enjeux du design contemporain, ainsi qu'un terrain d'expérimentations et de recherches graphiques de haut niveau. Avec l'objectif de nourrir le débat et de se confronter aux questions de fond, elle accueille les points de vue de personnalités importantes du monde du design, de la culture et de la pensée et rend compte de la recherche en design telle qu'elle se pratique à l'ESADSE, au CyDRe, et dans les écoles supérieures d'art et design en général.

Quelques contributeurs renommés : Enzo Mari, Anthony Dunne et Fiona Raby, Konstantin Grcic, Peter Bil'ak, Martin Szekely, Ruedi Baur, Jasper Morrison, Marcel Wanders, Olivier Peyricot, Thomas Huot-Marchand, François Chastanet, Jérôme Knebusch, Lacaton & Vassal (architectes), et des personnalités telles que Bernard Stiegler, Pierre-Damien Huyghe, Robin Kinross, Paul Stiff, Dominique Lestel, Alexandra Midal, Robert Bringham, Yann Moulier-Boutang, Yves Citton. Quelques numéros récents : no 37 : *Low cost et design* / n o 39 : *Animal* / n o s 40- 41 : *Panorama des revues de recherches en design* / n o 42 : *Tuning* / n o 43 : *La fin* / n o 44 : *L'ambition du design/n°46 Pierre Damien Huyghe : Du travail : essais.*

L'ESADSE AU CŒUR DE LA BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN SAINT-ETIENNE

Inscrite dans l'ADN de l'École, qui la créa en 1998, en invitant ses partenaires internationaux à présenter leur production, la Biennale Internationale Design Saint-Étienne est devenue un événement professionnel majeur dans le paysage mondial du design, sans perdre son lien avec l'École. Le rythme pédagogique est impacté par cet événement préparé sur un an et demi et vécu intensément pendant un mois, par tous les étudiants. Outre les projets préparés dans les cours et dont les résultats trouvent leur place dans les expositions des commissaires invités, l'École pilote en propre des expositions, qui lui permettent de valoriser sa recherche, comme sa pédagogie. Elle invite également les écoles françaises et étrangères par appel à projets, organise des ateliers partagés avec d'autres établissements, ainsi que des journées d'étude et des conférences. Les étudiants sont immergés dans la manifestation qui est leur outil de formation et de visibilité : accueil des réseaux internationaux, médiation avec les différents publics, ateliers enfants, production événementielle ou médiatique (radio, journal) ... Pour chacun, un territoire de jeu avec 230 000 visiteurs !

ATELIERS CONCOURS ET PARTENARIATS

-
Tout élève à partir de la 3e année peut s'inscrire dans l'atelier hebdomadaire qui traite de projets d'entreprises ou de concours nationaux et internationaux de design. Encadrés par les enseignants designers, soutenus par des visites d'entreprises, les projets se caractérisent par une finalité directe de production. Chaque année, les concours soutenus (et régulièrement gagnés) portent sur le domaine du meuble, de l'objet, de l'aménagement d'espace, du mobilier urbain ou des mises en oeuvres techniques (acier, verre...).

Parmi les concours gagnés en 2017-2018 : Cinna, Shenzhen design awards, Design Week, VIA...

-

LA PLACE DES PARTENAIRES

-
Le design est une discipline ouverte, qu'enrichit chaque rencontre et chaque partenaire de jeu. Dans les partenariats, chacun fait un pas vers l'autre. Cela permet aux enseignants de déployer la pédagogie propre aux écoles supérieures d'art et design : la pédagogie par projet. Certaines collaborations ont permis à des commanditaires de changer leur vision de la création et leur compréhension du design. Toutes ont donné aux étudiants une expérience inoubliable.
Pour les étudiants, pouvoir dialoguer avec des responsables d'institutions ou d'entreprises sur un projet est un outil pédagogique puissant. Ils s'exercent au contexte qui sera le leur quand ils seront professionnels, ils peuvent mesurer quelle place laisser à l'autre dans la création, et comment ils restent cependant maîtres de leur projet et y trouvent les satisfactions de la création. Car au-delà de la découverte d'un contexte, de la méthodologie de travail, des étapes et obligations formelles de production, la question la plus difficile que les enseignants leur posent est « que veux-tu faire ? » ou bien « qu'est-ce qui t'intéresse ? ». C'est ainsi que s'épanouissent des personnalités artistiques qui sauront rester créatives tout au long de leur vie. Pour les commanditaires, la rencontre avec une jeune génération, avec les personnalités diverses qui composent un groupe hétéroclite aux plans culturel, social, international, apporte une ouverture et une fraîcheur que seule l'École supérieure d'art et design propose.

ESPACES, PÔLES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

—
Les ateliers sont au cœur de la pédagogie, les espaces au sein desquels toutes les expérimentations sont possibles, accompagnées et stimulées.

5 pôles ressources

Pôle édition – Gravure sur presse, sérigraphie, lithographie, linogravure, impression offset, impression numérique grand format.

Pôle numérique – Parc informatique Mac et PC, logiciels 3D, logiciels de mise en forme graphique, logiciels de création vectorielle, logiciels de traitement de l'image, scanners, imprimantes.

Pôle modélisation – Céramique, forge, thermoformage, moulage, serrurerie, mécanique, menuiserie, ébénisterie, imprimante et scanner 3D.

Pôle photographie – Prise de vue argentique, petit, moyen et grand format, prise de vue numérique, studio, laboratoires argentiques noir et blanc, impression numérique grand format.

Pôle vidéo / son – Unité de prise de vue numérique, plateau de tournage, montage numérique, montage analogique, studio son.

La médiathèque

La médiathèque est spécialisée en arts et design, avec un accent mis sur la création artistique et les écrits contemporains, en lien avec les enseignements. Livres, revues, catalogues d'exposition, films, bandes dessinées, mémoires de fin d'études... au total près de 37 000 documents, actualisés en permanence, qui font de la médiathèque un outil essentiel au sein de l'École. Son ambition est d'offrir les ressources nécessaires aux recherches et aux projets plastiques des étudiants, de les aider et les orienter dans leur appréhension de la diversité des arts et de la pensée d'aujourd'hui, et de les accompagner dans leurs expérimentations. Elle participe à l'enrichissement de la Base Spécialisée Art & Design, base de références d'articles accessible en ligne (www.bsad.eu).

La matériauthèque

Plus de 800 matériaux pour inspirer tous les projets. La connaissance des matériaux et de leurs potentiels d'innovation dans la création est un enjeu majeur pour les designers comme pour les artistes. Orientée sur les matériaux de pointe, l'éco-conception et les savoir-faire Rhônalpins, la matériauthèque permet aux étudiants et enseignants de l'ESADSE d'appuyer projets et enseignements sur un savoir pointu et des relations étroites avec le tissu de l'industrie et de la recherche. Un cadre de travail adapté :
- Auditorium de 296 places
- 2 salles de séminaires de 110m²
- Ateliers de production de 3676m²
- Espaces de travail pour les étudiants de 2184 m²
- 2 salles d'exposition de 800m² et 1200m².

† Matériaux issus de la Matériauthèque de la Cité du design © S. Barcet
↘ Workshop *Remixed remastered* 2017 - Semaine pratique et recherche © S. Binoux

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions

Admission en année 1 par un concours d'entrée

Conditions :

- préparer ou être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent

Modalités et inscription :

Trois éléments sont demandés au moment de l'inscription au concours d'entrée : un dossier administratif ; un dossier plastique et le règlement des droits d'inscription au concours.

Le concours d'entrée est composé de 2 épreuves :

- une épreuve écrite d'anglais
- un entretien oral avec un jury (portant sur la culture générale et sur la motivation du candidat)

Admission en cours de cursus en année 2, 3 et 4

Admission par la Commission Locale d'Équivalence

Conditions :

- provenir d'une autre école d'art agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication ou
 - être titulaire d'un diplôme d'arts plastiques ou d'arts appliqués français
- Admission par la Commission Nationale d'Équivalence – Conditions :
- être titulaire d'un diplôme d'arts plastiques ou d'arts appliqués étrangers ou
 - provenir d'une autre formation artistique ou culturelle : fournir la plaquette d'information des études suivies et les relevés de notes

Candidature :

- justifier du niveau d'études requis ou en passe de l'être, selon le principe des équivalences

- télécharger la fiche d'inscription sur www.esadse.fr et envoyer le dossier de candidature

Les candidats non francophones doivent fournir le TCF (Test de Connaissance du Français) niveau B2.

Épreuves :

- présélection sur dossier
- entretien

Admission en Cycle de recherche

Admission par une commission d'admission composée de l'équipe encadrante et de la Direction de l'ESADSE.

Conditions d'admission :

Les candidats doivent être titulaires d'un DNSEP ou d'un diplôme Bac+5 équivalent de l'UE (Master), ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 années dans le domaine du design. Pour les étudiants étrangers, la connaissance du français est souhaitée et la maîtrise de l'anglais indispensable.

Contacts

École supérieure d'art et design de Saint-Étienne

3 rue Javelin Pagnon

42000 Saint-Étienne

04 77 47 88 00

infos@esadse.fr

www.esadse.fr

→ DNSEP en design mention objet 2017
d'Anaïs Maillard © S. Binoux

JPO 2017 - ESADSE © S. Binoux

Ecole
supérieure
d'art
et design
Saint-Etienne

Saint-Etienne
L'expertise design

SAINT-ETIENNE
métropole

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

OFFICE
Casino
SAINT-ETIENNE-METROPOLE
UNIVERSITE

köehl
& ASSOCIÉS

SIOVARIS

Telssler

Weiss

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture
UNESCO
Saint-Etienne
France 2017