

DESIGN

Juin 2011

La France tient dans ce domaine une place internationale forte, issue d'un héritage industriel et culturel riche, et marquée par de grands noms français du design tels Matali Crasset, Ora-Ito, Charlotte Perriand, Andrée Putman, Philippe Starck.

Depuis les 30 dernières années, les lieux de promotion et d'innovation se sont multipliés :

- dans les années 1980, avec la création d'établissements de formation et de promotion (l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, une Agence pour la promotion de la création industrielle, le Centre de création industrielle au Centre Pompidou, ...);

- dans les années 1990, par le développement de salons promotionnels (la Biennale internationale à Saint-Etienne, l'Observateur du Design à Paris, ...);

- dans les années 2000, par la poursuite de politiques de popularisation du design (le Lieu du Design d'Île-de-France, la Cité du Design à Saint-Etienne, ...).

Le Design, l'art de mettre en forme, est une activité présente dans un grand nombre de secteurs.

Il ne s'applique plus uniquement aux produits industriels, la nourriture, le son, le textile, les *data* (données) et même les médicaments sont concernés. Le designer est un concepteur créatif sensible à la relation entre un objet et son utilisateur (aspect et concept). Il maîtrise le dessin, divers savoir-faire techniques ainsi que l'informatique (le multimédia offre de nombreux débouchés avec la 2D et la 3D). Ainsi les offres de formation des écoles françaises d'art et de design sont aujourd'hui nombreuses et de haute qualité. Organisées en un cycle de cinq ans, qui offre une formation généraliste nécessaire aux futurs créateurs. La formation intègre autant des compétences artistiques que scientifiques, croisement de l'art, de l'ingénierie et de l'informatique. Passé ce premier cycle généraliste, il est possible de se spécialiser vers différents supports d'expression, matériaux, secteurs d'activité...

Secteurs associés :

Acoustique - Architecture - Architecture d'Intérieur - Arts plastiques Automobile - Communication visuelle - Gastronomie - Ingénierie sonore - Mobilier - Mode - Numérique - Urbanisme

ORGANISATION DES ÉTUDES

Il existe près d'une centaine de formations en design en France menant au niveau baccalauréat (ou équivalent) +2 années supérieures, près d'une soixantaine de formations au niveau baccalauréat +3 années, une vingtaine au niveau baccalauréat +4 années, et une quarantaine pour le niveau baccalauréat +5 années. Ces formations se divisent entre Écoles publiques et privées. Toutes requièrent un bon niveau de français (au moins B2 du CECR - Cadre européen commun de référence pour les langues). Chaque année du cycle, il est possible de débiter la formation pourvu que l'on puisse prouver un temps d'études ou une expérience professionnelle correspondant.

Le Réseau des Écoles publiques

Dans le domaine des « Arts visuels », parmi lesquels figure le Design, les Écoles publiques se répartissent en deux réseaux:

Les Écoles du Ministère de la Culture

Parmi les 45 Écoles supérieures d'art du Ministère de la Culture, 27 proposent une option en design :

- Le **Diplôme national d'arts et techniques (DNAT)** est le cycle court de 3 ans après le baccalauréat ou équivalent proposé dans 3 domaines spécifiques : Design de produit, Design graphique et Design textile. Plus axé sur la pratique des techniques, ce cycle est sanctionné d'un diplôme de réalisateur designer.
- Le **Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP)** est le cycle long qui mène en 3 ans au **Diplôme national d'arts plastiques (DNAP)**, puis en 2 ans au DNSEP. Plus orienté sur l'expression artistique, il est sanctionné du diplôme de concepteur designer.

À noter qu'en 2012, les formations de ces Écoles seront accréditées pour délivrer le grade national de Licence et de Master.

L'entrée dans une école supérieure d'art française se fait par examen ou concours pour la 1ère année et par une commission d'admission ou d'équivalence pour les inscriptions en cours de cursus.

Deux écoles nationales préparent à des diplômes d'école :

École Nationale Supérieure de Création Industrielle – ENSCI/Les Ateliers

Deux DNSEP : Designer textile ou Créateur industriel et deux Mastères Spécialisés (équivalent master + 1 année) : Création et Technologie Contemporaine ou *Innovation by Design*. Il est possible de passer les concours en anglais. En cas de réussite à ce concours, un 1er semestre est proposé avec un projet dirigé en anglais et un programme intensif de français à la charge financière des étudiants. À l'issue de ce semestre validé, les élèves réintègrent un cursus normal de 3 ans. L'École propose également un double cursus Design et Science avec l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Enfin, il est possible de s'inscrire au seul Master de Design européen (*Master of European Design* : <http://medes.kisd.de>).
<http://www.ensci.com>

École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs - ENSAD

Pour les Arts décoratifs, l'École offre une spécialisation dès la 2e année : Design objet, Design graphique / Multimédia, Design textile et matière, Design vêtement.
<http://www.ensad.fr>

Les Écoles du Ministère de l'Éducation Nationale

Elles préparent aux diplômes suivants :

• Brevet de Technicien Supérieur (BTS) (Baccalauréat+2 années)

Un niveau baccalauréat ou équivalent est requis. Les lycées publics proposent près de 40 BTS en design. Design Produits et Mode et Textile sont les principales spécialités. Ces formations visent à permettre une insertion professionnelle rapide dans le monde industriel.

• Licence Professionnelle (Baccalauréat + 3 années)

Avec un niveau baccalauréat (ou équivalent) + 3 années supérieures, une quinzaine de Licences professionnelles permettent d'affiner sa maîtrise technique dans un domaine de spécialisation. Parmi les spécialisations proposées, on trouve le design textile, le Design Sonore, le Packaging, la Modélisation en 3 dimensions (dont une axée sur la production automobile) et le Graphisme.

• Diplôme des Métiers d'Arts (DMA) (Baccalauréat + 2 années)

Ils ne forment pas spécifiquement aux métiers du design, mais ils y mènent indirectement. Dans des établissements de type « école d'art », ces formations sont spécialisées dans un artisanat particulier, spécialité qui varie d'une école à l'autre. Il s'agit de transmettre des savoir-faire traditionnels vers le champ professionnel. Parmi les vingtaine de DMA tournés vers le design, on trouve les arts du bijou, du mobilier, de la céramique, du livre et du textile. Le recrutement se fait sur dossier, entretiens ou épreuves écrites selon le diplôme déjà acquis. Des classes en section de technicien supérieur arts appliqués, pour une mise à niveau aux arts appliqués (MANAA), sont d'une durée d'un an et proposées dans la plupart des Écoles.

• Diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) (Baccalauréat + 4 années)

Après l'obtention du DMA, les élèves ont la possibilité de poursuivre leur formation vers un diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA). Après l'enseignement technique d'un artisanat, les élèves ont ainsi l'opportunité d'affiner leur maîtrise artistique vers des secteurs modernes dont le design. Il existe ainsi une vingtaine de DSAA orienté design avec différentes spécialités : Communication visuelle (typographie, illustration et graphisme), Création industrielle, Mode et Textile.

4 écoles proposent une Classe internationale qui accueille des étudiants étrangers pour un an, mais sans diplomation à la clé:

École Supérieure d'Arts Appliqués Boule

BTS en design de produit, prolongé par un DSAA en design de produits mobiliers, prolongé en Master design (bac +5) en lien avec l'École Normale Supérieure de Cachan.

<http://www.ecole-boule.org>

École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et Métiers d'Art Olivier de Serres (ENSAAMA)

École spécialisée en textile et céramique. BTS en Design d'espace, Design de produits, Design de mode, Textile et environnement option textile, matériaux, surface. DSAA en Création industrielle.

<http://ensaama.net>

École Supérieure des Arts Appliqués Duperré (ESAA)

La Classe préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) de l'École Duperré prépare en deux années au très sélectif concours d'entrée au département Design de l'École Normale Supérieure de Cachan (agrégation, Master, Doctorat).

<http://www.duperre.org>

École Estienne

École spécialisée dans l'objet « livre » (dorure, reliure, gravure, typographie), menant ensuite vers des DSAA en Design du livre, Communication visuelle et stratégies de Communication.

<http://www.ecole-estienne.fr>

Les Écoles privées

Il existe une trentaine de Lycées privés dispensant des Brevets de technicien supérieur (BTS) en design (options Produits, Mode et Textile). Les écoles privées proposent également une formation en 5 ans, validée par un diplôme d'école (un 1er cycle de 3 ans généraliste, suivi d'une spécialisation de 2 ans). L'acquisition de compétences opérationnelles dans le monde de l'entreprise est privilégiée. Certaines spécialisations portent sur l'innovation matérielle et le management de projet en design (*Design and Business*, Management du design des transports, des produits ou du numérique).

Ces formations ont souvent un coût plus élevé que les formations publiques.

L'École de design de Nantes

<http://www.lecolededesign.com>

Cet établissement géré par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes (CCIN) propose un accès aux étudiants étrangers titulaires d'un baccalauréat+3 années supérieures en design en second cycle (niveau master), dont 4 programmes sont dispensés en anglais: Nouvelle mobilité, Innovation responsable, ainsi que Design et interculturalité, Chine (double cursus pour les étudiants de Shanghai) ou Inde (double cursus pour les étudiants de Bangalore-Srishti).

Institut Supérieur de Design (ISD)

<http://www.design-valenciennes.com>

Il délivre un Bachelor, suivi d'un cycle de 2 ans *Design Manager (Digital design ou Product-transportation design)* en niveau master.

AXES DE RECHERCHE

L'unité de recherche axée sur le design en France, « *Design Visuel et Urbain* », à l'Université de Valenciennes, est rattachée à l'École doctorale des Sciences de l'Homme et de la Société de l'Université de Lille.

Certaines Écoles d'art proposent des formations post-diplômes d'un an en méthodologie de recherche et en création sur un domaine très précis (ex : l'exploration du design culinaire).

Les Écoles Publiques disposent d'**Ateliers de recherche et de création (ARC)** dans lesquelles des professeurs et des artistes assurent de manière transversale un espace de formation et d'expérimentation encadrées.

À L'INTERNATIONAL

Depuis 1999, la France est l'un des pays qui développe le plus l'innovation industrielle par le design. L'*Observateur du Design* est un salon international organisé à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, qui récompense les produits les plus créatifs. Il bénéficie du label « *Compétition internationale* » de l'ICSID (*International Council of Societies of Industrial Design*).

La *Biennale internationale du Design* de Saint-Étienne invite les étudiants en design (15 000 chaque année) pour découvrir et exposer les œuvres de demain. Les régions ont aussi développé des espaces de partage de savoir, comme le Lieu du Design ou le Centre francilien de l'Innovation dans la région parisienne.

► Sites de référence et sites utiles

- Agence pour la promotion de la création industrielle
<http://www.apci.asso.fr>
- Association Nationale des classes préparatoires publiques aux écoles supérieures d'art: <http://www.appea.fr/v1/index.php?id=90>
- Association Nationale des Directeurs d'Écoles d'Art
<http://www.andea.fr>
- Centre George Pompidou
<http://www.centrepompidou.fr>
- Centre National des Arts plastiques
<http://www.cnap.fr>
- Cité du Design
<http://www.citedudesign.com>
- Cité de la Mode et du Design
- Elle doit ouvrir sur le quai d'Austerlitz, courant 2012.
- A terme, les anciens bâtiments industriels des Magasins généraux devraient fonctionner sept jours sur sept et faire la part belle aux jeunes créateurs.
<http://www.cite-de-la-mode-et-du-design.fr>
- Docks en Seine : <http://www.paris-docks-en-seine.fr>
- Laboratoire vivant interdisciplinaire et international de création, un lieu de sensibilisation du public à toutes les formes de modes, de beauté, de designs, afin de faciliter l'émergence des talents de toutes les disciplines.
- Fédération d'association nationale des professionnels du secteur de l'art contemporain
<http://www.cipac.net>
- Le Lieu du Design
<http://www.lielieududesign.com>
- Ministère de la Culture et de la Communication
<http://www.culture.fr/fr/sections/>
<http://www.culture.gouv.fr/culture/dap/dap/html/ecole.htm>
- Palais de Tokyo
<http://www.palaisdetokyo.com/fo3/low/programme/>
- Valorisation de l'innovation dans l'ameublement (VIA)
<http://www.via.fr/fr/home.htm>
- Webzine hebdomadaire français sur toutes les formes du Design:
<http://www.admirabledesign.com>

► Mots clés pour une aide à la recherche

arts appliqués – arts plastiques – arts visuels – céramique – communication visuelle – conception 3D – designer aéro - designer auto - designer graphiste - designer industriel - designer mobilier - designer produit - designer son - designer textile - imagerie - graphisme - matériaux – mode – produit industriel – textile – verre

Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les établissements sur le site de CampusFrance.

CampusArt, la candidature en ligne pour 60 écoles d'art et 200 formations artistiques du niveau Licence à Master:
<http://www.campusart.org>

Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du niveau licence au niveau doctorat : campusfrance.org>Trouvez votre formation

Programs taught in English, le moteur des formations enseignées en anglais
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/programs_taught_english/programs.html

CampusBourse, l'annuaire des programmes de bourses:
<http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html>