

Arts appliqués

Arts appliqués et Arts plastiques : Quelle différence ?

* On appelle **Arts appliqués** l'ensemble des domaines dans lesquels la création d'une forme est pensée en lien avec une fonction. Les créateurs sont des **designers**, spécialisés dans le design graphique, le design d'espace ou encore le design de produit. *Un designer répond à une commande.* Il réfléchit à la création d'objets, aux aménagements d'espaces, la communication, l'illustration, le textile, la mode... Il a le plus souvent fait des études d'Arts appliqués.

* Les **Arts plastiques**, en revanche, ne se préoccupent généralement pas de la fonction des objets qu'ils conçoivent, objets qui ne sont pas destinés à être produits en série, et qui répondent rarement à une commande. Les plasticiens sont des **artistes** : ils font de la vidéo, de la peinture, de la sculpture, de la photo, des performances, ou encore des installations...

Où étudier les Arts appliqués ?

Pour suivre des études d'Arts appliqués, on peut :

1. intégrer un **DNMADE** (Diplôme national des métiers d'art et du design) ;
2. intégrer l'une des très sélectives **Ecoles nationales supérieures d'art** ;
3. faire un parcours en **école des Beaux arts**, en choisissant à partir de la deuxième année les **options design ou communication**

N.B. : les écoles d'Angers et Le Mans proposent un concours design différencié dès l'entrée en 1ère année :

<https://esad-talm.fr/fr/les-admissions/l-entree-en-premiere-annee/le-concours-d-entree-en-premiere-annee-design>

4. intégrer une **CPGE** (Classes préparatoires aux grandes écoles) **Art et design** ;
5. intégrer un **parcours universitaire Design** ;
6. existe aussi une multitude **d'écoles d'art privées**, véritable nébuleuse où l'on trouve de tout : d'excellentes écoles spécialisées, mais aussi de pures vitrines vides ayant pour objectif de détrousser les familles. *Bien se renseigner sur la qualité de l'enseignement, la validité des diplômes, les débouchés, le devenir des anciens élèves, etc.*

Règle d'or : se méfier des écoles qui font passer des admissions très tôt dans l'année, acceptent trop facilement les candidats et surtout demandent un versement pécunier immédiatement.

Les DNMADE (Diplôme national des métiers d'art et du design)

lien utile : <https://designnetmetiersdart.fr/dn-made/>

Formations en 3 ans que les bacheliers intègrent directement après le bac. *Dnmade* est à la fois le nom de la formation et celui du diplôme.

Il existe **15 mentions** pour les DNMADE : animation / espace / événement / graphisme / innovation sociale / instrument / livre / matériaux / mode / numérique / objet / ornement / patrimoine / spectacle / textile.

A partir de ces mentions, les différentes écoles ont créé des **parcours** qui, comme le dit le site de l'Ensaama, « *permettent une large ouverture sur l'ensemble des métiers d'art et du design* » - voir page suivante l'exemple des mentions et parcours proposés par le Lycée La Martinière Diderot de Lyon.

*Dans tous les cas, il vous faudra bien vous renseigner sur le contenu exact de **chaque mention et parcours** afin de choisir celle qui vous convient dès maintenant (les Dnmade ne proposent pas de parcours de découverte des différentes mentions en début de 1ère année).*

Durée de la formation : 3 années, qui donnent aux étudiants un niveau L3 et permettent la poursuite d'études au-delà, par exemple vers un DSAA (diplôme supérieur d'Art appliqué).

Inscription via la plateforme d'admission <https://www.parcoursup.fr/> (il vous faudra d'emblée préciser la mention choisie) + (le plus souvent) constitution d'un dossier et entretien.

Pour exemple : mentions et parcours proposés par le Lycée La Martinière Diderot de Lyon.

Objectifs

Sept parcours seront proposés à La Martinière Diderot dans le cadre du nouveau Diplôme National des Métiers d'Art et du Design.

Étude et Contenus

• MENTION Numérique

Parcours "Motion design et interfaces graphiques"

La formation vise les champs du numérique dans ses liens avec le graphisme. Elle permet d'acquérir des compétences en images fixes et animées et aborde la conception de site web, l'édition numérique et l'UX design.

• MENTION Objet

Parcours « Savoir-faire / Produit / Innovation Sociale : Inventez le Design... »

Réflexion créative sur les usages et leur évolution. Travail autour des matériaux [historiques, techniques, innovants] et technologies numériques, impression 3D, 4.0, FabLab. Démarche conceptuelle et plastique.

• MENTION Espace

Parcours « Conception spatiale et lumière »

La formation vise la conception d'aménagements et d'environnements spatiaux dans lesquels l'utilisation de la lumière devient une des dimensions majeures de la création.

• MENTION Spectacle

Parcours « COSTUME Formes-Couleurs-Matériaux / Exploration et Réalisation »

À travers la fabrication de costumes, la formation prépare à l'éclectisme des métiers de costumiers par la mise en place d'un laboratoire d'expérimentation, autant plastique que culturel et technique.

• MENTION Graphisme

Parcours « Design de communication, image et édition »

La formation vise la conception d'images et d'identités visuelles adaptées aux médias imprimés et numériques dans les domaines de l'édition, de la publicité ou de la signalétique. Elle aborde les pratiques traditionnelles et digitales.

• MENTION Textile

Parcours « Recherche et création textile / surface, mode, cadre de vie, image »

Le parcours proposé à l'étudiant est individualisé et permet à chacun de développer et d'approfondir des projets dans les champs cités. La place de l'expression plastique est fondamentale dans le cursus. L'accent est également mis sur la méthodologie du design, l'échantillonnage, la communication, la culture design et la technologie.

• MENTION Mode

Parcours « Volume - Matériau – Graphisme »

La formation amène à l'élaboration de projets allant de la conception du vêtement jusqu'à sa réalisation. Elle aborde également les questions liées à l'image de mode et à l'édition. Les parcours Mode offrent aux étudiants la possibilité d'explorer les environnements liés à la communication comme d'expérimenter les pratiques liées aux matériaux.

Lycées publics proposant des Dnmade en Pays de la Loire :

- * **Lycée Léonard de Vinci** à Montaigu : **Design graphisme (Identité multisupport et Edition multisupport)** : <https://vinci.paysdelaloire.e-lyco.fr/nos-formations/les-formations-post-bac/bts-design-graphique/>
- * **Lycée Livet** à Nantes : **Design d'espace (Usages des espaces habités et des territoires)** : <https://livet.paysdelaloire.e-lyco.fr/accueil/le-lycee-livet/diplome-national-des-metiers-darts-du-design/>
- * **Lycée de la Mode** à Cholet : **Mode (Textile-Matériaux-Graphisme et Vêtement-Accessoires)** : <https://www.lycee-mode.fr/formations/>
- * **Lycée Guist'hau** à Nantes : **Spectacle vivant (Régie Son et Régie Lumière)** : <https://guisthau.paysdelaloire.e-lyco.fr/le-superieur/dn-made-spectacle/>
- * **Lycée Jean Monnet** aux Herbiers : **Design produit (Matériaux)** : <https://jean-monnet.paysdelaloire.e-lyco.fr/les-formations/superieures/>
- * **Lycée Raphael Elizé** à Sablé : **Objet (parcours Création et expérimentation en ébénisterie)** : <https://raphaelelize.paysdelaloire.e-lyco.fr/actualite-et/dn-made/>

* **Les ESAA (Ecoles supérieures d'Arts appliqués)**

les 7 Écoles supérieures ci-dessous préparent au DNMADE.

L'appellation "école supérieure d'arts appliqués" concerne 7 établissements publics, chacun ayant sa spécificité.

- Portes ouvertes
les 1er et 2 mars 2024
- * **Ecole Boule** (Paris) – Ecole spécialisée dans l'industrie du meuble et de l'architecture intérieure : <http://www.ecole-boule.org/> <https://ecole-boule.org/diplome-national-des-metiers-dart-et-du-design/>
 - * **Ecole Duperré** (Paris) – Ecole supérieure des métiers du design, de la mode et de la création <http://www.duperre.org/> <https://duperre.org/formations/dn-made>
 - * **Ecole Estienne** (Paris) – Ecole supérieure des arts et industries graphiques <http://www.ecole-estienne.paris/> <http://www.ecole-estienne.paris/diplome/dn-made/>
 - * **Olivier de Serres – ENSAAMA** – Ecole nationale des arts appliqués et des métiers d'art (Paris) : <http://www.ensaama.net/site/> <https://www.ensaama.net/site/home/formations/dnmade>
 - * **Esaat** - Ecole supérieure des arts appliqués et du textile (Roubaix) <http://www.esaat-roubaix.com/>
 - * **Lycée Alain Colas** – ESAAB – Ecole supérieure d'Arts appliqués de Bourgogne (Nevers) <http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/2/index.php/esaab>
 - * **Lycée La Martinière Diderot** (Lyon) <https://www.lamartinierediderot.fr/pole-design/>

Les Ecoles nationales supérieures d'art

Les Écoles nationales supérieures d'art sont au nombre de 3. Elles sont accessibles à la sortie du baccalauréat et très sélectives (entre 3 et 5% de réussite au concours d'entrée). Cours de 5 années après le bac. Diplômes d'État de niveau Bac +5 spécifiques à chacune de ces écoles.

- * **ENSAD** – Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs (« Les Arts Déco ») <http://www.ensad.fr/>
L'une des écoles les plus cotées. Elle forme des vidéastes, des designers, des scénographes, des stylistes, des créateurs multimédias... 10 spécialisations sont proposées. Formation en 5 ans.
Admission sur concours (concours en plusieurs phases : voir modalités sur le site) <https://www.ensad.fr/admissions/concours/conditions-concourir>
- * **ENSCI** – Ecole nationale supérieure de création industrielle : <http://www.ensci.com/>
Grande école du design produit. Elle délivre un Diplôme de création industrielle.
Admission sur concours (concours en plusieurs phases : <https://www.ensci.com/ecole/admissions/>)
- * **ENSBA** – Ecole nationale supérieure des Beaux-arts : <http://www.beauxartsparis.com/>
(voir aussi en page 5 du document sur les Arts plastiques) - Lieu de formation des artistes plasticiens : peintres, sculpteurs, vidéastes et autres créateurs. Elle délivre le Diplôme national supérieur d'arts plastiques (bac + 5). *Admission sur concours* (concours en plusieurs phases : voir modalités sur le site) : <https://www.beauxartsparis.fr/fr/admission/presentation>

Le design dans les Ecoles des Beaux-arts

renseignements pratiques et liens internet dans le document sur les Arts plastiques

extrait de la page de l'Onisep consacrée aux écoles des Beaux arts :

Après une 1re année commune et généraliste, trois options sont au choix en 2e année : art, design ou communication. L'option art prépare aux métiers de peintre, sculpteur, photographe, ou encore galeriste ; l'option design aux fonctions de designer industriel, textile, graphiste, architecte d'intérieur... Ceux qui souhaitent devenir infographiste, illustrateur, webdesigner, ou encore travailler dans la publicité opteront pour l'option communication. À choisir selon ses projets. Attention, toutes les écoles ne disposent pas de l'ensemble des options, se renseigner.

description de l'option Design sur le site des écoles des Beaux-arts Tours-Angers-Le Mans (TALM) :

Au cours du premier cycle d'études, l'option Design offre une solide formation généraliste qui développe, tous les aspects théoriques et pratiques pour aborder l'objet, l'espace et le numérique. La mise en œuvre de cette pédagogie s'organise autour d'une commande, d'un projet, d'une question et d'intentions qui permettent d'aborder l'analyse de l'espace, de l'objet et du contexte. Puis, au cours du second cycle, la pédagogie s'appuie sur des projets pré-professionnels permettant une approche inventive et spécifique.

<https://esad-talm.fr/fr/les-etudes/l-option-design>

Notre enjeu consiste à former des designers, des créateurs en mesure de donner corps à des projets dont la réalisation nécessite la maîtrise de larges connaissances théoriques et pratiques.

N.B. : les designers issus des filières Beaux-arts n'ont pas comme diplôme un DNMADE, mais un DNA (Diplôme national d'art), de niveau Licence, au bout de 3 ans, et un DNSEP (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique), de niveau Master, au terme du cursus de 5 années d'étude.

* **TALM (sites d'Angers et Le Mans)** – Concours d'entrée spécifique pour l'option design :

<https://esad-talm.fr/fr/les-admissions/l-entree-en-premiere-annee/le-concours-d-entree-en-premiere-annee-design>

* **HEAR - Haute école des arts du Rhin - Mulhouse-Strasbourg** <http://www.hear.fr/>

L'Hear (qu'on appelle aussi parfois les Arts déco) est une école des Beaux-arts installée sur 2 sites, qui propose une offre très riche : Art, Art-objet (ateliers bijou, verre, bois, livre, métal, terre/céramique), communication graphique, design, design textile ou illustration. La plupart de ces mentions sont ouvertes à l'admission au sortir de la première année pluridisciplinaire.

Admissions : <http://www.hear.fr/admissions/arts-plastiques-adm/>

Spécialités particulières des différentes écoles des Beaux arts :

(en dehors des options Art et Design, sans autre mention, qui se retrouvent dans une grande majorité des écoles)

- Communication : Besançon, Cambrai, Lorient, Metz, Nancy, Rennes, Strasbourg
 - Communication / graphisme : Strasbourg
 - Design graphique : Amiens, Caen, Le Havre, Lyon, Orléans, Pau, Toulouse, Valence
 - Bande dessinée : Angoulême-Poitiers
 - Animation : Amiens, Angoulême-Poitiers, Lorient
 - Textile : Angers, Lyon, Mulhouse
 - Design espace : Annecy, Dijon
 - Scénographie : Monaco, Strasbourg
 - Restauration / Conservation : Avignon, Tours
 - Céramique : Limoges
 - Son : Le Mans
- * Parcours Art et céramique : Quimper
* Parcours Penser l'exposition : Quimper

Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) Art et design

lien utile : <https://designetmetiersdart.fr/cpge/>

Filière très sélective. Il n'en existe que 5 en France :

- Paris : **ESAA Duperré** : <https://duperre.org/formations/cpge>
- Nevers : **Lycée Alain Colas** : <http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/1/index.php/etudier-a-l-csaab/cpge-arts-et-design/la-formation-cpge>
- Toulouse : **Lycée Rive gauche** : https://live-gauchement-occitanie.fr/filiere-et-formations/enseignements-peu/cpge-art-et-design-44429.html?URL_BLOG_FILTRE=%2313397
- Lyon : **Lycée La Martinière Diderot** : <http://www.lamartinierediderot.fr/>
- Nîmes : **Lycée Hemingway** : <https://lyc-hemingway-nimes.ac-montpellier.fr/>

Elles préparent en 2 ans aux écoles d'art et de design de France et d'Europe et en priorité à l'École Normale Supérieure de Cachan - département Design.

Inscription via la plateforme d'admission <https://www.parcoursup.fr/> (Voir modalités d'admission école par école)

Le parcours universitaire Design

*** Université de Strasbourg : Licence Art, parcours Design**

<https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/mention-arts>

*Apprendre à développer la démarche du projet design dans les 4 domaines (communication graphique, objet, espace, webdesign). Le parcours Design vise autant l'acquisition d'un savoir-faire technique (polyvalence des médiums) qu'un savoir-faire réflexif et comportemental (développement de l'autonomie). Il s'inscrit dans un double objectif : * préparation à l'activité professionnelle à court terme ; * formation permettant également la poursuite d'études à long terme (Master, Dsaa, Dnsep).*

*** Université de Toulouse**

Licence Licence Design, Prospective et Société

<https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/licence-design-prospective-et-societe>

L'objectif de cette licence est de permettre aux étudiants d'acquérir une démarche de projet dans les divers domaines du design grâce à l'apport d'une culture artistique et de savoir-faire les formant aux divers métiers du design. Le développement d'un projet personnel intriquant création de projet et réflexion théorique constitue une part importante de la formation.

*** Université de Bordeaux**

Licence Design

<https://formations.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-XA/licence-design-KQJ9RPRS.html>

L'objectif principal de la formation repose sur la maîtrise par l'étudiant des compétences pratique (appréhender concrètement la discipline par l'acquisition des savoir-faire liés au projet de design et aux techniques et pratiques de création) et théorique (une culture générale, artistique et esthétique élargie aux sciences humaines ; un grand nombre de cours notamment théoriques sont mutualisés avec ceux de la licence d'Arts plastiques).

*** Université de Nîmes**

Licence Licence Arts, parcours Design

https://www.unimes.fr/fr/formations/catalogue/licence-lmd-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-arts-parcours-design-program-fr_rne_0301687w_pr_1253473816518.html

*Le programme est organisé sous la forme d'un parcours type de formation initiale qui offre une large gamme d'enseignements ouverts sur une diversité d'approches et de sensibilités. Les principaux champs de pratique couverts sont le design graphique et interactif, le design d'espace et de produits, le design d'expérience utilisateur et le design de services. **La première et la deuxième année** sont des années d'initiation, d'acquisition et de consolidation. **La troisième année** est une année de spécialisation et de professionnalisation avec un choix parmi les 3 options suivantes : • Design et cultures numériques (option 1) ; • Design et création contemporaine (option 2) ; • Design et médiations (option 3).*

Focus sur un parcours d'études singulier

Le cinéma d'animation

Beaucoup de formations dans ce domaine sont privées, souvent très chères et pas toutes (loin de là) de qualité. Il est donc important de bien se renseigner sur la qualité de l'enseignement, la validité des diplômes, les débouchés, le devenir des anciens élèves, etc.

Pour s'y repérer dans les écoles privées, on pourra se référer au Réseau des écoles françaises du cinéma d'animation (RECA), qui recense les meilleures d'entre elles (*mais ni les dnmade ni les écoles des Beaux arts*) : <http://www.reca-animation.com/>

L'animation en Ecoles des Beaux arts :

- * l'EESI – Ecole européenne supérieure de l'image (Angoulême-Poitiers)

<http://www.eesi.eu/site/index.php>

L'EESI propose des DNA et des DNSEP option art avec **mention Bande dessinée**, **mention Images animées** ou **mention Création numérique**.

- * EESAB – Ecole supérieure d'Art de Bretagne (Lorient) : <https://www.eesab.fr/lorient/>

L'école de Lorient propose un DNA mention **Animation Volume**

- * ESAD – Ecole supérieure d'art et de design - Amiens : <https://www.esad-amiens.fr/>

Le département Image animée se nomme Waide Somme : <https://ws.waide-somme.fr/>

Formations en **Cinéma d'animation 2D et 3D**, **Jeu vidéo** et **Réalité virtuelle**

L'animation en Dnmade :

<https://designetmetiersdart.fr/cartographie-generale/dn-made-animation/>

- * L'école Estienne (Paris) : <http://www.ecole-estienne.paris/diplome/dn-made-menntion-animation/>

Dnmade **Cinéma d'animation 3D** et **Images et animations didactiques et documentaire**

- * ESAAT (Roubaix) : <https://www.esaat-roubaix.com/cinema-danimation/>

Dnmade **Cinéma d'animation**

- * Lycée R. Descartes (Cournon-Auvergne) : **Cinéma d'animation et matériaux graphiques**

<https://rene-descartes-cournon.ent.auvergnerhonealpes.fr/presentation-de-l-etablissement/dn-made-animation-et-espace/>

- * Lycée Marie Curie (Marseille) :

<https://www.site.ac-aix-marseille.fr/lyc-curie/spip/-DNMADe-Cinema-d-animation-.html>

Dnmade **Cinéma d'animation**