

# 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. passer 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** ;
4. Les **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 fonction 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.*

## 1. Le DNMADE (Diplôme national des métiers d'art et du design)

**Attention ! les Manaa disparaissent définitivement à la rentrée 2019**

Les BTS Design et les DMA (Diplômes des Métiers d'art) sont remplacés par des formations en 3 ans, validées par le DNMADE (diplôme national des métiers d'art et du design), que les bacheliers intègrent désormais directement après le bac, sans distinction entre les titulaires d'un bac STD2A et les autres.

Il existe **15 mentions** pour le 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 pour savoir de quel ancien DMA ou BTS ils ont pris la suite.*

*Attention ! il est facile de s'y perdre en allant sur les sites internet des différentes écoles : toutes les écoles n'ont pas forcément ou pas clairement actualisé leurs sites, et dans tous les cas y apparaissent toujours les BTS et DMA actuels, qui continueront à exister jusqu'en 2021, les derniers entrants étant ceux qui étaient en Manaa ou Terminale STD2A cette année : ils ne s'adressent donc pas aux futurs bacheliers des filières générales.*

**Durée de la formation** : 3 ans – cursus plus long d'un an que les BTS et DMA – ces 3 années donneront aux étudiants un niveau L3 et faciliteront la poursuite d'études (passerelles vers des cursus universitaires ou études à l'étranger).

**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.

### **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.

Les lycées qui proposaient jusqu'à présent des Manaa devraient tous proposer des DNMADE, mais la carte de l'offre de formation (notamment celle des mentions liées au DNMADE) ne devrait paraître qu'en janvier 2019 (se renseigner). Pour info, en Pays-de-la-Loire, le seul établissement public proposant une Manaa était le **Lycée Léonard de Vinci** de Montaigu : <https://vinci.paysdelaloire.e-lyco.fr/nos-formations/>

### \* 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.* lien utile : <http://designetartsappliques.fr/content/formations>

\* **Ecole Boule** (Paris) – Ecole spécialisée dans l'industrie du meuble et de l'architecture intérieure

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

*portes ouvertes les 1 et 2 février 2019*

<http://ecole-boule.org/page/diplome-national-des-metiers-dart-du-design>

\* **Ecole Duperré** (Paris) – Ecole supérieure des métiers du design, de la mode et de la création

<http://www.duperre.org/>

*portes ouvertes les 1 et 2 février 2019*

\* **Ecole Estienne** (Paris) – Ecole supérieure des arts et industries graphiques

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

*portes ouvertes les 1 et 2 février 2019*

\* **Olivier de Serres** – ENSAAMA – Ecole nationale des arts appliqués et des métiers d'art (Paris)

<http://www.ensaama.net/site/>

*portes ouvertes les 1 et 2 février 2019*

\* **Esaat** - Ecole supérieure des arts appliqués et du textile (Roubaix)

<http://www.esaat-roubaix.com/>

*portes ouvertes les 1 et 2 mars 2019*

\* Lycée Alain Colas – ESAAB – Ecole supérieure d'Arts appliqués de Bourgogne

<http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/2/index.php/esaab>

\* Lycée La Martinière Diderot (Lyon)

<http://www.lamartinierediderot.fr/>

## 2. 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 : dossier + épreuves + entretien)

<https://www.ensad.fr/admissions/concours/conditions-concourir>

*Portes ouvertes les 25 et 26 janvier 2019*

\* **ENSCI** – Ecole nationale supérieure de création industrielle (« Les Ateliers »)

<http://www.ensci.com/>

Grande école du design produit. Elle délivre un Diplôme de création industrielle.

*Admission sur concours* (concours en plusieurs phases : dossier + épreuves + entretien)

<https://www.ensci.com/ecole/admissions/>

*Portes ouvertes les 25 et 26 janvier 2019*

\* **ENSBA** – Ecole nationale supérieure des Beaux-arts (« Les Beaux-arts de Paris »)

<http://www.beauxartsparis.com/>

*(voir aussi en page 4 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 : dossier + épreuves + entretien)

<http://www.beauxartsparis.fr/fr/admission/admission-en-1ere-annee>

*Pas de portes ouvertes à l'ENSBA Paris.*

### **3. Le design dans les Ecoles des Beaux-arts**

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

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

Après une 1<sup>re</sup> année commune et généraliste, trois options sont au choix en 2<sup>e</sup> 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.

<http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art/Les-ecoles-des-beaux-arts>

- 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.

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.

<http://angers.esba-talm.fr/les-etudes/le-dnsep-design/>

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.

#### **\* 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.

*Portes ouvertes (uniquement sur le site de Mulhouse) : 25 et 26 janvier 2019*

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

### **4. Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) Art et design**

lien utile : <http://designetartsappliques.fr/content/classe-pr%C3%A9paratoire-scientifique-arts-design>

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/2/index.php/fr/esaab/cpge>
- Toulouse : **Lycée Rive gauche** : <http://rive-gauche.entmip.fr/filieres-et-formations/enseignement-superieur/cpge-art-et-design-22596.htm>
- Lyon : **Lycée La Martinière Diderot** : <http://www.lamartinierediderot.fr/>
- Nîmes : **Lycée Hemingway** : <http://www.lycee-hemingway.fr/index.php/art-design-et-mode/cpge>

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/> + *Dossier scolaire* + *Entretien sur dossier de travaux personnels*

## 5. Le parcours universitaire Design

### \* Université de Strasbourg

Licence Art, parcours Design

<https://www.unistra.fr/index.php?id=13568>

<http://parcoursup.unistra.fr/?rof-program=ME28>

*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/licence-design-prospective-et-societe-386174.kjsp?RH=composantes>

*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 Toulouse - Site de Montauban

Licence Licence Arts, Design, Sciences et Techniques (ADST)

<https://www.univ-tlse2.fr/licence-arts-design-sciences-et-techniques-adst--387334.kjsp?RH=02Diplomes>

*La Licence Arts, Design, Sciences et Techniques - ADST est à l'entrecroisement de l'art, du design, des sciences, de l'industrie et du technique, et associe métiers de l'innovation et de l'artisanat aux champs des arts appliqués et du design. Cette licence permet l'obtention d'une double compétence pour un étudiant formé aux arts appliqués et aux métiers de l'artisanat. En troisième année de Licence, l'étudiant s'orientera plus particulièrement vers une spécialité en arts appliqués : Couleur, Image ou Design.*

### \* 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\\_me\\_0301687w\\_pr\\_1253473816518.html](https://www.unimes.fr/fr/formations/catalogue/licence-lmd-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-arts-parcours-design-program-fr_me_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). Dans le cadre de leur professionnalisation, les étudiant(e)s ont l'obligation d'effectuer un **stage** de 4 semaines.*

### \* Université de Bordeaux

Licence Design

<https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/design-DESIGN.3/licence-design-program-lag16-316.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).*

## Focus sur 2 parcours d'études singuliers

### Architecte d'intérieur

*Bien faire la différence entre le décorateur et l'architecte d'intérieur :*

le décorateur peut modifier la décoration et aménager un espace existant, mais sans toucher au bâti / l'architecte d'intérieur peut modifier en profondeur l'espace, y compris les murs.

Pas de diplôme pour décorateur d'intérieur / 5 années d'étude pour architecte d'intérieur

**Pour devenir Architecte d'intérieur**, il existe plusieurs voies reconnues par le CFAI (Conseil français des Architectes d'intérieur) : <http://www.cfai.fr/fr/cursus-de-formation>

\* les écoles d'Arts appliqués : DNMADE mention Espace + parcours de spécialisation jusqu'au Diplôme supérieur d'Arts appliqués (DSAA).

\* Les écoles des Beaux arts : DNSEP option design (les écoles des Beaux arts d'Angers et de Toulouse sont les seules à avoir l'agrément du CFAI).

\* L'ENSAD (Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs) : diplôme national spécifique.

\* Les écoles d'Architecture : diplômes d'architecte.

Ces différents parcours d'études vous permettent de postuler au HMNOP, qui autorise l'inscription à l'ordre et le port du titre d'architecte.

Dans tous les cas, *pour être reconnu comme Architecte d'intérieur, il faut cumuler 5 années d'études supérieures.* Voir :

[http://www.cfai.fr/sites/default/files/media/cfai\\_archi\\_interieur\\_cursus\\_de\\_formation.pdf](http://www.cfai.fr/sites/default/files/media/cfai_archi_interieur_cursus_de_formation.pdf)

### Le cinéma d'animation

Presque toutes les 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, on pourra se référer au Réseau des écoles françaises du cinéma d'animation (RECA), qui recense les meilleures écoles : <http://www.reca-animation.com/>

#### Ecoles publiques :

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

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

Portes ouvertes le 9 mars 2019 : <https://www.eesi.eu/site/spip.php?article971>

Concours d'entrée : <https://www.eesi.eu/site/spip.php?rubrique213>

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

(N.B. : - le **DNA**, de niveau Licence, valide les 3 premières années en Ecole des Beaux arts ;  
- le **DNSEP**, de niveau Master, valide les 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> années.)

\* **L'école Estienne** (Paris)

Portes ouvertes les 1 et 2 février 2019

L'Ecole Estienne propose :

- un **DMA** (Diplôme des métiers d'art) **Cinéma d'animation** (qui demeurera actif malgré la disparition programmée des DMA) : <http://www.ecole-estienne.paris/fr/formations/dma-cinema-d-animation>

- un **DNMADE Cinéma d'animation 3D** :

<http://www.ecole-estienne.paris/formation/dn-made-cinema-animation-3d/dn-made-cinema-danimation-3d/>