

Rapport d'activité 2021-2022

**Ecole
supérieure
d'art
et design
Saint-Etienne**

Commencer une nouvelle année scolaire, outre la pérennisation d'une pratique pédagogique identifiée et reconnue internationalement, engage à se concentrer sur la mise en place de nouvelles orientations.

Cette période, qui s'écoule de septembre 2021 à juin 2022, aura vu l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (Esadse) s'engager sur deux nouveaux projets :

- l'un marque notre désir de faire vivre l'école sur son territoire et d'en être un acteur majeur à travers le projet Cité du design 2025;
- l'autre témoigne de la volonté d'inscrire notre pédagogie dans une dynamique de collaboration avec le monde de l'entreprise, je parle ici notamment du développement d'une formation en alternance.

Le projet Cité du design 2025, porté par Saint-Étienne Métropole, vise à développer le quartier créatif Manufacture au travers de la mise en place de structures culturelles ou commerciales ainsi que d'aménagements extérieurs. Les étudiants de l'Esadse, encadrés par leurs enseignants, participeront à divers projets de rénovation du quartier créatif dans le cadre de ce projet.

Notre école est la première école publique à proposer une formation en alternance pour l'option design, nos étudiants ont ainsi la possibilité de vivre leur année de diplôme au sein d'une entreprise de renom impliquée dans le design.

J'en profite pour remercier l'ensemble des équipes qui œuvrent pour la réussite de nos étudiants.

Eric
Jourdan

Directeur
de l'École
supérieure
d'art et design
de Saint-Étienne

L'Esadse en 2021-2022

365 étudiants

de l'AN1 au post-Master

36 enseignants -
professionnels

dans leur domaine d'intervention art-design-
humanités.

14 000 m²

au cœur de la Cité du design

72 écoles
partenaires

à travers le monde

17 expositions

dont 4 expositions pendant la Biennale
Internationale Design Saint-Étienne 2022

17 workshops

17 conférences

7 tables rondes
et rencontres

7 prix

45 diplômés
en DNSEP

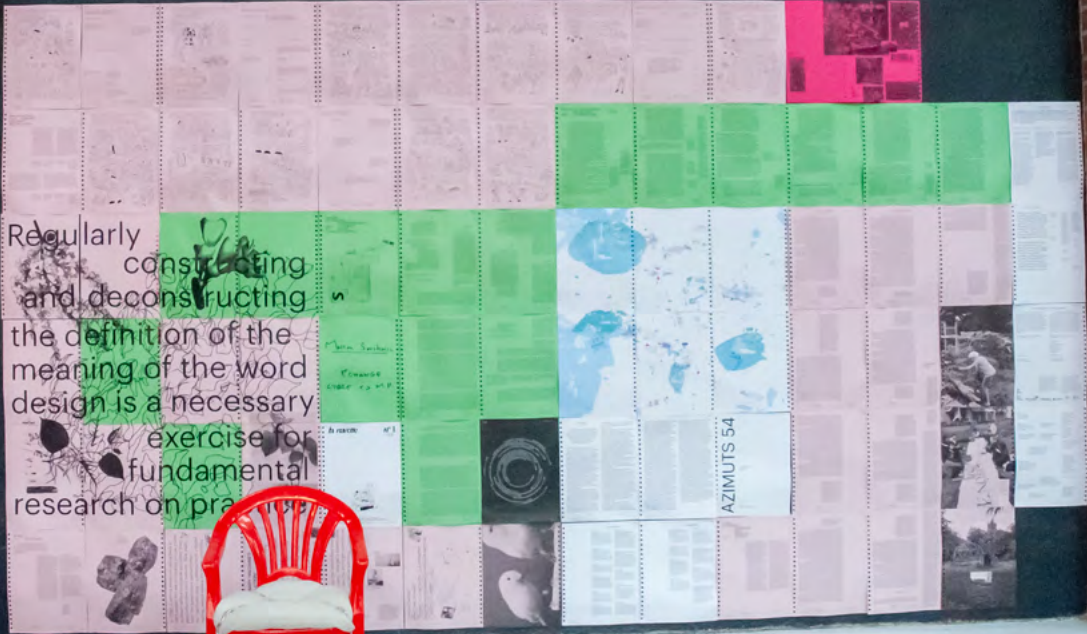
dont 6 en art, 15 en art et design,
24 en design (Master)

Sommaire

<u>Bifurquer, par les étudiants</u>	6	<u>Rayonner</u>	32	<u>Accompagner la vie étudiante</u>	52
Les étudiants dans la Biennale	9	Des collaborations essentielle pour faire ensemble	34	La représentation étudiante	54
Les étudiants récompensés	10	Des événements stimulants pour faire recherche	34	Les associations étudiantes à l'Esadse	54
La soirée des partenaires de l'école	12	Des collaborations internationales	35	La commission d'aide aux projets des associations étudiantes de l'Esadse (novembre 2021)	54
<u>Faire école</u>	14	Des conférences pour faire savoir	36	La commission consultative d'utilisation de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)	55
Présentation des diplômés	16	Des conférences pour faire réseau	36	Les aides individuelles étudiantes	55
Une école attractive	19	Des cours pour susciter des vocations	38		
Une école dynamique	21	<u>Professionnaliser</u>	40	<u>Annexes</u>	57
Une école aux ressources exceptionnelles	23	Des projets avec des acteurs économiques	42	Les instances	58
Un lieu d'expérimentation	24	Des expositions sur le territoire stéphanois et au-delà	44	Le budget	59
Un lieu de recherche	26	Des concours nationaux	47		
		Le module insertion professionnelle des étudiants	48		
		Un lien tissé avec les alumni	49		

Azimuts 54
*Learning from
Saint-Étienne*

Cooperatives
Maurice Sauter - Jean-Denis
Philippe Pélissier
The Chair and Furniture Workshop
Désirée Gaudin - Marie Perle
Ludovic Étienne - Corinne Robert
Jean-Luc Mérieu - Gérard Le Douarin
Philippe Langer - Mathieu Fauré
Olivier Pichon - Émile Lévesque
Jean-Louis Pignatelli
Société - Jean-Michel Sarrailh
Alexandre Lemaire - Olivier Lemaire
Nicolas Trépoignant

Regularly
constructing
and deconstructing
the definition of the
meaning of the word
design is a necessary
exercise for
fundamental
research on practice

AZIMUTS 54

Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022
À l'intérieur de la production
© Cité du design - Fabrice Roure

Bifurquer, dans la Biennale

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne est incontestablement reliée à la dynamique créative des étudiants et des anciens étudiants de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne par la production d'expositions et d'événements singuliers tous les deux ans. Elle est fortement ancrée dans le territoire stéphanois.

**L'Esadse
dans la Biennale
Internationale Design
Saint-Étienne 2022**

4 expositions étudiantes

114 étudiants et diplômés
de l'Esadse impliqués

26 événements
organisés (rencontres,
ateliers, expositions,
performances,
conférences,
projections...)

70% des médiateurs
étaient des étudiants de
l'Esadse

Chaque projet invite le public à s'approcher au plus près des nombreux enjeux du design, avec autant de propositions concrètes liées à nos usages actuels que de scénarii aux problématiques prospectives.

Construite autour d'expositions et de partis pris forts sur le design, la Biennale Internationale Design Saint-Étienne valorise la création contemporaine accessible à tous les publics dans une ambiance festive rythmée par des événements, des visites et des ateliers.

L'édition 2022

« Bifurcations : choisir l'essentiel »

Pour la première fois étendue sur près de quatre mois la 12e édition s'est tenue du 6 avril au 31 juillet 2022 sur le thème des « Bifurcations », qui renvoie à l'intuition liée au désir répandu chez les designers de « changer de société » ou de « réorienter le futur ». Cette édition encourageait le design à partir à l'aventure, à faire un pas de côté, à sortir des sentiers battus en se demandant : que fait-il déjà ? Que peut-il faire de plus ? Que peut-il faire autrement ?

Les étudiants dans la Biennale

Les étudiants sont impliqués dans la Biennale en tant qu'artistes et designers dont les travaux sont exposés, mais aussi en tant que médiateurs pour les expositions, au contact du public.

Le Monde, sinon rien : Rêver, apprendre, renouer

Commissariat : Sophie Pène (enseignante au Learning Planet Institute) et Benjamin Graindorge (designer et enseignant à l'Esadse).

L'exposition *Le Monde, sinon rien* est un véritable appareil d'expérimentation qui s'offre à la participation du public. En pénétrant dans l'exposition, le visiteur découvre une immense carte qui couvre le sol et représente un domaine d'exploration, celui que, chaque année, les enseignants des écoles d'art et de design offrent à leurs étudiants et que ceux-ci arpentent, documentent, transforment.

Espacements

Commissariat : Alexandre Quoi, Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole ; co-commissariat à l'Assaut de la menuiserie : Alexandre Quoi et Vincent Gobber.

Du 8 avril au 8 mai 2022 - Esadse, Ancienne école des beaux-arts, galerie Ceysson & Bénétière, L'Assaut de la menuiserie, la Cabane du design, le Garnier des arts, galerie Les Limbes, Saint-Étienne.

À l'Intérieur de la production - Débats sur le design

Commissariat : Ernesto Oroza (designer-chercheur enseignant à l'Esadse) et les étudiants du CyDRe.

À l'intérieur de la production est une exposition d'un nouveau genre : en libre accès, elle est conçue pour accueillir des débats, faciliter l'expression des points de vue, les conversations et leur mise en forme sur la production croissante des objets. Elle met en scène la recherche en design en combinant des investigations concrètes, historiques et ethnographiques, des ateliers, des activités culturelles et des performances de designers et d'artistes. Elle s'éloigne volontairement des codes classiques d'une exposition : la scénographie et les objets présentés évoluent sous l'effet des usages et des besoins de la programmation. Les objets présentés servent de support de résultat de recherche, mais sont aussi mis à disposition des visiteurs pour être utilisés et réinventés.

FABécole

Commissariat : Julie Mathias (designer-enseignante à l'Esadse) et Alexandre Peutin (chargé de la matériauthèque de la Cité du design).

FABécole est le fruit d'un croisement entre les savoir-faire des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la matériauthèque de la Cité du design, et la créativité des étudiants en Design mention objet. Cette expérience croisée permet aux étudiants de développer des projets aux côtés de spécialistes, et ainsi d'acquérir une première connaissance du monde industriel. Les entreprises, quant à elles, découvrent et explorent de nouvelles idées, propices à la conception de nouveaux produits. La production de ces rencontres et ateliers menés tout au long de l'année prend la forme d'une série d'objets imaginés par les étudiants, réalisés par les entreprises et représentatifs de leurs savoir-faire. Pour cette première exposition auprès du grand public, plus d'une trentaine de projets sont présentés en lien avec des entreprises de textile, céramique, plasturgie, peinture et bien plus encore.

Les étudiants récompensés

L'Esadse profite de la vitrine locale, nationale et internationale que représente la Biennale Internationale Design Saint-Étienne pour mettre en valeur les travaux de ses étudiants. Cette période festive donne lieu à la remise de prix.

Prix Un tramway nommé design

En 2017, dans le cadre de la 10e édition de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, la Société de transport de l'agglomération stéphanoise (Stas), partenaire historique de la Biennale, et la Cité du design lançaient la première édition du concours Un tramway nommé design, destiné aux étudiants en design de toute la France. Face à l'envergure de l'événement, la deuxième édition du concours s'est ouverte à l'ensemble des étudiants des écoles du réseau Villes créatives design Unesco, lors de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2019. Le but du jeu ? Imaginer et concevoir un habillage complet pour l'une des rames de tramway du réseau de transport de Saint-Étienne Métropole, mise en circulation à l'occasion de la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne. La troisième édition a eu lieu dans le cadre de la Biennale 2022.

Composition du jury :

Stas – Transdev : Jérémy Gradelle (directeur marketing et commercial), Eric Laisne (responsable communication)

Ville de Saint-Étienne / Saint-Étienne Métropole : Olivier Barbé (directeur général de la communication et du marketing territorial)

Webqam, partenaire de la Biennale : Baptiste Cacheleux (directeur général), Frédéric Martin, (directeur de la création).

Lauréats : Thomas Dutoit et Nicolas Mars, étudiants de l'Esadse

Prix Design et innovation

Le Prix Design et Innovation récompense un jeune designer issu de la dernière promotion de diplômés DNSEP de l'option Design de l'Esadse. La Fondation Crédit Agricole Loire Haute-Loire soutient la jeune création en étant mécène du prix. Le lauréat s'est vu attribuer une bourse d'aide à la création de 3 000 euros le 14 avril 2022, lors d'une soirée spéciale. Composition du jury :

Grégory Blain & Hervé Dix-Neuf, designers (BL119) et fondateurs de la galerie Surface

Thibault Carbonnel, directeur de la publicité du magazine *Intramuros*
Nathalie Degardin, rédactrice en chef magazine *Intramuros*

Mikaël Fabris, designer d'espace
Julie Gayral, designer

Youssef Laghzioui, représentant de la Fondation Crédit Agricole Loire Haute-Loire.

Lauréate : Katia Brytkova pour son projet E°FDB. Outre la bourse d'aide à la création, elle a bénéficié d'une exposition à la galerie Surface.
Mention spéciale du jury : Denise Merlette pour son projet *Les insectes modèles : une proposition de climatisation naturelle.*

Concours Rondino 2020

Depuis 2014, l'entreprise Rondino et l'Esadse collaborent sur des projets pédagogiques et professionnalisants à travers un concours lancé auprès des étudiants en design de l'école et du Master Prospective Design. Le thème général du concours était : « Mobilier de détente et de stimulation corporelle pour favoriser une dynamique de bien-être ».

Composition du jury :

Nathalie Arnould, design manager pour les collectivités locales
Daniel Beauchet, BE et R&D
Rondino

Grégory Blain & Hervé Dixneuf, BL119, designers
Marlène Gallien, Directrice générale de Rondino et présidente du jury
Anne Marcon, directrice de ventes
Rondino

Julien de Sousa, designer et enseignant à l'Esadse.

Enseignant référent : Julien de Sousa

Développement des projets lauréats et valorisation dans le cadre du dispositif *Bancs d'essai*, à la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022.

1er prix : Rémi Boullier - Capucine Clemenson - Emma Hourquet, Master Prospective design pour Hokkaido

2e prix : Yoo Jin Gwak, design mention objet AN5 pour Pila

3e prix : Alejandro David - Héloïse Therrat - Cassandra Zorayan, Master Prospective design pour Je Co.

Prix Golden Parachute

Le Prix *Golden Parachute* récompense un jeune artiste issu de la dernière promotion de diplômés DNSEP de l'option art mention espace de l'Esadse. Le lauréat se voit attribuer une bourse d'aide à la création de 3 000 euros. La remise du Prix *Golden Parachute* s'est tenue le jeudi 14 avril 2022.

Composition du jury :

Loïc Bénétière, co-directeur de la galerie Ceysson & Bénétière
Guy Boyer, rédacteur en chef de *Connaissance des Arts*
Claire Chesnier, artiste
Vincent Gobber, directeur de l'association l'Assaut de la menuiserie
Adrien Saporito, collectionneur, président du jury et mécène du Prix Golden Parachute
Jean-Charles Vergne, directeur du Frac Auvergne

Aurélié Voltz, Directrice du Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole
Enseignant référent : Denis Laget
Mécénat : Adrien Saporito (TSV Avocats)

Lauréats ex aequo : Victor Cadoret pour *Temporairement indisponible* et Jeanne Gort pour *Anteroom*.

Prix Laurent & Charras pour FABécole

Laurent & Charras est un cabinet de protection industrielle créé dans la ville industrielle de Saint-Étienne en 1920 pour répondre aux besoins du tissu économique local et notamment ceux de Manufacture.

Le Prix *Laurent & Charras* récompense le projet d'un binôme entreprise/étudiant, parmi ceux exposés au sein de l'exposition *FABécole*. Dans ce cadre, 29 étudiants de l'école ont collaboré avec des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour concevoir un projet de design qui valorise le savoir-faire de chaque entreprise, en utilisant au maximum le savoir-faire de l'entreprise, via un démonstrateur ou un prototype commercialisable.

Lauréats ex aequo : Najma Temsoury avec Chaudronnerie fine de la Loire et Axalta pour *Les Encylies* et Valentin Jager avec Décibel France pour *Scrum Wall*.

La soirée des partenaires de l'école

L'Esadse remercie les entreprises impliquées dans le projet FABécole : Axalta, Benaud Création, Brocatelle, Céramique du Beaujolais, Chaudronnerie fine de la Loire, DAP, Décibel France, Grain de couleur (Valtex Group), Polyvia, Sofama.

Dans le cadre de la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne, partenaires actuels, prospects, alumni, équipes de l'école et étudiants se sont retrouvés le 28 avril 2022 autour d'un cocktail et d'un tour des expositions. Cette soirée était le moment propice pour que les alumni partagent leur expérience et que les partenaires témoignent de leur implication au côté de l'école. 80 personnes étaient présentes.

Parce que l'insertion professionnelle est au cœur de son approche pédagogique, l'Esadse est fière de nouer des partenariats avec des entreprises du territoire, notamment à travers le projet FABécole.

Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022
À l'Intérieur de la production
© Cité du design - Fabrice Roure

Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022
Le Monde, sinon rien
© Cité du design - Fabrice Roure

Faire école

La rentrée 2021-2022 a été marquée par le lancement de deux nouvelles formations qui répondent aux enjeux stratégiques que l'école s'est fixée : s'ouvrir à de nouveaux profils d'étudiants et affirmer la place du design dans le champ des politiques publiques. Les jeunes talents s'engagent parfois dans des filières où leurs compétences en dessin ou leurs représentations du monde ne les portent pas à la réussite... En ouvrant une classe préparatoire aux écoles d'art et de design, nous nous positionnons entre des formations à vocation professionnelle et les études supérieures dans le champ de la culture auxquelles de nombreux jeunes n'osent tout simplement pas rêver. Trois jeunes ont ainsi pu intégrer la version expérimentale de cette classe préparatoire publique, dont le programme était cette année alimenté par le contenu de la classe préparatoire internationale. Ces nouveaux étudiants ont également pu participer aux cours amateurs nouvellement ouverts à l'Esadse.

La mention Design Public(s) a elle aussi accueilli ses premiers étudiants à la rentrée 2021. L'ambition est ici double :

- former des designers au décryptage des arcanes institutionnels français;
- encourager la volonté de mener des projets avec les administrations, services ou collectivités.

Ces deux objectifs se font écho pour permettre aux étudiants d'apporter des réponses singulières et pertinentes prenant en compte l'usager.

Trois étudiantes ont ouvert la voie de ce parcours.

Par ailleurs, et pour refléter le potentiel de spécialisation des équipes engagées dans la mention Media, nous actons pour la rentrée 2022-2023 la création de deux mentions distinctes en 2e cycle : le DNSEP Graphismes & Images et le DNSEP Création numérique.

Enfin, la signature d'une convention académique portant sur l'échange d'étudiants de niveau Master a été signée en 2022 avec l'EM Lyon Business School ; il s'agit ici d'offrir la possibilité à nos étudiants de suivre des parcours spécifiques sur le site d'Écully et ainsi de les ouvrir à des enseignements liés au business en complémentarité de leur parcours à l'Esadse.

Magali
Coué
directrice
adjointe
déléguée

Présentation des diplômes

Formations en art

Diplôme national d'art, option art (DNA art)

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. La phase programme propose aux étudiants l'acquisition des outils et connaissances tant techniques, historiques que conceptuels, qui lui permettent d'envisager puis de développer des travaux, un langage, voire une recherche personnelle. Au-delà de l'apprentissage des outils et médiums artistiques (dessin, photographie, peinture, vidéo, volume, son, installation, performance et nouvelles technologies), l'école propose un cadre de formation unique où le projet de l'étudiant se mesure en permanence aux regards critiques croisés, afin de fonder la pertinence des orientations et des choix esthétiques et culturels qui l'informent. La pratique se développe au sein d'un atelier individuel et collectif, et se nourrit d'une programmation d'invités, de voyages, de visites d'expositions et d'un réseau dense de partenaires artistiques et culturels.

Diplôme national d'expression plastique, option art (DNSEP art)

Le deuxième cycle en art, phase projet, est le temps de la maturation artistique dans le domaine choisi, et de sa confrontation au monde. Au travers des deux années d'enseignement, une dynamique de projet est mise en place, permettant à l'étudiant d'acquiescer de l'autonomie dans ses réalisations.

Diplôme national d'expression plastique, option art et design (DNSEP art et design), mention ACDC_Espaces

Dans cette mention, il s'agit de dépasser l'acception première du design d'espace pour l'envisager sous plusieurs aspects aujourd'hui essentiels dans le champ de la création, en se fondant sur :

- l'espace de la galerie d'exposition et par extension de la scène liée au spectacle vivant;
- l'espace de la ville;
- l'espace-temps.

La question de la monstration, de la mise en espace et de la scénographie sont des enjeux essentiels et abordés différemment entre les champs de l'art et du design. Une équipe pluridisciplinaire encadre les étudiants sur de nombreux projets.

Formations en design

Diplôme national d'art, option design (DNA design)

La phase programme (AN1 à AN3) est conçue pour donner aux étudiants le temps de l'exploration et de l'expérimentation dans différents domaines de la création, puis leur permettre d'approfondir leur discipline dans un atelier principal choisi parmi les ateliers Objet, ACDC_Espaces, Numérique, Graphisme, Politiques publiques qui préfigurent les mentions de deuxième cycle, tout en préservant une certaine transdisciplinarité par le choix d'un second atelier.

Diplôme national d'expression plastique, option design (DNSEP design)

La phase projet (en 2 ans) vise à former des professionnels autonomes, prêts à une entrée sur le marché du travail avec un profil riche au niveau culturel, technique et formel permettant au jeune diplômé d'être à l'aise avec des demandes et commandes multiples et protéiformes. Il s'agit aussi de préparer les étudiants à une démarche d'auteur sur des sujets qui lui sont propres et qui sont souvent dans la continuité du projet de diplôme. Plusieurs mentions sont proposées : ACDC_Espaces, Objet, Création numérique, Graphismes et Images, Public(s).

Formations et Masters développés en partenariat

Membres des jurys de diplômes en juin 2022

Parité dans les jurys
60% femmes et 40% hommes.

Master Prospective design

Cette formation hybride et pluridisciplinaire est co-portée par l'Esadse, l'École des Mines de Saint-Étienne et l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de l'Université Jean-Monnet de Saint-Étienne. À l'issue des deux années d'enseignement, un diplôme universitaire de Master est délivré (250 h annuelles d'enseignement à l'Esadse).

Parcours Management

Le parcours Management, accessible aux étudiants de l'Esadse inscrits en 6e année, propose d'initier aux questions de management, de politique de marque, de marketing ou encore de développement de produit. Ce parcours est dispensé en partenariat avec l'EM Lyon Business School et proposé au second semestre.

DNA art :

Julie KIEFFER, artiste, personnalité qualifiée

Benoît LAMY DE LA CHAPELLE, commissaire d'exposition, personnalité qualifiée

Pierre-Olivier ARNAUD, enseignant à l'Esadse

DNA design :

Thomas LEVEUGLE, galeriste, commissaire d'exposition, personnalité qualifiée

Patricia OLLAGNON, styliste designer, personnalité qualifiée

Anouk SCHOELLKOPF, enseignante à l'Esadse

DNSEP art :

Marie CANTOS, directrice artistique de l'AHAA Paris, personnalité qualifiée

Clémentine CHALANÇON, artiste, personnalité qualifiée

Anna GUILLO, docteur en Art et Archéologie (2002, université Paris 1), professeure des universités en arts plastiques et sciences de l'art à Aix-Marseille, personnalité qualifiée

Charles LE HYARIC, artiste, personnalité qualifiée

Romain MATHIEU, enseignant à l'Esadse

DNSEP art et design, mention ACDC_ Espaces:

Nathanaël ABEILLE, designer et professeur à l'École Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, personnalité qualifiée

Marie ADJEDJ, docteur en Histoire de l'Art (2019, université Aix-Marseille), théoricienne, professeure à l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne à Quimper, personnalité qualifiée

Keren DETTON, directrice du Musée FRAC Grand Large de Dunkerque, personnalité qualifiée

Stéphanie ROLLIN, artiste, personnalité qualifiée

Émilie PEROTTO, enseignante à l'Esadse

DNSEP design, mention Média :

Sylvain JULÉ, designer, graphiste, personnalité qualifiée

Fabrice SABATIER, designer graphique, professeur et chercheur à l'École supérieure des arts à St-Luc Bruxelles, docteur en arts et sciences de l'art (2021, Université Libre de Bruxelles)

Camille TRIMARDEAU, designer, graphiste, cofondatrice et co-directrice de Studio Béton, personnalité qualifiée

Claire WILLIAMS, artiste indépendante, personnalité qualifiée

Michel LEPETITDIDIER, enseignant à l'Esadse

DNSEP design, mention Objet :

Fanny GUIOL, architecte, personnalité qualifiée

Bertille LAGUET, designer et feronnière d'art, personnalité qualifiée

Sophie PÈNE, docteur en science de l'information et communication, (2005, Sorbonne Université Paris IV), professeure émérite, personnalité qualifiée

Rio SAMY, designer, personnalité qualifiée

Élizabeth GUYON, enseignante à l'Esadse

Résultats de la session de diplômes de juin 2022

DIPLÔMES 2021-2022

DNA art :

20 étudiants inscrits, 14 présentés au diplôme
14 admis, dont 4 mentions, 5 félicitations

DNA design :

44 étudiants inscrits, 39 admis au diplôme
3 admis, dont 15 mentions, 11 félicitations

DNSEP art :

7 étudiants inscrits, 6 présentés au diplôme
6 admis, dont 1 mention, 3 félicitations

DNSEP art et design, mention ACDC_Espaces :

16 étudiants inscrits, 15 présentés au diplôme
15 admis, dont 2 mentions, 8 félicitations

DNSEP design, mention Média :

13 étudiants inscrits, 13 présentés au diplôme
12 admis, dont 3 mentions, 4 félicitations

DNSEP design, mention Objet :

12 étudiants inscrits, 12 présentés au diplôme
12 admis, dont 5 mentions, 5 félicitations

BILAN DES DIPLÔMES 2021-2022 :

53 diplômés en DNA art ou design

45 diplômés en DNSEP art ou design

Une école attractive

L'Esadse forme les artistes et designers de demain en favorisant l'interdisciplinarité. Pionnière dans de nombreux domaines, elle innove aussi pour s'ouvrir à de nouveaux publics.

Un concours nouvelle formule pour l'entrée en AN1

Conformément à l'arrêté du 9 juillet 2021 concernant les nouvelles modalités d'admission dans les ESC, l'inscription au concours d'entrée en première année était possible entre le 20 janvier et le 7 avril 2022 sur la plateforme Parcoursup. Les candidats en reprise d'études, internationaux ou faisant une candidature avec dérogation de baccalauréat se sont inscrits via la plateforme Ganesh, interne à l'école.

Les épreuves de concours sont modifiées :

- Mise en place d'une présélection sur dossier (chaque candidat doit fournir un portfolio et une lettre de motivation);
- Ajout d'une épreuve plastique;
- Évolution de l'épreuve de culture générale, qui est construite sur des questions à réponses courtes ou longues, et intègre l'épreuve d'anglais

CONCOURS 2022 : 3 AU 5 MAI 2022

Postulants concours sur dossier administratif complet	609
<i>dont 502 candidatures sur Parcoursup et 107 candidatures hors-Parcoursup</i>	
Candidats admissibles après présélections	325
<i>sont convoqués aux épreuves les candidats avec une note de portfolio >10</i>	
Présents	270
Absents	55
Admis concours	73
Liste d'attente	132

Les Commissions d'équivalence pour l'entrée en cours de cursus 2021-2022

Les concours d'entrée en équivalence concernaient aussi les futures mentions : Graphismes & Images, création numérique. Ces deux mentions mises en place à la rentrée 2022-2023 proviennent de la mention Média.

ART	AN2	AN3	DESIGN	AN2	AN3
Postulants commission sur dossier (payés)	8	8	Postulants commission sur dossier (payés)	19	11
Non-admissibles	4	7	Non-admissibles	13	4
Admissibles	4	1	Admissibles	6	7
Présents	4	1	Présents	6	7
Absents	0	0	Absents	0	0
Admis	2	0	Admis	5	3
			<i>dont 2 admis en année 2 au lieu d'année 3</i>		

ART	AN4
Candidats commission sur dossier (payés)	10
Non-admissibles	4
Admissibles	6
Présents	5
Absents	1
Admis	4

OBJET	AN4
Candidats commission sur dossier (payés)	61
Non-admissibles	45
Admissibles	16
Présents	14
Absents	2
Admis	8

PUBLIC(S)	AN4
Candidats commission sur dossier (payés)	12
Non-admissibles	0
Admissibles	12
Présents	12
Absents	0
Admis	10

ESPACE	AN4
Candidats commission sur dossier (payés)	27
Non-admissibles	16
Admissibles	11
Présents	9
Absents	2
Admis	6

CRÉATION NUMÉRIQUE	AN4
Candidats commission sur dossier (payés)	3
Non-admissibles	2
Admissibles	1
Présents	1
Absents	0
Admis	0

Le DNSEP Design Public(s)

Un nouveau parcours de DNSEP a été ouvert en septembre 2021, qui répond pleinement au besoin de spécialisation de la formation au métier de designer. L'État, les territoires, les collectivités, les services publics, et plus généralement les acteurs politiques et administratifs, intègrent de plus en plus dans leurs équipes et leurs projets des designers dont l'approche empathique est recentrée autour de l'utilisateur. Dans l'option Design mention Public(s), il s'agit d'affirmer et positionner le design comme créateur de valeur pour les collectivités et les acteurs publics. Dans ce parcours, les étudiants sont invités à se positionner dès le départ de leur réflexion sur des problématiques issues des champs des politiques publiques.

Après avoir accueilli trois étudiants à son lancement, lors des commissions d'équivalence de mai 2022, douze candidats se sont présentés lors des commissions d'équivalence pour la rentrée 2022-2023. Neuf étudiants ont été admis, triplant ainsi les effectifs de cette mention à la rentrée 2022.

Une classe préparatoire aux concours des écoles d'art françaises expérimentale

L'école a également ouvert en septembre 2021 une classe préparatoire qui accueille des élèves issus de l'enseignement secondaire désireux d'intégrer un cursus en école française d'art et de design. Il s'agit d'amener chacun à avoir la capacité de se présenter aux concours d'entrée des écoles d'art publiques, à partir de sa motivation et de son envie de mieux connaître l'univers de l'art et de la culture. L'Esadse a pu accueillir trois jeunes dans cette classe qui a été couplée avec la classe préparatoire internationale « La Coursive ».

Le programme Égalité des chances

Depuis 2007, ce programme implique un partenariat de 20 écoles et accompagne des lycéens issus de milieux modestes dans la préparation des concours d'entrée en écoles d'art et de design.

En 2021-2022, l'école a ainsi pu accompagner 18 lycéens issus de classes de terminale du lycée professionnel Benoît-Fourneyron de Saint-Étienne et du lycée général Jean-Monnet.

L'accompagnement s'est déroulé en deux temps : une demi-journée d'information au lycée Jean-Monnet et deux séances de découverte à l'Esadse. Programme de ces séances : Atelier design et couleurs, Atelier matériaux, Atelier design et graphisme, Atelier « survivre sur Mars », visite de l'exposition *Homo spatius*, présentation des classes préparatoires publiques, présentation de la classe préparatoire publique de Saint-Étienne, témoignages d'étudiants et une séance d'entretien de présentation « type concours » avec des enseignants et étudiants de l'école.

Les élèves les plus motivés à l'issue de cette découverte ont pu candidater pour participer au stage « Égalité des chances », qui se déroule pendant une semaine en février dans l'une des Écoles d'art et de design partenaires. 30 élèves sont sélectionnés par un jury. Ce stage permet aux élèves de découvrir la réalité des études dans nos écoles, en mêlant ateliers pratiques, cours théoriques et visites d'expositions.

Accueil d'étudiants ukrainiens

La communauté des 46 écoles supérieures d'art et de design françaises exprime toute sa solidarité avec les populations touchées par la guerre. L'Esadse s'est mobilisée pour accueillir 15 étudiants qui fuient leur pays et ne peuvent y retourner. Le dispositif d'accueil dans les écoles d'art est coordonné par l'Andéa (Association nationale des écoles d'art) en partenariat avec l'Atelier des artistes en exil (AAE – Paris) et le ministère de la Culture. Les étudiants réfugiés ukrainiens accueillis à l'Esadse bénéficient des bourses du programme Erasmus+ (à la suite d'une décision communautaire).

Une subvention de 12 200 € a été accordée par la DRAC pour soutenir l'accueil et l'intégration de ces étudiants. Le centre des monuments nationaux soutient également cette action à hauteur de 3 500 €.

Une enseignante artiste exilée russe d'origine ukrainienne est accueillie par l'école en 2022-2023, avec un co-financement obtenu dans le cadre du Programme d'aide d'urgence aux scientifiques et artistes en exil (Pause) - Collège de France.

Une école dynamique

Le recrutement de nouveaux enseignants

Parité dans les équipes pédagogiques :

62% hommes contre 38% femmes

36 enseignants, dont 23 hommes et 13 femmes

4 assistants d'enseignement, dont 1 homme et 3 femmes

8 techniciens, dont 6 hommes et 2 femmes

Gabrielle CONHIL DE BEYSSAC

Née à Ottawa, Gabrielle Conhil de Beyssac grandit entre le Canada et le Mali. Elle fonde son travail sur l'exploration de la relation qu'entretiennent la sculpture ou le dessin, avec l'espace. Le corps est souvent convoqué soit dans une attitude de promeneur, soit dans une attitude d'acteur. Certaines œuvres demandent à être arpentées ou visitées alors que d'autres demandent à être activées, saisies, utilisées, déplacées. En 2019, elle réalise un labyrinthe en pierre de 500m², un projet sur quatre années dans le parc d'un château privé en Bourgogne. En outre, le Centre Pompidou lui donne carte blanche pour concevoir deux ateliers pédagogiques itinérants (Paris-Bruelles-Shanghai). En septembre 2021, elle rejoint l'équipe de l'Esadse où elle enseigne la sculpture.

Camille CORLIEU-MAEZAKI option design

Diplômée à la fois en Histoire de l'art et de l'architecture et en Littérature comparée à Paris 1 et Paris 3, Camille Corlieu-Maezaki a obtenu un DESS de Gestion des industries du luxe et des métiers d'art à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Elle a d'abord travaillé comme chargée de communication et de production, puis a passé plusieurs années au Japon en tant qu'enseignante et consultante. Elle enseigne l'histoire de l'art et de l'architecture et accompagne les étudiants dans la présentation de projets au sein de plusieurs écoles d'art et de design (Penninghen, Esam), ainsi qu'à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et à Sciences Po. Elle intervient également à l'Ensci-les ateliers dans le département Textile.

Grégory GRANADOS options art et design

Diplômé en 2018 de l'Esadse, il est lauréat du dispositif Création en Cours 2018 des Ateliers Médicis, du festival Design Parade 2019 de la Villa Noailles ainsi que des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris 2020 organisés par les Ateliers de Paris. Grégory Granados commence ses études par cinq ans de formation dans le monde du bois en ébénisterie, menuiserie en sièges

et lutherie. À la suite d'une initiation au design à la Chelsea School of Arts à Londres, il décide d'en faire son métier. En 2013, c'est par le biais d'une rencontre avec la chorégraphe Régine Chopinot à Toulon que son intérêt pour la danse est venu. Aujourd'hui il continue d'investiguer les champs de la danse et de la musique par l'intermédiaire du design.

Laurence MAUDERLI option design

Laurence Mauderli est historienne du design, docteure en art et science des arts (université Jean-Jaurès de Toulouse) et diplômée du V&A/RCA History of Design Postgraduate Programme. Elle a été collaboratrice scientifique et co-commissaire de la Designsammlung du Museum für Gestaltung de Zürich et a contribué à plusieurs expositions portant sur le design : Victoria & Albert Museum, Centre Georges-Pompidou. Elle fait partie des membres scientifiques actifs de *Problemata* : plateforme numérique dédiée aux études francophones sur le design. Elle est secrétaire adjointe de la Société des études critiques en design. Ses recherches, ses publications et ses projets portent sur le design et ses multiples concepts et applications historiques et contemporaines.

Lucile SCHRENZEL option design

Diplômée en 2012 de l'Esadse. Pour son projet de diplôme elle développe une pratique du design numérique paramétrique et apprend la maîtrise des outils de fabrication numérique tels que l'impression 3D. En 2015, elle co-fonde le collectif Atelier Regards avec qui elle crée des ateliers de design participatif pour tous les publics, mêlant les savoir-faire artisanaux et les nouvelles technologies. Co-commissaire des expositions *Regard(6)* et *Working Process* à l'occasion des Biennales internationales Design Saint-Étienne 2015 et 2017, elle est également invitée avec son collectif par le Centre Georges-Pompidou pour la réalisation et l'encadrement des *Ateliers d'Automne* 2015. Depuis 2017, elle enseigne la modélisation 3D et le prototypage rapide au pôle numérique de l'Esadse.

Les effectifs étudiants en formation initiale

2021-2022

DESIGN

Inscrits en AN1	63
Inscrits en AN2	53
Inscrits en AN2 admis par équivalence	1
Inscrits en AN3	43
Inscrits passage au diplôme	39
Diplômés DNA	39
Nombre de DNA inscrits en AN4	28
Inscrits AN4 admis par équivalence	7
Inscrits en AN4	35
Inscrits en AN4 admis en AN5	30
Inscrits en AN5	35
Inscrits passage au diplôme	34
Diplômés DNSEP	33
Total des étudiants inscrits en design	230

ART

Inscrits en AN1	63
Inscrits en AN2	24
Inscrits AN2 admis par équivalence	3
Inscrits en AN3	21
Inscrits AN3 admis par équivalence	1
Inscrits passage au diplôme	14
Diplômés DNA	14
Nombre de DNA inscrits en AN4	9
Inscrits AN4 admis par équivalence	2
Inscrits en AN4	11
Inscrits en AN4 admis en AN5	12
Inscrits en AN5	13
Inscrits passage au diplôme	12
Diplômés DNSEP	12
Total des étudiants inscrits en art	135

Mobilités d'études

17 étudiants internationaux régulièrement inscrits hors programmes de mobilités.

14 étudiants accueillis en mobilité Erasmus

29 mobilités internationales (11 mobilités d'études et 18 stages).

13 bénéficiaires d'une bourse Erasmus

18 étudiants bénéficiaires d'une bourse régionale pour la mobilité internationale.

24h de cours de Français Langue Etrangère (FLE) pour les étudiants non francophones par semestre.

Ouverte sur le monde, l'Esadse accueille de nombreux étudiants internationaux et encourage les étudiants français à partir expérimenter l'art et le design autrement, dans les écoles partenaires.

Pour faciliter les démarches, elle organise des temps d'échange dont le thème est la mobilité.

« Erasmus Day » est un format grâce auquel les étudiants déjà partis en mobilité peuvent partager leur expérience avec les futurs sortants.

« Erasmus Lunch » est un temps d'échange pendant lequel les étudiants internationaux en échange font une présentation de leur établissement d'origine auprès des étudiants de l'Esadse.

Mobilités de stage

Nombre d'étudiants en mobilité en France :
1 en année 1
26 en année 2
44 en année 3

48 en année 4
8 en année 5
8 en année 6

Une école aux ressources exceptionnelles

École du "faire" reconnue pour la qualité de son enseignement et de ses ateliers, l'Esadse se positionne comme une école d'excellence. Elle se donne les moyens de répondre aux enjeux contemporains et de former ses étudiants dans un environnement aux ressources multiples, au coeur du quartier créatif de la Cité du design. Ses six pôles sont des lieux privilégiés de rencontre entre les étudiants en art et en design.

6 pôles

Dans tous les pôles, l'accent est mis sur la sécurité et les bonnes pratiques. Les techniciens présents pour accompagner les étudiants dans leurs travaux sont là pour leur apporter un savoir-faire et leur donner les bons réflexes de sécurité. Parce que les ateliers sont des lieux de production partagés, les étudiants sont sensibilisés aux nécessités de respecter les biens communs, de favoriser le recyclage et le réemploi et d'assurer la propreté et le rangement des espaces de travail. Les étudiants inscrits en art et ceux inscrits en design se rencontrent et se côtoient dans les différents ateliers, ce qui leur permet de croiser leurs approches, leurs problématiques, leurs projets.

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 vectoriel, logiciels de traitement de l'image, scanners, imprimantes.

Pôle modélisation : Forge, menuiserie, ébénisterie, thermoformage, moulage, serrurerie, mécanique...

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.

Pôle céramique : Techniques de la céramique : plaquettes, colombins, tournage, coulage, cuisson, email, etc.

La matériauthèque

La matériauthèque est un lieu ressource pour les étudiants tout au long de leur cursus. Ils peuvent y trouver des idées, des matériaux, des conseils sur les procédés de production et l'aide à la constitution de dossiers et de mise en relation avec des entreprises en vue de partenariats pour réaliser leurs projets d'étude. Par ailleurs, c'est aussi un lieu de rencontre entre les étudiants et les professionnels, notamment dans le cadre du projet *FABécole*.

Un nouvel auditorium

Dans le cadre du re-déploiement de l'école sur le site Manufacture, de nouveaux ateliers pour l'option art ont été rendus disponibles en janvier 2022. Un nouvel auditorium pouvant accueillir 120 personnes dans des configurations différentes, trois salles de cours équipées en matériel audiovisuel et un espace d'accrochage sont venus compléter ces nouveaux espaces dédiés aux apprentissages des étudiants.

La médiathèque

La médiathèque est un lieu de travail, de recherche et d'échanges. Sa principale mission est d'offrir les ressources documentaires nécessaires aux étudiants pour leur découverte des arts et du design, ainsi que de la pensée et du monde contemporain.

Ils trouvent sur place des conseils, orientations et un accompagnement dans leurs démarches de recherche(s) et la rédaction de leur mémoire. La médiathèque s'inscrit dans la vie de l'école, soutient les enseignements grâce à la richesse de ses collections, sa politique et sa veille documentaires, et répond aux demandes des enseignants. Elle participe à des projets pédagogiques, sous forme d'acquisitions de documents spécifiques, d'interventions, de bibliographies, de présentations thématiques...

41 000 documents (y compris les numéros de périodiques)

28 500 livres

65 abonnements à des périodiques dans les domaines suivants : art, design, artisanat,

design graphique, culture numérique, photographie, dessin, sciences humaines, poésie, architecture, paysage

1 600 films (fiction, documentaires, films sur l'art et expérimentaux, films d'artistes)

34h d'ouverture hebdomadaire toute l'année (hors vacances)

3 personnes : 1 bibliothécaire, 1 assistante, 1 agent de bibliothèque + un monitorat étudiant

Au cours de l'année, la réflexion sur une nouvelle médiathèque dans le cadre Cité du design 2025 sur le site Manufacture a mobilisé les équipes de manière à ce qu'elles participent activement à la relocalisation de cet espace essentiel pour l'école.

Un lieu d'expérimentation

Pour permettre aux étudiants d'apercevoir le monde au-delà des murs de l'école et d'anticiper les enjeux du monde à venir, de nombreux artistes, chercheurs et designers interviennent dans des formats divers donnant souvent lieu à des restitutions publiques.

Des workshops transdisciplinaires

Entre novembre 2021 et mars 2022, 17 workshops ont été menés, regroupant des étudiants de différentes années et options et des intervenants extérieurs.

Entrelacs : recherche expérimentale textile dans la vallée du Dorlay

Professeur référente : Anouk Schoellkopf
Intervenantes : Lina Djellalil et Cécile Van der Haegen (designers)
Nombre d'étudiants : 10 de l'AN3 à l'AN5 art et design
Partenaires : La Turbine Créative, Nouveaux Ateliers du Dorlay, La Maison des tresses et lacets, Saint-Étienne Métropole et le Parc naturel régional du Pilat.
Ce workshop propose une réflexion par la pratique et l'expérimentation, entrelaçant le geste et le regard et explorant tous les possibles des machines et techniques de tissage, tressage, couture, broderie, etc.
En s'inscrivant physiquement (en résidence et en immersion) dans l'entrelacs du territoire et de l'histoire humaine, de la matière et des techniques, de la main et de l'outil des savoir-faire traditionnels et de l'innovation, ce projet s'articule au sein d'un laboratoire de recherche par le « faire » les dimensions

techniques, politiques, sociales et culturelles du travail textile.
Le workshop vise à développer une créativité textile en prenant en compte une dimension sociale et culturelle par le biais des différents acteurs (la Turbine Créative et la Maison des tresses et lacets).
Les étudiants ont dû réaliser un travail en amont pour chercher des pistes d'expérimentation. Le but principal est d'allier le textile à leur travail personnel (par exemple : création de motif numérique, assemblage dans l'objet, installation textile, etc.).
L'exposition des travaux issus du workshop a eu lieu à la Turbine Créative à la Terrasse-sur-Dorlay en novembre 2021 et à la tour de Doizieux du 25 juin au 17 juillet 2022.
Ce workshop a été co-financé par le Programme *Europe Créative*, dans le cadre du projet *Smoties* (2020-2024).
<https://humancities.eu/smoties/>

Designers et jardiniers

Professeur référent : Laurent Grégory
Designer chercheuse invitée : Pauline Liogier
Nombre d'étudiants : 20 de l'AN2 à l'AN5 art et design
En partenariat avec l'association Oasis Jardin de cocagne (agriculture biologique) à Saint-Just Saint-Rambert.

Il était une fois les Rencontres cinématographiques de Saint-Étienne (1979-1983). Un regard photographique : Roger Oleszczak

Professeurs référents : Sandrine Binoux, Michel Lepetitdidier et Anne-Sophie Seguin
Nombre d'étudiants : 10 de l'AN2 design et 10 de l'AN3 à l'AN5 art et design.
Le résultat de ce workshop est une exposition mêlant photographie et vidéos de Roger Oleszczak en lien avec les souvenirs d'Alain Renaud, créateur des *Rencontres cinématographiques en 1979*.

Le Monde, sinon rien / Les fixeurs are back / La part du fixeur / Les mondes, sinon rien

Professeur référent : Benjamin Graindorge
Dirigé par : Sophie Pène et Benoît Zenker
Nombre d'étudiants : 8 de l'AN2 à l'AN5 art et design.
Partenariat : Le CRI (université de Paris).
Face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, pour permettre la cohabitation de tous les êtres vivant sur cette planète, les étudiants réagissent par «l'expérimentation, la fabrique, la solidarité». Matérialisant les questions de la diffusion des connaissances, le rôle et l'organisation possible des expériences collectives, il était cohérent, voire indispensable, que les étudiants soient à la manœuvre pour la production d'ensemble de l'exposition présentée lors de la Biennale, mais aussi dans des dimensions plus spécifiques telles la typographie ou le site Internet.

Sans titre

Professeur référent : Ernesto Oroza
Intervenante : María Grace Salamanca González
Nombre d'étudiants : 5 de l'AN3 à AN5 art et design et 5 étudiants du CyDRe.

Road Movie

Professeur référent : Ernesto Oroza
Intervenant : El Ultimo Grito
Nombre d'étudiants : 5 de AN3 à AN5 art et design et 5 étudiants du CyDRe.

Sex and Drugs and Rock'n'roll

Professeurs référents : Éric Suchère et Fabrice Lauterjung
Artiste invité : Arnaud Labelle-Rojoux
Nombre d'étudiants : 15 de AN2 à AN5 art.

Freedom of Mouvement[s]

Professeure référente : Emmanuelle Becquemin
Intervenant : Gabriel Fontana
Nombre d'étudiants : 20 de AN2 à AN5 art et design.

Best of Pratiques : c'est notre hit-parade de danseuses

Professeure référente : Sophie Lvoff
Intervenantes : Jessica Guez et Lina Schlageter
Nombre d'étudiants : 15, de AN2 à AN5 art et design.

Éclairer

Professeures référentes : Alexandra Caunes et Valérie Orgeret
Intervenante : Manon Recordon
Nombre d'étudiants : 13 de l'AN2 à l'AN5 art et design.

Plume et plomb

Professeurs référents : Juliette Fontaine et Stéphane Le Mercier
Intervenante : Natalia Páez Passaquin
Nombre d'étudiants : 10 de l'AN2 à l'AN5 art et design.

Le Monde, sinon rien / Les fixeurs are back / La part du fixeur / Les mondes, sinon rien

Professeur référent : Benjamin Graindorge
Dirigé par : Sophie Pène, Benoît Zenker et Benjamin Graindorge
Nombre d'étudiants : le groupe ayant travaillé sur le premier workshop du 22 au 26 novembre 2021 s'est engagé aussi pour ce deuxième workshop de production du 14 au 18 février 2022.
Partenariat : Le CRI (université de Paris).

Illustration

Professeurs référents : Jean-Claude Paillason et Marie-Caroline Terenne
Intervenant : Rufus Dayglo finalement absent.
Le workshop a été mené par les enseignants.
Nombre d'étudiants : 13 de l'AN2 à l'AN5 art et design.

Caméra et mouvement

Professeure référente : Anne-Sophie Seguin
Intervenant : Pierre Pontvianne
Nombre d'étudiants : 10 de l'AN2 à l'AN5 art et design.

The Canary Effect

Professeur référent : Ernesto Oroza
Intervenant : Chto Delat
Nombre d'étudiants : 5 de l'AN3 à l'AN5 art et design et 5 étudiants du CyDRe.

Travail illustratif et pictural en faïence

Professeurs référents : Gabrielle Conilh de Beyssac et Denis Laget
Intervenant : Christophe Côme
Avec le pôle céramique
Nombre d'étudiants : 10 de l'AN3 à l'AN5 options art et design.

Faits d'affects

Professeurs référents : Karim Ghaddab et Philippe Roux
Philosophe invité : Georges Didi-Huberman
Avec l'École nationale d'architecture de Saint-Étienne, Patrick Condouret et Rémy Jacquier
Nombre d'étudiants : 10 de l'AN3 à l'AN5 art et 5 étudiants de l'école d'architecture.

Un lieu de recherche

La recherche à l'école se déploie à travers l'Unité de recherche Design et Création et l'Unité de recherche Numérique en art et design (en partenariat avec l'École nationale des Beaux-arts de Lyon) réunissant l'ensemble des équipes des laboratoires. L'adossement à la recherche du 2e cycle est notamment alimenté par les activités développées dans le cadre de ces laboratoires. Des formations de 3e cycle sont hébergées au sein du CyDRe (Cycle Design Recherche). La revue *Azimuts* est quant à elle un outil de diffusion de la recherche et d'expérimentation graphique.

La revue *Azimuts* : état des lieux

David Desrimais, directeur de la maison d'édition JBE Books a assisté la direction, les équipes pédagogiques, la médiathèque et le CyDRe dans un état des lieux visant à la refonte de la revue *Azimuts*. Cette démarche portait tant sur la conception même de l'ouvrage, les process internes que sur les modes de diffusion. Cet accompagnement s'est déroulé sur le premier semestre 2022 et la feuille de route remise à l'issue des temps de travaux collectifs reprend l'ensemble des volets à prendre en compte dans le développement/déploiement d'une revue de recherche :

- Projet éditorial
- Budget
- Communication et marketing
- Diffusion et distribution
- Outils à mettre en œuvre.

À la suite de ce travail, la revue retrouvera son public au printemps 2023.

Azimuts n°53 : Collecte 30 ans de publication de la recherche en design (octobre 2021)

Pour célébrer cet anniversaire, prouesse parmi les revues de recherche en design française et internationales, l'équipe du CyDRe a procédé à une collecte, une lecture à plusieurs.

Proposant une courte sélection d'articles incontournables publiés au cours de la décennie écoulée (numéros 36 à 50), *Azimuts* a également traduit certains d'entre eux, proposés alors en une seule langue, afin de proposer un contenu totalement bilingue. Ces republications choisies avec soin par ces collecteurs sont complétées par une navigation iconographique libre dans le corpus de l'ancienne version d'*Azimuts* des numéros 1 à 35.

Azimuts n°54 : *Learning from Saint-Étienne* (avril 2022)

Azimuts n°54 rend compte d'une sélection d'enquêtes de recherche en design qui ont été menées à Saint-Étienne entre 2015 et 2022 par différents chercheurs et collectifs en collaboration entre artistes designers et universitaires en lien avec ce territoire, leur terrain. Loin de refléter l'exhaustivité des démarches de recherches en design entreprises ici et ailleurs, ce numéro tâche de présenter la diversité des approches, des méthodologies et des objets d'études qu'il est possible de trouver sur une zone géographique, même restreinte.

Unité de recherche Design et Création

29 enseignants-chercheurs

**2 étudiants-chercheurs
en post-diplôme**

**11 étudiants-chercheurs
en Diplôme Supérieur
de Recherche en Design**

3 doctorants

**2 unités de recherche
financées par le ministère
de la Culture**

**1 programme de recherche
financé par le ministère
de la Culture.**

Labo
d'Expérimentation
des Modernités
(LEM)

Journées d'étude :
*Dessins d'après... /
Peintures d'après... ?*
23 et 24 mars 2022

L'association du LEM avec l'unité de recherche Études du Contemporain en Littératures, Langues, Arts (Eclla) (axe « Créations en tension », Université Jean-Monnet de Saint-Étienne) a permis d'organiser cette double manifestation scientifique et artistique, sous forme de journées d'étude et donnant lieu à trois expositions (Galerie Ceysson & Bénétière, Salle des Cimaises de la Ville de Saint-Étienne, Hall de l'auditorium de l'Esadse) consacrées aux pratiques graphiques et picturales contemporaines.

Programme européen :
*Arts and Crafts
aujourd'hui*

Financé par le programme Erasmus+ qui soutient l'innovation pédagogique, ce programme s'est concrétisé par deux voyages de recherche (Porto et Tétouan) et un travail sur les livrables du programme dont le premier volume est attendu courant 2023. L'Esadse s'inscrit dans ce programme en partenariat avec des écoles et universités de Bratislava, Bruxelles, Porto, Tétouan, Montréal.

Dans le cadre de l'axe de recherche *Arts and Crafts* aujourd'hui, le LEM a organisé quatre séminaires internationaux faisant intervenir des invités extérieurs.

Valérie da Costa : *Fausto Melotti et Lucio Fontana, les expériences en céramique en Italie dans les années 1950-60.*

Lucile Encrevé : *Le textile, un entre-deux contemporain.*

Jérémie Cerman : *Artisanat et art industriel dans l'œuvre de Maurice Dufrene*

Didier Semin : *L'esthétique de la vérité.*

Annie Lebrun : *William Morris, ce qui n'a pas de prix.*

Tanya Harrod : *Arts and Crafts Values in Britain Between Two World Wars: The Case of Rolf and Margaret Gardine,*
Thomas Cooper : *Rethinking Stitch in Arts and Crafts Embroidery*

**Sillon : un parcours
artistique dans la Drôme**

Enseignants référents : Karim Ghaddab et Romain Mathieu
Étudiants : AN4, AN5 et AN6 pour le projet d'exposition, et ceux inscrits en AN2 et AN3 pour le projet d'écriture et de médiation.

Sillon propose un parcours artistique dans

un environnement rural de la Drôme, du 9 octobre au 1er novembre 2021, auquel l'Esadse s'associe. *Sillon* vise à valoriser les travaux d'artistes dans ce qu'ils comportent de recherche, d'implication et d'engagement, ainsi que le maintien d'un dialogue entre art, agriculture, patrimoine, bien-être et spiritualité.

Les étudiants de l'Esadse se sont impliqués dans l'écriture de textes critiques sur des artistes-exposants. Ils ont également assuré la médiation dans différents lieux d'exposition et exposé dans l'église du village de Rochebaudin, le Porte-cloche, via une carte blanche à l'École. Dix jeunes artistes diplômés de l'Esadse ont exposé et expliqué leurs travaux réalisés durant leurs années d'étude au travers de différentes narrations.

Les textes des étudiants sont présentés dans un catalogue réalisé par Sylvain Reymondon, graphiste et alumni. Il a également réalisé la cartographie du parcours *Sillon*.

Soutenance de Doctorat de Hanen Drira :
« La réactualisation et la transmission du patrimoine. Études sur les bijoux représentés dans les mosaïques romaines de Tunisie ».

Parcours santé est un projet pédagogique et de recherche élaboré avec l'université Jean-Monnet (Master Altervilles, Master Formes et outils de l'enquête en sciences sociales). Ce projet a bénéficié d'un soutien financier de l'institut ARTS. Il a concerné une quinzaine d'étudiants de Master des 3 filières d'enseignement supérieur. Il a donné lieu à 3 journées :

- *Terrain du Pont-de-l'Âne : Comment voir et donner à voir ?* (posant la question du regard dans l'enquête)

- *Comment faire parler les images ?* (posant la question des narrations possibles)
- *Comment formaliser et formuler les résultats ?* (posant la question de la restitution et de la diffusion des résultats).

Cette « mise en friction » a naturellement trouvé sa place dans la thématique des bifurcations de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022. Il est à noter qu'une attention particulière a été portée au fait de transmettre quelques clés aux étudiants, par une pratique des gestes de la conception et de la production d'exposition, avec comme horizon la volonté de les amener à identifier leur rôle au sein des chaînes de décision de ce type de valorisation de recherche.

Édition-Valorisation de la recherche du laboratoire IRD

Les 3 tomes *Imagénéiser I, II et III* forment un seul et même ouvrage composé d'un cahier d'images dessinées organisées en récit (Maxi-Brut), un atlas projectif des territoires (Cobalt) et de la retranscription du cours de Kader Mokaddem à l'École urbaine de Lyon en 2021 sur les appareils de capture du sensible. Réalisation de 2 cahiers images critiques dans la publication du colloque *Le discours critique en art et en design* de l'URDC. Contribution à la publication *Azimuths 54 Learning from Saint-Étienne*.

Soutenance de DSRD de Corentin Brulé Livres Machines & Frogeries en février 2022 : « Le monde est plein de livres plus ou moins intéressants, je n'ai pas envie d'en ajouter davantage », c'est avec cette (quasi) citation du poète américain Kenneth Goldsmith que j'envisage une démarche de (re)production de livres en y intégrant les controverses de l'« industrie de la numérisation » : domaine public, monopole, photocopillage, *copyfraud*. Comment l'édition réagit-elle au texte informatique extrait de son ancienne matérialité, entre readymade plagiariste et fétichisation bibliophilique, du texte « brut » aux fac-similés luxueux ? la perte d'information à la pesanteur (symbolique et en quantité de données) du patrimoine ?

Mireos

Responsable du projet : Jacques-Daniel Pillon. Le développement du projet *Mireos* a pris le relais du développement de *A-nodes*. Ce projet technique permet, à partir d'une simple clef USB, de transformer un ordinateur en « kiosque », c'est-à-dire en dispositif d'affichage, avec la possibilité d'assurer un monitoring de la machine, notamment à distance, sans perturbation de l'affichage. Cette application est maintenant utilisée dans divers contextes professionnels. C'est cette application qui a servi à afficher les vidéos et les textes en direct dans l'espace *Openschool.art* pendant l'exposition *Le Monde, sinon rien* à la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022.

Digital Tools for Creative Collaboration est déployé par le Random(lab) avec ses partenaires

l'Académie estonienne des arts, la Haute école de design de Schwäbisch-Gmünd et le Bureau européen des associations de design (BEDA). Le projet vise à explorer la collaboration créative à distance, ses besoins et ses pièges, afin de doter les étudiants, les enseignants et le personnel des établissements d'enseignement supérieur d'art et de design des compétences et des outils nécessaires, créant ainsi des conditions de coopération créative numérique et par l'approche critique, à sensibiliser les publics visés aux défis du traitement des données, y compris la sécurité des données et les menaces écologiques.

Openschool.art est un projet initié par le Random(lab) dans le cadre du projet Digital Tools for Creative Collaboration.

Responsable du projet : David-Olivier Lartigaud avec l'aide de Cléa Di Fabio et Jérémie Nuel

Openschool.art est un projet collaboratif qui souhaite montrer la multiplicité des pratiques liées au numérique dans les lieux d'enseignement supérieur et de création (écoles d'art et départements universitaires). Devenir artiste ou designer dans une société numérique en constant changement nécessite des facultés d'adaptation, mais aussi des clefs de compréhension. Comment continuer à créer dans un monde si fortement marqué par l'humain ? Comment réinventer – ou conserver – des pratiques et des outils qui dessinent un avenir plus qu'ils ne l'assombrissent ? Comment créer au rythme du monde numérique tout en gardant la distance critique nécessaire ? Comment et que transmettre dans un flot permanent de nouveautés et de sollicitations ? Ces interrogations sont au cœur de beaucoup d'établissements de création, **Openschool.art** donne l'occasion de les partager en rassemblant diverses écoles d'art et formations universitaires. Ce projet s'est notamment matérialisé au sein de l'exposition *Le Monde, sinon rien*, lors de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 par des écrans et un espace d'affichage. Des rencontres professionnelles **Openschool.art** (réunissant des écoles d'art et des universitaires) se sont tenues à l'Esadse les 10 et 11 mai 2022. La prochaine session d'**Openschool.art** se déroulera à l'École nationale d'art et design de Paris au printemps 2023.

Édition – valorisation des travaux du Random(lab)

MàJ regroupe un ensemble de témoignages, recherches et propositions graphiques questionnant des environnements techniques et des pratiques exploratoires du design. Ouvrage sous la direction de Gwenaëlle Bertrand, Maxime Favard et David-Olivier Lartigaud. Auteurs : Damien Baïs, David Benqué, Gwenaëlle Bertrand, Bastian Beyer et Skander Hathroubi, Romée de la Bigne, François Brument, Dominique Cunin, DataPaulette (Martin De Bie et Audrey Briot), Maxime Favard, Marius Hamelot, David-Olivier Lartigaud, Christophe Machet, Jérémie Nuel, Roberte la Rousse (Cécile Babiole et Anne Laforet), Aurélien Stoky, Émile de Visscher.

L'Unité de Recherche Numérique en Art et Design Esadse/Ensba Lyon - Équipe Random(lab)

La dynamique initiée dès 2010, encouragée par la signature fin 2015 d'une convention d'alliance stratégique entre l'école supérieure d'art et design de Saint-Étienne et l'école nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon, a conduit, grâce au soutien obtenu de la part de la Direction générale de la Création artistique (DGCA) du ministère de la Culture en 2017, à la création d'une unité de recherche sous l'intitulé commun d'«Unité de recherche numérique en art et design de l'Esadse/ENSBA Lyon». L'Esadse assure le pilotage de cette unité de recherche; c'est à ce titre qu'elle perçoit l'intégralité de l'aide financière de la DGCA. La somme reçue est ensuite partagée entre les deux laboratoires composant l'unité de recherche numérique.

Les axes de l'unité de recherche se déploient - avec de nombreux croisements et hybridations possibles - autour de la thématique de l'artisan numérique, du designer-maker, de l'open design et des outils libres, de «l'écriture» plastique et graphique liée au numérique, de la performance numérique, du métavers comme espace artistique, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle dans le champ de la création et du numérique éco-responsable. Cette réunion de deux établissements publics de coopération culturelle autour d'une recherche sur le numérique est une initiative pionnière en France qui donne à cette unité de recherche une place prépondérante, à l'heure actuelle, sur les questions de création numérique dans le paysage des écoles supérieures d'art et design françaises. Les activités de cette unité de recherche ont permis de générer de multiples projets s'inscrivant dans la production et la réflexion contemporaines liées à la création numérique en France et à l'étranger. Les diverses activités de l'UR numérique sont en cours de mise en ligne de façon regroupée à l'adresse <http://u-r-n.io/> Les archives séparées restent consultables aux adresses : <http://www.randomlab.io> <https://www.labo-nrv.io> Les séminaires *reFlux* hebdomadaires à l'Esadse et séminaire@laboNRV bi-mensuel à l'Ensba Lyon sont constitutifs du programme d'adossés à la recherche de l'UR numérique dans les parcours de deuxième cycle.

Soutenance Doctorat Fabrice Sabatier : « Politique de la visualisation de données. Le design en jeu dans les représentations de l'économie ».

Doctorant à l'Université Libre de Bruxelles et à l'École de recherche graphique (Erg), chercheur associé au Random(lab)-Esadse. Thèse sous la direction de Hugues Bersini (Polytechnique – Laboratoire Iridia, ULB) en co-direction avec Giampiero Caiti (Enseignant, Erg). Directeur du comité d'accompagnement : Thomas Berns (Philosophie, ULB). Membre du comité d'accompagnement : David-Olivier Lartigaud (Esadse/Ensba Lyon).

Soutenance DSRA Alix Désaubliaux et exposition L'autre monstre.

Coordination David-Olivier Lartigaud
En présence de : Jehanne Dautrey : théoricienne, docteure en philosophie, professeur de philosophie et d'esthétique à l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, Mathieu Tricot : philosophe, maître de conférences à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et Marion Zilio : critique d'art, commissaire d'exposition et docteure en esthétique sciences et technologies des arts de Paris 8.

Soutenance DSRA Bérénice Serra

Coordination David-Olivier Lartigaud
En présence de : Jean-Paul Fourmentraux, professeur des Universités (Aix-Marseille Université), socio-anthropologue spécialisé dans la culture numérique et le media-hacktivisme, Valérie Perrin, directrice de l'Espace multimédia Gantner, et Filipe Vilas-Boas, artiste.

Valorisation – Éditions de l'UR numérique

Exposition *Mutanx & Momix* - Réfectoire des nonnes Ensba Lyon (du 2 au 19 mars 2022). Une exposition de l'Unité de Recherche Numérique en Art et Design de l'Esadse/Ensba Lyon avec l'aide du Labo NRV.

Avec Kévin Ardito, Angelo Careri & Louis Ziégélé, Coby Rae Crosbie, Ophélie Demurger, Valentin Godard, Leo Gouhier, Quentin Lannes, David-Olivier Lartigaud, Mathilde Reynaud, Samantha Zannoni

BLOB (Binary Large Object) - N°1 (deuxième parution après le N°0) Responsable du projet : David-Olivier Lartigaud *BLOB* est une parution qui vise, chaque année, à mettre en exergue un moment de réflexion au sein de l'Unité de Recherche Numérique en

Art et Design de l'Esadse/Ensba Lyon.
Échéance : publication prévue en 2023, en cours de rédaction par chercheurs de l'UR numérique
<http://blob.u-r-n.io/0/>

Cycle Design Recherche

CyDRe

Le CyDRe correspond au troisième cycle, c'est-à-dire à la recherche. Ce parcours a pour ambition de constituer une communauté de designers chercheurs reliés au territoire par leurs objets d'études, et par les ressources locales impliquées dans leurs projets de recherche. Par ressources locales, nous considérons, les ressources économiques et matérielles, sociales et intellectuelles (apportées par la plateforme et ses réseaux) et les programmes d'activités sur le territoire dont la Biennale Internationale Design Saint-Étienne.

Un parcours commun à l'ensemble des étudiants chercheurs vise les objectifs suivants :

- permettre aux étudiants de développer les cadres d'une recherche ;
- développer les capacités de socialisation des étudiants pour se mettre en lien avec les communautés de recherche ;
- développer les capacités critiques des étudiants pour réinterpréter et réutiliser les méthodes et outils utilisés par d'autres champs disciplinaires ;
- construire un socle théorique sur la recherche design ;
- stimuler l'expérimentation et le développement d'outils et de techniques de recherche (l'enquête, la production de formes, donner à voir la recherche en cours).
- Soutenance DSRD de Kévin Zanin, The Doom Lab

En présence de :
Hélène Bréda, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 13 ;
Marie Lechner, commissaire responsable de programmes artistiques à la Gaîté Lyrique ;
Stéphane Le Mercier, artiste et enseignant à l'Esadse ;
Jérémy Nuel, designer graphique et enseignant à l'Esadse ;
Ernesto Oroza, designer, responsable du CyDRe et directeur de la revue *Azimuts*.

Workshop © Cité du design

DNSEP Objet - Raphael Dencausse
© Sandrine Binoux

Rayonner

Une école supérieure vit en interaction permanente avec de nombreux acteurs : elle attire à elle ceux qui partagent les mêmes problématiques, et d'elle émanent des propositions, des projets, des engagements qui infusent l'ensemble de la société dans laquelle elle s'inscrit et dont elle se nourrit.

Des collaborations essentielles pour faire ensemble

Des événements stimulants pour faire recherche

L'institut ARTS Arts, recherche, territoire et savoirs

Cet institut repose sur une association originale entre l'Université Jean-Monnet, des écoles de l'enseignement supérieur du site Lyon - Saint-Étienne et des institutions culturelles. Le consortium ainsi formé, résolument ouvert, se construit dans une ambition de rayonnement académique et culturel au bénéfice de chacune des parties prenantes dans le cadre de projets co-construits.

Colloque *Dzing Dzing* 18-19 mai 2022

Le colloque *Dzing Dzing* était co-organisé avec le ministère de la Culture dans le cadre de la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne.

«Le dessin, une réflexion sur le dessin comme outil d'invention et de transformation de la recherche.»

Le dessin est questionné sous toutes ses formes et modalités : dessin d'invention, d'expérimentation, dessin de représentation scientifique, dessin et dessin, dessin et design... Comment le dessin agit-il ? Comment s'hybride-t-il à travers de nouvelles modalités de représentation ? Les représentations techniques, en 3D ou 2D, la data visualisation, les cartographies, la schématique technique et/ou narrative sont aussi rattachées à de nouvelles formes de design : design de service, design de politiques publiques, etc. On peut alors s'interroger sur la manière dont le médium et le média transforment le propos de la recherche, l'instrumentalisent, le subjectivent, et font naître des imaginaires aux frontières de la science, de la technique et de la création.

Ce colloque a vu l'intervention de 34 chercheurs, dont 13 jeunes chercheurs à travers des posters et la gestion de l'archive. Il a donné lieu à différentes retranscriptions et expérimentations d'archivage. Plutôt que via une captation vidéo, c'est exceptionnellement par le dessin et la prise de notes en direct que ces journées sont restituées.

EM Business School Lyon

Dans le cadre d'un nouveau partenariat académique, deux étudiantes de l'EM Business School Lyon ont été accueillies cette année pendant un semestre. Elles ont été sélectionnées sur leur appétence pour le champ de l'art et de la culture. Cette expérience s'est révélée positive pour les parties prenantes et sera renouvelée.

Colloque international *Arts contemporains et Anthropocène* 13, 14 et 15 octobre 2021

Le colloque est organisé par Danièle Méaux, du laboratoire ECCLA, en partenariat avec l'Esadse et le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (MAMC+)

L'art de notre temps se montre singulièrement poreux aux problématiques sociétales. Des théoriciens, tel Hal Foster, ont décelé un « retour du réel » dans l'art contemporain - qui se démarque du formalisme et du purisme de la modernité pour favoriser la création d'œuvres habitées d'une volonté de compréhension et de réflexion sur le monde. Au sein de ses écrits, l'artiste Allan Sekula défend le développement d'un art chevillé sur les réalités politiques. Il y a là un « tournant » dont les théoriciens s'accordent pour dire qu'il reflète une inquiétude à l'égard des évolutions de nos sociétés ; les craintes ainsi exprimées concernent, pour bonne part, ce que l'on nomme depuis les années 2000 « anthropocène ». Ce colloque international vise à examiner les façons dont les œuvres de l'art contemporain - qu'elles soient plastiques, photographiques, cinématographiques... ou encore littéraires - pensent les évolutions du monde qui motivent l'usage croissant du terme « anthropocène ».

L'exposition *Matières précieuses*, conçue par Stéphane Le Mercier, artiste et enseignant à l'École, a eu lieu pendant le colloque. Elle résulte d'un partenariat entre le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, l'École urbaine de Lyon, l'université Jean-Monnet et l'École.

Des collaborations internationales

Depuis 2021, l'Esadse porte deux projets co-financés par le programme Erasmus+, volet partenariats. De plus, en 2021-2022 l'établissement est partenaire de deux projets co-financés par le Programme *Europe Créative*.

EuroFabrique

Réinventer l'Europe au Grand Palais éphémère, du 7 au 10 février 2022 est une exposition qui porte le désir de donner la parole à la jeunesse européenne, pour interroger l'idée d'Europe et imaginer son futur dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne.

Pendant quatre jours, 400 étudiants d'écoles supérieures d'art françaises et européennes (arts, design, cinéma, théâtre et musique) ont été invités à se réunir pour interroger et inventer des formes qui portent le continent qu'elles habitent. Trente-cinq écoles d'art (françaises et européennes) ont participé, accompagnées d'une 36e école imaginée pour l'occasion, rassemblant des étudiants réfugiés, en lien avec le Programme Étudiants Invités et les artistes en exil résidant dans les écoles d'art françaises grâce à *Pause* (Programme d'Aide d'Urgence aux Scientifiques et artistes en Exil). Par groupes, les étudiants ont préparé et présenté des projets qui questionnaient leurs valeurs, les problèmes et les débats de l'Europe d'aujourd'hui. Les formes ont été multiples : de la performance à la sculpture en passant par la création de textiles, le dessin ou le son. Les sujets traités ont été en lien direct avec certains aspects de l'identité européenne tels que le langage, l'écologie, la question des frontières ou le folklore.

Digital Tools for Creative Collaboration 2021-2023

Cofinancé par le programme Erasmus+ à hauteur de 288 260 €

Deux ans, deux partenaires européens, trois workshops et quatre livrables sont prévus dans le cadre de ce projet européen porté par l'Esadse (voir page 26). Deux workshops internationaux se sont déroulés en présentiel, le premier à Tallinn en octobre 2021 et le second à Saint-Étienne en avril 2022. Pour compléter ces travaux, une série de

rencontres pédagogiques en ligne ont été organisées ainsi que des conférences de Vincent Hugoo, Tallulah Frappier et Angie Gaudion (voir page 36).

En parallèle, les thématiques et idées du projet ont été largement disséminées pendant la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne avec l'installation *Openschool.art* au sein de l'exposition *Le Monde, sinon rien* et un colloque éponyme qui a réuni 39 enseignants et étudiants des écoles partenaires françaises les 10 et 11 mai 2022.

Arts and Craft aujourd'hui

Cofinancé par le Programme Erasmus+ à hauteur de 399 838 €

Trois ans, cinq écoles partenaires en Europe et à l'international, six ateliers et trois livrables sont prévus dans le cadre de ce projet européen porté par le Laboratoire d'expérimentation des modernités (LEM).

À travers cette thématique *Arts and Crafts* remise dans le contexte contemporain, le projet vise à proposer de nouvelles méthodes pédagogiques pour former des artistes et designers prêts à entrer sur le marché du travail, engagés pour l'environnement, ouverts à la fois sur le monde et sur les cultures locales.

La première année a démarré par 2 ateliers de travail :

- un semaine de formation à Porto, en février 2022 avec la participation de 3 enseignants et 1 membre de l'équipe administrative de l'Esadse;
- un Grand'Atelier à Tétouan, en mai 2022, avec la participation de 3 étudiantes et 4 enseignants de l'Esadse.

Une série de rencontres pédagogiques et artistiques a également eu lieu, permettant de travailler sur les livrables du projet, dont le premier, édition théorique *Abécédaire Arts and Crafts Aujourd'hui*, paraîtra en 2023.

Des conférences pour faire savoir

Dans le cadre du cycle de conférences *Pensée contemporaine*, l'Esadse propose à une personnalité d'exposer sa pensée lors de trois conférences consacrées aux réflexions philosophiques et sociologiques qui résonnent avec notre actualité. Gratuites, ces conférences sont ouvertes au grand public.

Bernard Aspe, Philosophe « Art et politique »

Bernard Aspe, né en 1970, est philosophe. En 2001, il a soutenu sa thèse sous la direction de Jacques Rancière, portant sur « la relation entre la pensée de l'individuation chez Gilbert Simondon et la question de la subjectivation politique telle qu'elle est posée par la philosophie contemporaine (Badiou, Rancière, Agamben, Negri, Tronti) ». Ses ouvrages, et de nombreux articles qui leur sont associés (publiés dans les revues *Futur antérieur*, *Multitudes*, *Alice*, *Attaques*, *Grumeaux*) ont pour projet de réarticuler le questionnement philosophique (notamment le rapport à l'ontologie) et les exigences de la politique contemporaine.

Yves Citton, théoricien de la littérature, chercheur, philosophe et essayiste

« Folies et nécessités d'un design de la terraformation »

Cette première intervention a abordé le besoin de penser notre avenir planétaire en termes de « terraformation », en dialogue avec le projet mené par Benjamin Bratton au Strelka Institute de Moscou. Les humains bouleversent leur environnement depuis des siècles : comment mobiliser nos capacités de planification et de design pour faire demain de façon moins autodestructrice ? C'est ainsi qu'il se propose d'essayer de mesurer les dangers en même temps que l'inévitabilité de cette planification planétaire de nos milieux terrestres.

« Pratiques des études et carcan logistique »

Cette deuxième intervention abordera les réflexions et les pratiques d'études (black study) qui prennent forme depuis quelques années autour de Stefano Harney et Fred Moten. Les politiques se réclamant de la démocratie (représentative) semblent irrémédiablement prisonnières des carcans d'une « gouvernance » chargée de relayer les besoins de la logistique planétaire indexée sur les profits du capital. Comment concevoir les études au sein d'une telle situation ?

« Politiques de démantèlement, esthétiques de remantèlement » (en visioconférence via la chaîne Youtube de l'Esadse).

Cette troisième intervention, partie de « l'écologie du démantèlement » esquissée par Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monnin pour décrire les difficultés de notre situation, où ce qui nous détruit est en même temps ce qui nous nourrit. Le philosophe se demande comment des politiques de démantèlement pourraient avoir besoin d'esthétiques de remantèlement pour ne pas avoir à s'imposer de façon autoritaire et traumatique.

Des conférences pour faire réseau

Des professionnels (artistes, designers, éditeurs, scénographes, etc.) viennent présenter leur travail, parler de leur parcours et de leur pratique et échanger avec les étudiants et le public.

Cycle de conférences Young & Wise

Il s'agit de montrer les nombreuses options qui s'offrent aux jeunes artistes et designers. Les intervenants invités répondent aussi aux questions suivantes : en quoi leur expérience scolaire a-t-elle contribué à leur travail actuel ? Comment ont-ils décidé de faire les choses ?

Carla Adra, artiste
Carla Adra est une artiste née en 1993 à Toronto. Elle vit et travaille à Paris. Elle a effectué ses études artistiques et anthropologiques en France, au Canada et au Mexique. Son travail

a été récompensé par le Prix *Prisme* en 2017 et récemment montré à la 15e Biennale de Lyon, au Frac Champagne-Ardenne à Reims, à la Fondation d'Entreprise Ricard à Paris, au Centre du Livre d'Artistes à St-Yrieix-la-Perche, au Trésor à Reims et à l'espace Niemeyer en collaboration avec Jeune Création Paris. Elle intègre le post-diplôme des beaux-arts de Lyon en 2019 et s'installe résidence à la Cité internationale des arts (2020-2021).

Ouassila Arras, artiste
Ouassila Arras est une artiste née à Juvisy-sur-Orge. Elle a obtenu son diplôme de l'École

supérieure d'art et design de Reims en 2018. Parmi ses récentes expositions personnelles, citons *Plein jeu #2* au Frac Champagne-Ardenne (2019), puis *Des Histories d'eau* au CAC des Tanneries (2020). Son travail a également été présenté dans les expositions collectives *A Spoonful Of Sugar* (2020) à la Fondation Fimincio de Romainville et dans la *Biennale d'art contemporain artpress* au MAMC+ de Saint-Étienne et à l'Esadse. Elle co-fonde en 2020 l'espace géré par des artistes The Left Place-The Right Space à Reims. Elle est résidente au *Künstlerhaus Bethanien* à Berlin en 2021, où elle

présente son exposition personnelle *Under Line*.

La Tôlerie, Collectif

La Tôlerie, ancien garage réhabilité en 2003 à l'initiative de la ville de Clermont-Ferrand, accueillait jusqu'à présent des commissaires d'expositions pour imaginer et mettre en œuvre une programmation d'art contemporain. La Ville de Clermont-Ferrand a choisi de prêter sa confiance à trois associations clermontoises regroupées en une quatrième association : Non-breaking space. À la demande de la municipalité, Non-breaking space dessinera sur les trois prochaines années un projet vivant, spécifique et inédit pour l'espace d'art contemporain la Tôlerie.

Traduttore, Traditore, artistes et graphistes

Traduttore, Traditore est un atelier de design graphique et éditorial et de production plastique, fondé en 2019 par Clément Faydit et Rozenn Voyer. L'atelier a co-initié la revue mensuelle *Hoot*, a travaillé notamment avec Fabula digitalGallery (Moscou), le Cnap, le Centre Pompidou, la musicienne Miss Bean, la galerie Material (Zurich), le magazine *IDEA* (Tokyo) et la galerie Voiture14. Traduttore, traditore est installé à Plage Avant à Marseille.

Luce Lebart, historienne de la photographie

Commissaire d'exposition et chercheuse pour la collection «Archive of Modern Conflict» (Londres - Toronto), Luce Lebart a été directrice de l'Institut canadien de la photographie de 2016 à 2018, après avoir notamment été conservatrice des collections de la Société française de photographie de 2011 à 2015 et responsable des fonds figurés aux archives départementales de l'Hérault à Montpellier.

Depuis 2012, elle a été commissaire de 18 expositions de photographies historiques et patrimoniales dont cinq aux *Rencontres d'Arles* et d'autres dans des musées et festivals à l'international.

Vincent Hugoo, doctorant au Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP, EHESP/Paris 1) et enseignant à l'université Lyon 2

La conférence, organisée dans le cadre du projet *Digital Tools for Creative Collaboration*, porte sur la méthode de l'enquête en sciences humaines et sociales, en tant qu'elle est une approche scientifique du monde social. Il s'agit d'explicitier le principe de l'enquête, et de donner un panorama des différentes techniques — observations, entretiens, questionnaires, travail sur données secondaires —, en tant qu'elles remplissent des objectifs distincts.

Tallulah Frappier, doctorante en design et science politique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La conférence est organisée dans le cadre du projet *Digital Tools for Creative Collaboration*. Tallulah Frappier travaille notamment sur le design des plateformes numériques de délibération. Le débat occupe un rôle majeur dans nombre de théories de la démocratie : il serait la base de toute décision légitime. Pratique oratoire et échange d'idées entre plusieurs personnes, on pourrait penser que le débat dépend seulement des individus qui l'animent. Pourtant, de l'agora au forum internet, le débat est régulièrement accompagné de matérialités et de procédures qui concrétisent des règles explicites et implicites qui le structurent. Il devient un sujet propice à la réflexion du designer qui est en mesure de se demander

comment ces objets liés au débat le révèlent et le conditionnent.

Grégoire Alix-Tabeling, designer de l'agence Vraiment Vraiment

Diplômé de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs en 2008 et du Royal College of Arts (Londres) en 2010, Grégoire Alix-Tabeling a fait partie des premiers designers français à s'intéresser à la rencontre du design et de l'action publique. Dès 2010, il co-fonde Plausible Possible qui, aux côtés de la 27e Région entre autres, pose les premières pierres du design des politiques publiques. En 2017, l'agence se transforme en Vraiment Vraiment, pionnière et devient la principale agence du design des politiques en France et en Belgique. Depuis, les designers, architectes, urbanistes et analystes politiques de Vraiment Vraiment accompagnent les institutions et les organisations qui œuvrent au service de l'intérêt général, pour leur donner les moyens de prendre pied dans le réel pour mieux le changer. L'agence contribue activement à faire du design un acteur stratégique de la prise en compte de l'humain et du non humain dans la conception, la transformation et l'application des politiques publiques.

Jan Boelen, conservateur de design, d'architecture et d'art contemporain

La conférence présente des expositions, des œuvres d'art et des matériaux comme des outils permettant de réunir différentes parties prenantes. Les différents formats de prototypes fonctionnent comme des chevaux de Troie pour instiguer le changement, concevoir des relations et construire différemment les projets futurs. Cette

conférence souligne comment l'art relationnel dans l'espace public, les outils critiques pour le débat et les scénarios nous permettent de spéculer sur les possibilités.

Constance Nouvel, photographe

Constance Nouvel vient présenter son parcours d'artiste interrogeant le médium de la photographie. En associant la pratique de la photographie à celle du dessin ou de l'installation, elle emmène le spectateur dans des espaces à la fois physiques et mentaux, évocateurs d'imaginaires.

Diplômée de l'École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris, elle développe depuis 2010 un ensemble d'œuvres photographiques qui évoluent dans un langage expérimental, entre mise en forme et spatialisation des images. Elle transforme des vues de paysages, des images d'éléments naturels, des fragments de décors ou des matériaux, par une série d'interventions qui sont autant de gestes interrogeant sa matière. Ses propositions suscitent des mécanismes de perception et de projection propres à chacun et ouvrent plus largement une réflexion sur notre rapport au réel.

Des cours pour susciter des vocations

Depuis la rentrée scolaire 2021-2022, l'École ouvre des cours périscolaires les mercredis après-midi à l'attention des 15-18 ans. Le dessin y est abordé comme une ouverture du regard, un apprentissage de la curiosité et un premier pas vers une expression plastique.

Il s'agit d'apprendre à dessiner par la pratique de l'observation et par l'expérimentation de différents médiums et contextes (modèles vivants, dessins en extérieur, croquis rapides, grand format, crayons, craies grasses, feutres, peinture, collage, etc...).

Afin de proposer une diversité d'approches essentielle à l'élaboration d'une pratique personnelle, l'année est composée de six modules de cinq séances

où se succèdent alternativement trois enseignants : une artiste, un graphiste, une designer.

Ces cours s'adressent aux jeunes au moment de leur future orientation : est-ce parce que l'on aime dessiner que l'on veut suivre des études artistiques ? Et si oui, comment s'y préparer ?

Il s'agit de donner à travers ces cours un avant-goût des particularités des enseignements artistiques tels que dispensés en école supérieure d'art et de permettre à ces jeunes de confronter leurs motivations à la réalité de son concours d'entrée.

Workshop Eurofabrique © Sandrine Binoux

Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022
FABécole © Cité du design - Fabrice Roure

Profession- naliser

Professionnaliser, c'est l'un des enjeux majeurs d'une école supérieure. Pour servir cette mission, l'Esadse tisse des liens étroits et solides avec les acteurs économiques et culturels du territoire pour permettre aux étudiants de mettre un pied dans le monde professionnel, tout en gardant le cadre scolaire. Ces collaborations permettent aussi d'assurer une perméabilité de l'école aux pratiques des entreprises et ainsi d'être connectée à la réalité du monde du travail.

Des projets avec des acteurs économiques

FABécole

Équipe référente : Julie Mathias (Enseignante Esadse) et Alexandre Peutin (Responsable matériauthèque)

FABécole est un programme qui se situe au croisement entre les savoir-faire des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes (partenaires de la matériauthèque de la Cité du design) et de la créativité des étudiants de l'École. Cette expérience permet aux étudiants de développer des projets concrets aux côtés de spécialistes, et ainsi d'acquérir une première connaissance du monde industriel. Les entreprises, quant à elles, découvrent et explorent de nouvelles idées, des opportunités de nouveaux produits.

La production de ces rencontres et ateliers, menés tout au long de l'année, se traduit par une série d'objets imaginés par les étudiants et réalisés par les entreprises dont les résultats sont représentatifs du savoir-faire des entreprises.

À l'occasion de la Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2022, 28 projets réalisés entre 2020 et 2021 ont été présentés en lien avec des entreprises de textile, céramique, plasturgie, peinture, etc.

Entreprises partenaires 2021-2022: Axalta, Benaud Créations, Brocatelle, Céramique du Beaujolais, Chaudronnerie fine de la Loire, DAP, Décibel France, Grain de couleur (Valtex Group), Julien Faure, Polyvia, Sofama.

<https://fabecole.citedudesign.com/>

Pendant la Biennale, les étudiants et les entreprises qui ont travaillé ensemble ont pu exposer le résultat de leurs projets.

Amandine Baridon et Benaud Créations pour le projet *Contemplation*

Pénélope Barraud et Brocatelle pour le projet *Eterna*

Léo Barrientos-Hammon, Arthur Benyaya et DAP pour le projet *Table Ombro*

Enola Bellet et Brocatelle pour le projet *Columna*

Pauline Bernichan et Polyvia pour le projet *Kéra*

Rémi Castagna et Benaud Créations pour le projet *Kumo*

Clémence Creveau et Benaud Créations pour le projet *Mirae*

Violette Dendaletche et Benaud Créations pour le service de table *Mémoire*

Niki Ekhtiari et Céramiques du Beaujolais pour *Diatomées*

Arthur Euvrard et Polyvia pour le projet *Joe*

Félix Fritz et DAP pour le projet *Dap-Lay*

Félix Fritz et Céramiques du Beaujolais pour le projet *Typtile*

Adèle Guilbault et Polyvia pour le projet *Taxiplastie*

Valentine Jager et Décibel France pour le projet *Scrum Wall*, lauréats du Prix *Laurent&Charras 2022*

Valentin Jager et Brocatelle pour le projet *Toggle Chair*

Salomé Kahn et Grain de couleur pour le projet *La chaise privée*

Juliette Laroche, Julien Faure et Sofama pour le projet *Pliage*

Marie Lecommandoux et Décibel France pour le projet *Note*

Augustin Meunier et Brocatelle pour le projet *Table Burel*

Martin Michel et Grain de couleur pour le projet *Lumière*

Laura Millaud, Leïla Bouyssou et Grain de couleur pour le projet *La bonne impression*

Monika Olszak et Céramiques du Beaujolais pour le projet *Excroissances*

Marion Page et Décibel France pour le projet *Lustre Pétale*

Perrine Pernoud et Julien Faure pour le projet *Sapé comme un milord*

Matteo Sanchez, Chaudronnerie fine de la Loire et Axalta pour le projet *Rifflessi*

Oumou Sané et Polyvia pour le projet *120 rayons*

Henry Simon et Benaud Créations pour le projet *Signe Motif*

Najma Temsoury, Chaudronnerie fine de la Loire et Axalta pour le projet *Les Encylyies*, lauréats du Prix *Laurent&Charras 2022*

Un étudiant de l'Esadse, Chaudronnerie fine de la Loire et Axalta pour le projet *Sthoowil*

Éditer l'anthropocène

En partenariat avec l'École Urbaine de Lyon et Bureau 205

Enseignant référent : Michel Lepetitdidier

À l'heure d'une planète fragilisée, comment interroger le processus éditorial ? Les éditions 205 et l'École urbaine de Lyon ont lancé le workshop *Éditer Anthropocène*, dans le cadre de la Rentrée Anthropocène #2021 initiée par l'École urbaine de Lyon. Des groupes d'étudiants ont été

invités à travailler sur un abécédaire de l'anthropocène. Une restitution et une exposition des travaux se sont déroulés durant la semaine « À l'école de l'Anthropocène », du 24 au 30 janvier 2022.

Addup

Professeur référent : Julien de Sousa

Étudiants : Master Prospective design (M2) et DNSEP Design mention Objet

Addup, société française détenue à parts égales par les sociétés Fives et Michelin, est spécialisée dans l'impression métallique 3D, assurant la conception, la réalisation et la commercialisation d'imprimantes 3D d'une part, et assurant la conception (design to manufacturing), la production et la commercialisation de systèmes/pièces réalisés sur ces machines d'impression 3D métal d'autre part.

L'objectif est ici d'expérimenter les capacités de la technologie, les capacités de la matière, mais aussi le processus de conception / réalisation en amenant dans la réflexion de l'aléatoire / du défaut / de l'imprévu dans la conception.

Un premier temps a été consacré à la réalisation d'un état de l'art collectif et un temps d'expérimentation de la matière. À la suite d'un développement du/des concept(s), une restitution devant le commanditaire et l'équipe enseignante a été organisée. Enfin, un prototypage de la proposition sélectionnée par groupe projet a été réalisé en vue d'une restitution finale devant toutes les parties prenantes du projet.

Ville Saint-Chamond et SNCF Gares & connexions

Enseignant référent : Rémy Hysbergue

Étudiante : Eugénie Faurie (AN6)

Eugénie Faurie a répondu à l'appel et a créé une fresque sur le mur souterrain de la gare de Saint-Chamond. L'inauguration a eu lieu dans le cadre de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022.

Moly-Sabata / Groupe Art Contemporain (GAC)

Enseignant référent : Romain Mathieu

Étudiante : Julia Scalbert

L'Esadse, le GAC et Moly-Sabata décident de collaborer pour développer un dispositif de résidence destiné à une artiste, Julia Scalbert, en phase de recherche et de production, et à des étudiants souhaitant éprouver, sur le terrain, les étapes du travail artistique, de la recherche à la réalisation et à l'exposition.

Ce projet vise à offrir à Julia Scalbert, artiste sélectionnée en concertation avec le GAC, Moly-Sabata et l'Esadse, la possibilité d'être accueillie en résidence de création à Moly-Sabata et de bénéficier, à l'issue de sa résidence, d'une exposition personnelle au GAC, engageant ainsi, dans des conditions optimales, une valorisation de son travail. L'artiste a été accompagnée pour mener à bien son projet par 4 étudiants ou alumni en art issus de l'Esadse durant 10 jours.

Les travaux issus du workshop ont été exposés au GAC, du 25 février au 24 avril 2022.

Axiom

Enseignant référent : Rémy Hysbergue

Étudiante : Eugénie Mantillier

Projet de sculpture valorisant les savoir-faire de l'entreprise.

Axalta

Enseignante référente : Émilie Perotto

Étudiantes : Emma Faury-Graziani et Manon Freulon

Projet de sculptures valorisant les savoir-faire de l'entreprise.

Cosy Camp / établissements Roux

Enseignante référente : Elen Gavillet

Workshop in situ du 2 au 6 mai 2022.

Projet pédagogique impliquant 12 étudiants, l'entreprise Établissements Roux et le camping CosyCamp. Les étudiants ont été amenés à réfléchir sur les espaces collectifs de restauration, les espaces de jeux pour enfants et les espaces de repos.

L'entreprise Roux va développer 4 prototypes de projets sélectionnés qui seront exposés à CosyCamp.

Commune de Saint-Julien-Chapteuil

Projet d'accompagnement du tiers lieu de Saint-Julien-Chapteuil, L'Assemblée, dans sa phase de création.

Alumni : Lucie Marchois, Anne-Caroline Nizou et Roméo Scaranello

La commune de Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire) a confié les missions suivantes aux trois anciens étudiants de l'Esadse :

Réflexion sur l'aménagement intérieur : réflexion sur l'articulation et le lien entre les différents services proposés dans ce pôle, notamment à travers l'espace central qui est le hall d'accueil;

Aménagement extérieur : l'espace se divise en 3 zones (parking - jardin arrière - parcelle attenante) et doit prendre en compte l'installation d'une sculpture de l'appel à projets « Fenêtre sur le paysage »;

Signalétique : rattachée à la charte graphique, la signalétique doit couvrir l'ensemble de la commune et être cohérente à travers les différents espaces du tiers-lieu.

Les alumni ont proposé un carnet global d'idées intégrant ces différentes problématiques.

Solar Decathlon

Enseignants référents : Benjamin Graindorge et Élisabeth Guyon

L'édition 2022 du Solar Decathlon Europe se déroule en Allemagne dans la ville de Wuppertal (ville jumelée avec Saint-Étienne). Les organisateurs proposent pour la première fois de traiter exclusivement la question de la régénération du patrimoine existant. Les équipes travaillent toutes sur la question de la rénovation du parc bâti existant. À l'échelle architecturale, la team AuRA (École d'architecture Grenoble – Esadse) travaille sur la question de la réhabilitation et du logement tout en proposant des alternatives aux mégacités, en s'appuyant sur le patrimoine rural existant. Deux workshops ont eu lieu et le rendu a été présenté en Allemagne.

Des expositions sur le territoire stéphanois et au-delà

Pour une école d'art et design, la professionnalisation passe aussi par la conception d'expositions. C'est ainsi que, pour les étudiants, montrer son travail nécessite de penser à la mise en espace, à la manière de circuler dans l'exposition, de faire exister les pièces exposées les unes avec les autres, de créer un espace qui permette d'activer l'ensemble des œuvres. C'est aussi le moment pour les étudiants de se risquer à montrer leur travail au grand public, c'est-à-dire à d'autres que leurs camarades ou enseignants.

L'Antenne

L'Antenne est la galerie d'exposition de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne et accueille tout au long de l'année des artistes et des designers aux pratiques multiples en lien étroit avec les différentes mentions de l'École. La programmation annuelle propose environ six expositions, centrées sur une approche critique et expérimentale de thématiques aussi hétérogènes que contemporaines, par des étudiants (de la première année au CyDRe) ou des anciens étudiants.

Eye Tracking - Du 15 octobre au 20 novembre 2021

Projet mené par Yofa - alumni 2021 (option art)

Yofa est un artiste dont les œuvres sont des artistes qui évoluent dans l'écosystème de la création contemporaine. À travers l'élaboration minutieuse de processus de production autonomes, il interroge la diffusion exponentielle des images aux frontières de la fiction et de la réalité. De la représentation du drapé à l'approche documentaire de la photographie en passant par la création de micro-espaces mémoriels, Yofa réunit trois jeunes avatars internationaux de la Yofa Gallery aux pratiques artistiques hétérogènes dans le cadre de l'exposition.

Tout doit disparaître - Du 3 décembre 2021 au 22 janvier 2022

Projet mené par Lorette Pouillon - alumni 2020 (option art, mention Espaces) *Tout doit disparaître* est une installation dans laquelle le visiteur est libre de repartir avec les sculptures de son choix. À mi-chemin entre la quincaillerie, le grossiste et le magasin en liquidation totale, l'espace d'exposition propose une quantité de formes offertes en libre-service. Les sculptures sont fabriquées « en rafale » et interrogent les codes d'une

production industrielle, rationalisée et optimisée. C'est une pièce que l'on regarde avec les mains, où on se sert dans les stocks, une exposition à dépouiller.

En pliant une jambe, j'atteins du talon mes fesses - Du 4 février au 26 mars 2022

Projet mené par Laura Ego, Thomas Rayon et Élina Stoflique.

« Les sabots ont été mangés par les insectes. Les noires cirées sont des chaussures impossibles, d'autres sont de pierre ou de cuir. Je lève ma jambe vers le ciel et la pointe de ma chaussure transperce son œil, son cerveau et son crâne tout entier. J'ai mis des pansements pour protéger mes petits talons osseux. Les orteils s'écrasent à l'avant, le vernis bleu assorti à la semelle. »

La chaussure témoigne d'une histoire du pied, du corps entier dont le pied se chausse, du statut social de ce corps et des codifications formelles de son milieu. *En pliant une jambe, j'atteins du talon mes fesses* expose le vécu de chaussures fantasmées.

Faire Steel #3 - Du 8 avril au 21 mai 2022

Projet mené par le collectif d'artistes Topotrope, les masters *Altervilles* et *Formes et outils de l'enquête en sciences sociales* de l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne

et le laboratoire Images–Récits–Documents de l'École.
Faire Steel #3 s'est matérialisée par la volonté de mettre en lumière un plan récent d'urbanisation en périphérie de ville, tout près d'une autoroute, à l'heure de la désertification des centres-villes français. Ce plan a donné lieu à la construction d'un complexe commercial (Steel), lui-même extension d'une zone commerciale aux enseignes variées déjà existantes, à l'entrée de ville de Saint-Étienne.

Faire Steel #3, à travers un reportage

photographique et vidéographique qui débute en 2018, s'attache à l'idée du chantier passé ou à venir, et l'impact saisissant qu'il peut avoir sur le paysage environnant. C'est aussi une tentative de compréhension de ces initiatives publiques et politiques qui collatéralement amoindrissent les zones de résistances dites « vertes ».

1/10e - Du 3 juin au 24 septembre 2022

Projet mené par les étudiants de première année avec l'accompagnement de Michel Lepetitdidier, enseignant. Durant

le premier semestre, le cours de graphisme de première année s'articule autour de sujets simples introduisant aux fondamentaux du design graphique. Chaque semaine, et sur une journée, un sujet nouveau est venu enrichir le précédent ; le temps de recherche et de travail étant complété par un temps d'accrochage et d'échanges. Cette exposition est une façon de réinterroger cette production, de la mettre en perspective. 1/10e [un dixième] est l'échelle, le temps que l'étudiant vient vivre à l'école... un semestre sur dix.

Les Cimaises

Un conventionnement avec les services culturels de la Ville de Saint-Étienne permet à l'école de travailler hors les murs sur des exercices d'accrochages des travaux des étudiants selon un calendrier annuel dans l'ancienne école des beaux-arts (trois espaces-temps mis à disposition gracieusement sur l'année).

Autres expositions

Espacements
Du 8 avril au 8 mai 2022 - Esadse, Ancienne école des beaux-arts, galerie Ceysson & Bénétière, L'Assaut de la menuiserie, la Cabane du design, le Garnier des arts, galerie Les Limbes, Saint-Étienne.

Commissariat : Alexandre Quoi, Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, et co-commissariat à l'Assaut de la menuiserie : Alexandre Quoi et Vincent Gobber.

Plus que la concrétisation d'un parcours pédagogique, l'exposition Espacements de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (Esadse) est un rendez-vous durant lequel une sélection des productions de fin d'études sont mises à plat pour révéler l'aboutissement de cinq années d'expérimentations et de recherches. L'Esadse possède une identité forte, celle d'une école où les frontières se franchissent, où les enseignements se nourrissent les uns les autres pour donner corps à une diversité généreuse de travaux. L'exposition rend compte de cette transversalité et permet d'observer comment une partie de cette promotion de jeunes artistes et designers, diplômés en juin 2021, regarde le monde, le comprend et l'interprète avec, en toile de fond, la thématique générale de Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 : « Bifurcations ».

Artistes et designers diplômés 2021 de l'Esadse
Samuel Amiens
Mattéo Astolfi
Loïc Bonche
Katia Brytkova
Victor Cadoret
Gabrielle Chardigny
Margot Constantin
Iris Coskun
Amélie Croynar
Alex Delbos-Gomez
Étienne Delorme-Duc
Juliette Ducoin
Agathe Eve
Eugénie Faurie
Aubane Gaillard
Jeanne Gort
Samy Hedli
Lucas Joubert
Ambre Le Pennec
Clarisse Leardi
Marion Lim
Ludovic Maas
Benoît Margerie
Morgane Matheron
Denise Merlette
Anne-Caroline Nizou
Maud Oliveira
Agathe Revaillet
Hugo Saksik
Milène Sanchez
Roméo Scaranello
E Joung Seo
Hermione Sheng
Clara Siame
Julie Thiranos
Marion Waill
Raphaël Ye

Artistes diplômés 2021 de l'Esadse et lauréats ex æquo du Prix Golden Parachute 2021
Chloé Pechoultres
Antoine Salle

Matières précieuses -

Du 14 au 31 octobre 2021

Cité du design, Saint-Étienne

En partenariat avec le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, l'École urbaine de Lyon et l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne
Commissariat : Stéphane Le Mercier
Avec Merryl Bouchereau - alumni 2017 (option art, mention espaces), Gabrielle Chardigny - alumni 2021 (option design, mention espaces) et Sélia Descours - alumni 2019 (option art, mention espaces)

J'irai éclairer leurs images

Du 17 février au 22 avril 2022

Galerie Giardi, Saint-Étienne

Enseignante référente : Valérie Orgeret, artiste et membre de l'association escap'Art
Étudiants: Alexandre Beltran et Alix Perrin
En avril 2021, sous l'impulsion d'enseignants de l'Esadse et de la faculté d'arts plastiques de l'université Jean-Monnet, a eu lieu, en partenariat avec l'espace stéphanois

d'arts plastiques les Limbes, l'exposition intitulée *Strates*. Elle réunissait un ensemble de travaux photographiques d'étudiants des deux établissements ayant répondu à l'appel à projet leur permettant de candidater au Prix *Céphalopode*. Dans le cadre d'un projet pédagogique - incitant les étudiants à penser et à développer un travail photographique jusqu'à ses modalités d'accrochage - tous ont présenté leur travail à un jury constitué de professionnels de l'art, à partir du sujet «échantillonnages».

Routes des Villes d'Eaux du Massif central

Itinérance de l'exposition *Culture Bains*, projets des étudiants de l'Esadse. Commissariat et scénographie : Guillaume Buisson
L'exposition *Culture Bains* poursuit son itinérance avec les projets des étudiants (affiches, vidéos, peignoirs et vêtements), réalisés dans le cadre du partenariat entre la Route des Villes d'Eaux du Massif Central et l'Esadse. Du 6 au 25 septembre 2021, à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme); Du 29 septembre au 7 novembre 2021, aux Thermes de Bourbon-l'Archambault (Allier); Du 23 juin au 27 juillet 2022 à Châteauneuf-les-Bains (Puy-de-Dôme).

La Turbine créative

L'exposition des travaux issus du workshop *Entrelacs* : recherche expérimenter textile dans la vallée du Dorlay a eu lieu à la Turbine Créative à la Terrasse-sur-Dorlay en novembre 2021 et à la tour de Doizieux du 25 juin au 17 juillet 2022.

Sillon

Sillon: un parcours artistique dans la Drôme Enseignants référents : Karim Ghaddab et Romain Mathieu
Étudiants : AN4, AN5 et AN6 pour le projet d'exposition, et ceux inscrits en AN2 et AN3 pour le projet d'écriture et de médiation. Le projet implique le Laboratoire d'Expérimentation des Modernités (LEM). *Sillon* propose un parcours artistique dans un environnement rural de la Drôme, du 9 octobre au 1er novembre 2021, auquel l'Esadse s'associe. *Sillon* vise à valoriser les travaux d'artistes dans ce qu'ils comportent de recherche, d'implication et d'engagement, ainsi que le maintien d'un dialogue entre art, agriculture, patrimoine, bien-être et spiritualité.

Des concours nationaux

La professionnalisation passe encore par l'inscription à des concours : c'est aussi par ce biais que les étudiants apprennent à répondre à un cahier des charges et à observer avec plus d'acuité encore le travail de leurs pairs.

Concours ENOstudio 2021

Pour la 3e fois, ENOstudio lance un concours de design (luminaire, mobilier et accessoire) réservé en exclusivité aux étudiants en design de l'Esadse. Les projets sélectionnés (sous réserve de faisabilité) ont été développés et intégrés au catalogue de la maison d'édition.

Enseignante référente : Elen Gavillet
Lauréat 2021 : Julien Jayet pour MET.

Concours IWAS

IWAS est une jeune plate-forme belge, qui vise à sensibiliser les publics aux questions environnementales et sociales et à résoudre les problématiques d'une manière économiquement viable et durable, à travers le développement de projets basés sur le recyclage de bouteilles en verre et de pneus.

Un concours en exclusivité avec les étudiants de l'Esadse a été lancé en décembre 2020, sur la base du volontariat.

L'annonce de la lauréate a été faite le 15 octobre 2021 dans le cadre de la Fête du livre de Saint-Étienne qui mettait à l'honneur le thème du développement durable et une exposition des projets a eu lieu à l'Hôtel de ville.

Les projets des étudiants sont également commercialisés à la boutique de la Cité du design.

Composition du jury :

Frederik Delbart, designer, lauréat du Belgium Designer of the Year 2018
Geneviève Gallot, ex-directrice de l'École nationale supérieure des arts décoratifs et auteur du livre 75 designers pour un monde durable
Benjamin Graindorge, designer et enseignant à l'Esadse
Bruno Lippens, fondateur et ex-PDG de Peruse et fondateur de Iwas
Ernesto Oroza, chercheur et designer, responsable du 3e Cycle Recherche Design à l'Esadse.

Enseignant référent : Benjamin Graindorge

Lauréate : Ambre Le Pennec pour Lakua.

Concours Cinna Révélateurs

4 alumni de l'Esadse lauréats du 15e Concours Cinna Révélateurs
Chaque année, le concours Cinna Révélateurs de talents récompense des projets inspirés et inspirants autour d'une consigne qui fait écho à nos modes de consommation.

Pour cette quinzième édition, Cinna a donné pour thème : « le développement durable et l'écologie ». Durabilité, fabrications et circuits courts, usage de matériaux nouveaux ou recyclés ou encore matières nobles ont été les fils conducteurs des recherches des créateurs.

Composition du jury :

Fabrice Bousteau, rédacteur en chef de *Beaux-Arts magazine*
Laurent Denize d'Estrées, administrateur Ensad
Guillaume Delvigne, designer
Anne Desnos, rédactrice en chef *Marie Claire Maison*
Marie Christine Dorner, designer
Marine Duteil, rédactrice en chef *Côté Paris*
Marie Farman, journaliste freelance
Éric Jourdan, designer
Frédérique Pain, directrice de l'Ensci-Les Ateliers
Élodie Rencker, youtubeuse influenceuse
Michel Roset, président de la société Cinna

Lauréat 1er prix, catégorie « Textile » : Jean Montfort pour le tapis Rencontre
Prix du public catégorie « Petit meuble » : Donia Ouertani et Nolwenn Michea pour Dryade
Catégorie Accessoires textiles : Elen Gavillet pour Plaid Mont.

Le module insertion professionnelle des étudiants

L'objectif de cette initiative expérimentale lancée au printemps 2022 est d'offrir aux étudiants en AN4, AN5, AN6 art et design, post-dipôme et Master Prospective Design 1 et 2 un accompagnement individualisé à la création et la gestion d'une entreprise artistique.

L'équipe d'Autant plus a proposé quatre types d'accompagnement selon le projet de l'étudiant :

- Accompagnement pour la création formelle de l'activité de création (analyse de la situation de l'étudiant, facturation et devis, démarches administratives de création d'activité et contrôle et suivi des enregistrements);
- Accompagnement pour la préparation et l'établissement des déclarations fiscales et sociales annuelles (impôts, cotisations, etc.) ;
- Informations spécifiques par entretien (en assistance téléphonique, visio, mail ou en présentiel à Lyon ou à Paris;
- Accompagnement pour la gestion d'un projet artistique et demande de financement (analyse du projet artistique, informations et conseils, préparation d'un budget prévisionnel, préparation d'un dossier de demande de partenariat et suivi de projet).
- Le cabinet d'Autant plus – conseils en gestion et expertise comptable pour les activités des artistes plasticiens et designers – intervient aussi régulièrement à l'école pour animer des formations sur le thème des « spécificités fiscales et sociales des artistes et des auteurs » dans le cadre de conférences rendues obligatoires aux AN4 et AN5.

Un lien tissé avec les alumni

Les alumni sont des anciens étudiants devenus professionnels : ils viennent témoigner de leur parcours auprès de leurs pairs. Ils bénéficient de l'aura de l'école tout en la faisant rayonner à travers l'Hexagone et à l'international.

Les conférences des alumni pour échanger entre pairs

Sylvain Julé est designer graphique et développeur *front-end* indépendant, basé à Paris depuis 2017. Diplômé de l'Esadse en 2015, puis étudiant-chercheur à l'Atelier national de recherche typographique de Nancy, il collabore désormais avec des clients variés (institutions culturelles, laboratoires de recherche, associations...) en concevant et développant des outils et sites web. En parallèle, il développe et maintient différents projets open-source.

Natalia Paez Passaquin a construit une trajectoire singulière faite de rencontres qui ont guidé sa pratique et le développement de son activité. Comment éthiquement, économiquement, socialement, cette jeune artiste, diplômée de l'Esadse en 2015, a-t-elle patiemment abordé les différentes périodes qui attendent les jeunes diplômés en école d'art, pour, aujourd'hui, être en

capacité de réaliser des projets qui sont le reflet de son rapport au monde? Natalia est imprimeuse typographe et éditrice. Elle travaille depuis 2015 à son atelier *Peso Pluma* à Vaulx-en-Velin, où elle imprime des livres, des affiches et des pochettes de disque. L'atelier *Peso Pluma* est un lieu de rencontres et de collaborations où des collectifs, des musiciens, des artistes et des graphistes viennent imprimer leurs projets. Depuis 2017, Natalia mène un travail de recherche sur les femmes dans le milieu du livre qui est devenu aujourd'hui un projet éditorial appelé *Cahiers des typotes*.

Gabriel Fontana est un designer indépendant, porteur de projets autour du sport, de l'éducation populaire et des pédagogies queer. Diplômé en 2015, il travaille désormais dans le domaine du design social à Rotterdam (Pays-Bas). Son champ d'étude et de réflexion interrogent la manière dont nos corps performent, intériorisent et reproduisent des normes sociales et genrées. Au travers de nouvelles formes

de pédagogies, de jeux et de chorégraphies, son travail artistique propose des outils d'exploration et d'expérimentation visant à déconstruire ces normes et à repenser nos relations sociales.

L'actualité des alumni

Valentine Maupetit et Paolo dal Santo à la Design Week Paris - Galerie Joseph, 116 rue de Turenne, 75003 Paris pour leurs projets réalisés en collaboration avec les éditeurs d'objets et de mobilier ENOstudio et Cinna. Du 8 au 12 septembre 2021 Console *Aube*, Valentine Maupetit / Cinna Lampe *Colonna*, Paolo dal Santo/ENOstudio

12 diplômés pré-sélectionnés pour exposer dans le cadre des «Galleries Nomades» 2023 Loïc Bonche, Merryl Bouchereau, Katia Brytkova, Clémentine Chalançon, Clarisse Leardi, Loïc Nakamura, Victor Oozeer, Chloé Pechoultres, Lorette Pouillon, Milène Sanchez, Mélissa Sinapan, Lisa Swieton, Lancé en 2007, ce dispositif

«Galleries Nomades» permet, sur un rythme biennal, à cinq artistes issus des cinq écoles supérieures d'art d'Auvergne-Rhône-Alpes (Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble/Valence, Lyon, Saint-Étienne) et choisis sur dossier par un jury de professionnels, de bénéficier de l'accompagnement de l'IAC, pour la production et l'organisation d'une première exposition personnelle, en coproduction avec cinq lieux de création et de diffusion pour l'art contemporain, répartis sur le territoire régional. Chaque exposition est précédée d'une résidence à Moly-Sabata/Fondation Albert-Gleizes à Sablons (Isère) et suivie d'une publication en partenariat avec l'Adéra, réseau des écoles supérieures d'art d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'année suivante, l'un des artistes de «Galleries Nomades» reçoit le Prix des Amis de l'IAC/ *Jeune création-Galleries Nomades*. Sur don de l'association des Amis, son projet intègre la collection de l'IAC.

La prochaine édition aura lieu en 2023 en Drôme provençale.
- 20 alumni dans les commerces stéphanois à l'occasion de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022
La direction Commerce et Artisanat de la Ville de Saint-Étienne propose à de jeunes designers ou designers confirmés issus de l'École d'investir les commerces du centre-ville. Une trentaine de commerçants ont témoigné de leur intérêt pour proposer de mettre en valeur, via leur boutique et/ou vitrine les travaux des designers issus de l'Esadse.

- Bernadette éditions, Marie-Caroline Terenne, Le Club Café, 27 place du Peuple
- Clémence Creveau, Dame D4 Café, 2 cours Victor Hugo et La Fée Maraboutée, 14 rue Michelet
- Jean-Baptiste Durand, Atelier Super, C'est si bon, 30 rue du Président Wilson
- Oeksandra Gerasymchuk, Lucie Dubois et Yun Pei Hsiung, Dobry Lab, 52 rue Charles de Gaulle
- Léo-Sacha Gui, Picture, 17 rue Léon Nautin
- Thibaut Lipski Design, Jeannette, 13 place Jean Jaurès
- Valentine Maupetit, Le Femme à Barbe, 13 rue Louis Braille
- Alban Morin Design, Mellado Couture, 8 rue Sainte-Catherine

- Lauren Moullet, Dobry Lab, 52 rue Charles de Gaulle
- Camille Orlandini, Cornand, 5 rue Pointe Cadet et Kitchen Street, 10 rue de la République
- Audrey Perzo, Atelier Cail, 83 A rue des Alliés Amaury Poudray, Vinifactory, 46 rue Barrouin
- Agathe Revaillet, Peau Line, Institut de beauté, 61 rue Michelet
- Eva Rielland, Bijouterie Rullières Bernard, 3 avenue de la Libération et Bistrot du Grand Hôtel, 10 avenue de la Libération
- Louise Rué et Valérie Vandeck, Beer Garden, 12 place Jean Jaurès
- Milène Sanchez et Etienne Delorme Duc (alumni) bénéficient d'un atelier mis à disposition par la Ville de Saint-Étienne à partir d'octobre 2021.
- Yiyin Zhang, Illusionist, 23 rue Gambetta.

Le FRENCH DESIGN 100, unique prix de design en France récompensant l'action internationale de ses créateurs, s'est donné pour mission de sélectionner les 100 projets de design d'objet (mobilier, décoration...) et d'espace (hôtels, boutiques, restaurants...) qui font rayonner le design français dans le monde. En 2019, soutenue par le ministre de la Culture et parrainé par Philippe Starck, la première édition du prix se tenait au Musée des

Arts Décoratifs. En janvier 2022, sa deuxième édition, exceptionnellement placée sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, Président de la République française, reflète le nouveau paysage du design français. Un jury international a sélectionné parmi des centaines de candidatures ceux et celles dont les projets excellent à diffuser l'esprit et les valeurs du design français à travers le monde. Placé sous la présidence d'Hervé Lemoine, directeur du Mobilier national, le jury regroupe une prestigieuse sélection d'experts internationaux, parmi lesquels Deyan Sudjic (directeur émérite du Design Museum de Londres), Jennifer Flay (directrice artistique de la FIAC, Paris), Leila Anna Wahba (directrice et conservatrice en chef, Architecture + Design Museum, Los Angeles) ou encore Miryon Ko (directrice de la Communication, 21_21 Design)
Lauréats de l'édition 2022 : Sam Baron, Atelier Super (Jean-Baptiste Durand et Virginie Willerval), SCMP Design Office (Sébastien Cluzel et Morgane Pluchon), Atelier BL119 (Grégory Blain et Hervé Dixneuf).

Charlie Boisson Les moules à oublier – La Serre Saint-Étienne
Exposition du 26 novembre 2021 au 8 janvier 2022
Lauréat de la résidence de cocréation organisée en partenariat entre la Ville de Saint-Étienne et le centre d'art contemporain d'intérêt national Le Creux de l'enfer à Thiers.

Exposition Prix Golden Parachute 2021
Du 2 avril au 7 mai 2022, les projets de Chloé Pechoultres et Antoine Salle - artistes et alumni diplômés en 2020 et lauréats du prix Golden Parachute 2021 ont été exposés à la galerie associative L'Assaut de la menuiserie.

Journée portes ouvertes - Pôle édition
© Cité du design - Fabrice Roure

Esadse, atelier art © Sandrine Binoux

Accompagner la vie étudiante

Une réflexion a été initiée en 2021-2022 avec les étudiants impliqués dans la vie de l'établissement (représentants élus, délégués, membres de bureau d'association de l'Esadse...) afin de valoriser leur engagement. Ce sera chose faite à travers le supplément au diplôme qui viendra retracer la spécificité dans leur parcours individuel à l'école dès 2023.

La représentation étudiante

Les étudiants élisent, chaque année, des représentants au Conseil d'École (CE) et au Conseil d'Administration (CA). Les élections se déroulent au début du 1er semestre (fin octobre/début novembre de chaque année universitaire).

Par ailleurs, les délégués permettent un dialogue continu sur toute l'année entre l'administration, les enseignants et les étudiants.

Les associations étudiantes à l'Esadse

BDE : Le Bureau des Étudiants (ou Bureau des arts et design BAD) a pour but de réunir tous les étudiants autour de certains événements en suscitant une ambiance conviviale au sein de l'école, ainsi qu'une ouverture sur l'extérieur. En 2021 par exemple, le Bureau des étudiants a mis en place un pack de rentrée et la possibilité d'achats groupés auprès du Géant des Beaux-Arts et un marché de Noël créatif à la Fabuleuse cantine.

La récupérathèque « L'AuBenne » est un système mis en œuvre par le Bureau des étudiants, permettant le recyclage des matériaux via un principe de troc. Elle est membre de la Fédération des récupérathèques <http://federation.recuperatheque.org/la-federation/#ROAR>

Cette année, l'indisponibilité de locaux pour la récupérathèque a conduit les membres de l'association à imaginer un système mobile. La future récupérathèque sera implantée à proximité du foyer étudiant dans les bâtiments en réhabilitation dans le cadre du projet Cité du design 2025.

La commission d'aide aux projets des associations étudiantes de l'Esadse (novembre 2021)

Afin de soutenir et développer les initiatives étudiantes, l'Esadse a mis en place une commission d'aide aux projets des associations. Elle accompagne les étudiants dans les projets créatifs qu'ils développent en dehors des projets inscrits dans leur formation. Les étudiants reçoivent au cours de l'année universitaire les informations et l'accompagnement nécessaires pour déposer un dossier et être soutenus par cette commission. Deux dossiers d'association ont reçu un avis favorable pour un montant de 1 600 € validé en Conseil d'administration (7 décembre 2021) :

- La Fédération des clubs de l'Esadse (Fedec) regroupe 26 clubs. Aussi, dans l'attente de la mise en place d'un lieu pour le foyer, celle-ci a pour ambition de lutter contre l'isolement des élèves. En effet, la Fedec est un foyer avec une partie dématérialisée de l'école via des actions pouvant se réaliser en distanciel par visioconférence, radio, etc. À terme, il est envisagé que ces clubs puissent être un lieu d'animation du foyer étudiants. L'adhésion est gratuite. La passation de son bureau a été organisée à la rentrée 2021, elle comporte de nombreux participants de première année.

Une cinquantaine d'étudiants se répartissent en 16 clubs fondateurs : Alpin, Chaussette, Croissant, Club Club, Coiffure, Couture, Flûte, Jeu, Karaoké, Kino, Lecture, Plante, Raclette, Sandwich, Suzanne, Twerk. Fin 2021, les clubs suivants ont été créés par les étudiants : Amour, Closet, Foot, Gaming, Journal, Parole, Piscine, Projection, Théâtre, Zine.

- Le projet RR invite est porté par l'association RBRC créée en 2018. Cette association a réalisé le projet *RR-11 postcards* durant la 11e Biennale Internationale Design Saint-Étienne aux halles Mazerat. L'association

avait pour objectif en 2022 de proposer des micro-résidences d'une semaine à de jeunes collectifs. Le nouveau projet *RR invite* est un projet amont. Il s'agit d'une invitation adressée à des jeunes collectifs ou duos d'artistes

formés pour l'occasion à réfléchir sur l'animation d'un atelier ouvert. Ce projet souhaite s'exporter de l'école et de son public pour s'inscrire dans une logique plus locale et participer à construire des liens nouveaux avec des

associations locales, tiers lieux, etc., prônant une démarche horizontale entre les intervenants et le public. L'ensemble des actions et événements donneront lieu à une analyse de la méthodologie expérimentée et des résultats obtenus

aussi bien du point de vue des artistes que des publics hétérogènes.

La commission consultative d'utilisation de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)

Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur doit s'acquitter de la CVEC, via le site du Crous de rattachement. Cette contribution est « destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention » (article L. 841-5 du Code de l'éducation) en abondant les moyens déjà alloués par les établissements. L'Esadse a mis en place une commission consultative d'utilisation de la CVEC

dont les répartitions actées en 2021 ont été validées par le Conseil d'administration en février 2022. Répartition des fonds 2021 (année civile) :

- 65 étudiants de première année ont bénéficié d'une visite à la médecine préventive universitaire;
- 103 étudiants ont suivi une formation PSC1 (formation secourisme premiers secours) dispensée par l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Loire;
- 164 étudiants ont bénéficié d'une séance d'information réalisée

par l'association Addiction France;

- des protections périodiques ont été mises à disposition des étudiantes depuis la rentrée 2021 pour lutter contre la précarité menstruelle;
- des outils et semences pour le jardin potager partagé ont été acquis.

Le total des dépenses supporté en 2021 est de 14 133 €, les autres dépenses planifiées (sport, convention BDE) sont portées sur l'exercice comptable 2022.

Les aides individuelles étudiantes

Fonds Esadse – Aide sur les frais d'inscription

Créé à la rentrée 2019, suite à l'avis favorable du Conseil d'administration, ce fonds d'aide porte uniquement sur les frais d'inscription de l'Esadse hors Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).

Un processus a été créé en lien avec l'assistante sociale du Crous. Les étudiants rencontrent l'assistante sociale lors de l'élaboration de leur dossier afin de déceler s'ils sont également éligibles sur d'autres dispositifs et s'ils ont besoin d'aide d'un autre ordre (santé, alimentation, aide ponctuelle). Par la suite, une commission de l'Esadse, composée de personnels

administratifs et d'enseignants, délibère sur l'attribution de l'aide suivant l'avis émis par l'assistante sociale. Les fonds globaux alloués sont de 2 000 €. Pour la rentrée 2021-2022, 6 étudiants ont bénéficié de ce fonds.

Aide Spécifique d'Allocation Annuelle Culture (ASAAC, ex FNAUAC)

L'ASAAC concerne les étudiants ne remplissant pas les critères d'attribution des bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur, mais rencontrant des difficultés pérennes. Les étudiants boursiers, allocataires d'une allocation chômage ou du RSA, ainsi que les personnes inscrites

en formation continue, ne peuvent pas bénéficier de l'ASAAC. 2 étudiants de l'Esadse ont bénéficié de ces fonds.

Bourses nationales de l'enseignement supérieur (via le Crous)

Le Crous de Lyon accompagne les étudiants et les étudiantes de l'Esadse dans leur vie quotidienne pendant leurs études supérieures. Sa mission est d'améliorer les conditions de vie et d'études : bourse, logement, restauration, aides sociales, vie de campus, jobs étudiants. Une assistante sociale du Crous prend en charge et accompagne les étudiants de l'Esadse dans leur démarche.

113 étudiants de l'Esadse bénéficient d'une bourse sur critères sociaux de l'enseignement supérieur.

Sainté psycho – une permanence hebdomadaire gratuite à l'Esadse. La Ville de Saint-Étienne, dans le cadre de son plan d'actions au service des étudiants et des habitants en cette période de crise sanitaire, a pris la décision d'accroître ses mesures dans la lutte contre la détresse psychologique : Sainté psycho.

Dans ce cadre, depuis avril 2021, un psychologue tient une permanence à l'Esadse tous les lundis de 11h à 18h.

150 étudiants ont bénéficié d'une écoute et d'un suivi psychologique.

Service universitaire des activités physiques et sportives (Suaps)

Les étudiants peuvent accéder au Service universitaire des activités physiques et sportives par convention. Le coût total de cette activité sportive est de 115 € par an par étudiant.

En 2021-2022, 50 étudiants étaient concernés. Notons que certains étudiants de l'Esadse ont une pratique sportive de haut niveau.

Printemps du développement durable (Crous)

Ateliers cuisine saine et durable et Atelier DIY zéro déchet

Dans le cadre du Printemps du développement durable, le Crous a proposé au sein de l'Esadse deux ateliers en mars 2022. Ces ateliers, animés par le botaniste Charlie Braesch, ont

rassemblé une vingtaine d'étudiants durant la pause déjeuner autour d'ateliers « reproductibles à la maison » :

- Un atelier cuisine, réalisé à partir de plantes disponibles dans son environnement naturel et urbain;
- Un atelier de fabrication de lessive à partir de plantes de l'environnement urbain.

Annexes

Les instances

Les instances de gouvernance se sont réunies régulièrement en 2021-2022.

Le Conseil d'administration

Ordre du jour du 7 décembre 2021

- Installation des nouveaux administrateurs
- Tarification des cours de pratiques artistiques amateurs : 360 € à l'année (120 € le trimestre)
- Modification des modalités d'attribution de l'aide à la production des diplômes : ce n'est plus sous forme de remboursement, l'école soutient chaque étudiant en DNSEP (année 5) avec un versement de 200 €.
- Attribution d'aides aux projets d'associations d'étudiants de l'Esadse : 800 € pour l'association FEDEC + 800 € pour l'association RBRC.

Ordre du jour du 17 février 2022 :

Présentation du budget primitif de l'établissement public de coopération culturelle regroupant la Cité du design et l'École supérieure art et design de Saint-Étienne.

Ordre du jour du 31 mai 2022

Vote du compte administratif 2021 : budget réalisé 2021.

Le Conseil d'école

Ordre du jour du 2 décembre 2021

Points d'informations :

- Actualité d'équipe : remplacement d'un agent au service scolarité
- WOKE / Cancel Movement
- Nouveau format Azimuts
- Avancement projets Digital Tools for Creative Collaboration et Arts and Crafts
- Contrat d'objectifs Saint-Étienne Métropole/Esadse
- Pôle Céramique
- Présentation des objectifs stratégiques du contrat pluriannuel 2021-2027
- Pour discussion et avis :
- Composition des membres du Conseil d'école (Rapport N°1)
- Chantiers pédagogiques 2021-2022 (dont l'articulation des activités)
- Proposition et calendrier du concours d'entrée 2022 (Rapport N°2)
- ParcourSup (note d'information)
- Groupes de travail à venir (syllabus / mémoires + sélection de passage/ évaluations)
- Tarifs boursiers

Ordre du jour du 1er mars 2022

Points d'information

1. État des lieux des nouvelles formations 2021-2022 et prospectives à partir de septembre 2022
Classe préparatoire aux écoles d'art
Cours amateurs
DNSEP Public(s)
Master prospective design
Mention Média (graphisme et images / création numérique)
Formations en alternance
2. Diversité à l'Esadse
3. Pédagogie
Calendrier de rentrée
Groupe syllabus, concours, commission de lissage
Insertion professionnelle
4. Les enjeux du projet Cité du design 2025
5. Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022
6. Pôles techniques
7. Objectif International Esadse sur les 5 prochaines années

Ordre du jour du 24 mai 2022

Points d'information :

- RH Esadse
- DNSEP en alternance
- DNSEP transdisciplinaire ACDC (mention espace)
- DNSEP graphisme et Images
- Le numérique à l'école
- DNSEP création numérique
- CyDRe et *Azimuts*
- Accueil étudiants / enseignants ukrainiens
- Évaluation des enseignements 2021-2022
- Achats des consommables des pôles via Ganesh
Pour discussion et avis
Appel à candidatures Direction générale de la Création artistique émanant du ministère de la Culture
Projet en partenariat avec l'École Supérieure des Arts de Saint-Luc Bruxelles - Belgique

Le budget

Compte administratif 2021
Budget général année civile 2021

Conformément au compte administratif 2020 voté en conseil d'administration le 15 juin 2021, le budget général de l'école pour l'année 2021 a été de 5 208 558 € en dépenses et 5 032 378 € en recettes, dont 147 305 € en dépenses d'investissement.

a. Budget général

	2020	2021
FONCTIONNEMENT	1 337 583 €	1 310 171 €
MASSE SALARIALE	3 738 156 €	3 898 387 €
BUDGET TOTAL	5 075 739 €	5 208 558 €

INVESTISSEMENT	173 074 €	147 305 €
----------------	-----------	-----------

b. Recettes

RECETTES PAR CHAPITRE	2020	2021
FINANCEMENTS PUBLICS	4 658 617 €	4 674 088 €
FINANCEMENTS PRIVÉS / RESSOURCES PROPRES	350 922 €	358 290 €
BUDGET TOTAL ESADSE	5 009 539 €	5 032 378 €

c. Dépenses

Ventilation du budget de fonctionnement :

VENTILATION	2020	2021
ACTIONS PÉDAGOGIQUES	176 611 €	214 320 €
ACTIONS DE RECHERCHE + 3 ^{ème} CYCLE	96 182 €	Création de la plateforme de recherche (PDR)
MÉDIATHÈQUE	25 236 €	20 954 €
INTERNATIONAL + MOBILITÉ	26 811 €	Création du pôle relations internationales
ADHÉSION COMUE	30 000 €	30 000 €
MOYENS GÉNÉRAUX	102 774 €	114 459 €
DOTATIONS INVESTISSEMENT	172 504 €	161 296 €
TOTAL	630 118 €	541 029 €

Exemples de dépenses ACTIONS PÉDAGOGIQUES ²¹

Consommables pôles techniques	2021
Pôle Photographie	11 382 €
Pôle édition	8 767 €
Pôle numérique	10 581 €
Pôle vidéo	3 799 €
Pôle modélisation	18 199 €
TOTAL	52 728

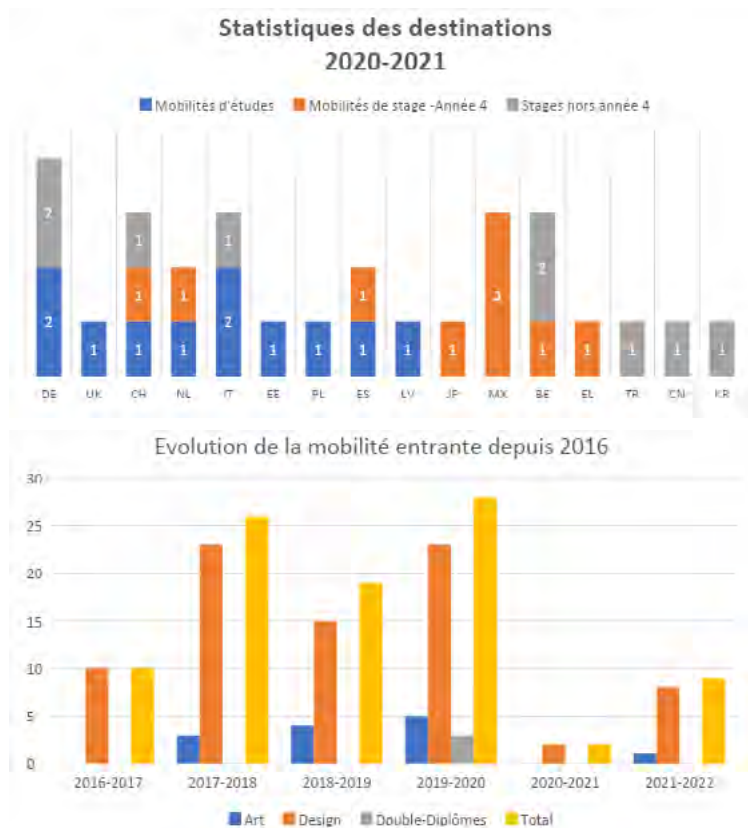
VENTILATION VIE ÉTUDIANTE	2021
CVEC	10 844 €
Fond d'aide d'urgence	2 000€
Commission d'aide aux projets associatifs étudiants	2 400€
TOTAL	15 244 €

Ventilation du budget Investissement 2021S 2021

VENTILATION budget investissement		2021
INFORMATIQUE GÉNÉRALE	Matériels informatiques et licences spécifiques	55 985 €
PÔLE NUMÉRIQUE	Tablettes, enceintes...	3 312 €
PÔLE PHOTOGRAPHIE	Appareils photos, écran EIZO...	6 372 €
PÔLE VIDÉO	Caméras, camescopes, disques durs, SONY Alpha 7...	14 658 €
PÔLE ÉDITION	Lampe allogène TIFLEX pour flasheuse	6 405€
Création d'une mezzanine pour avoir un lieu de stockage		21 000€
Mobilier nouvel espace H		39 573
TOTAL		147 305 €

3. Mobilités

Statistiques des destinations pour 2021-2022 (études et stages confondus)

Statistiques des origines des étudiants entrants pour 2021-2022

Médiathèque

a. Les collections, le fonds

- L'accroissement du fonds est en moyenne de 3 à 4% chaque année. 2021 : 1241 nouveaux documents, se répartissant comme suit : 872 livres, 86 films, 283 fascicules de revues;
- La plupart de ces publications sont acquises auprès de nos fournisseurs ;
- Pour les livres : Librairie de Paris, Librairie de la Cité du design, Librairie Lune et l'autre, After8 (Paris), autres petits fournisseurs, librairies d'occasion dans certains cas;
- Pour les films : l'ADAV, qui négocie les droits de prêt pour les bibliothèques;
- Pour les revues : France publications ou en direct avec les revues pour certains titres comme *Reliefs*, *Desgenerations*...

Des documents entrent également à titre gratuit. Il s'agit des publications de l'École et de la Cité, des mémoires des étudiants, des dons ponctuels de particuliers, d'enseignants, et surtout le résultat d'une politique d'échanges avec d'autres institutions (MOCO, Musée des arts décoratifs à Paris, Mudac (Lausanne), Mac/Val, Musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux, les autres écoles d'art...). En 2021, 206 documents sont entrés à titre gratuit.

- En 2021 le budget était, comme les années précédentes, de 25 000 euros. En 2021, baisse exceptionnelle de budget de 4 000 euros.

b. Travail 2021-2022 sur les collections

Il a pour but de rendre plus lisibles, visibles et attractifs les rayons de la médiathèque et leur classement. Les chantiers, moindres que les années précédentes, ont été la refonte des rayons : Mode et textile – Bijoux et arts du métal – Éducation et enseignement – Dessin – Usuels. Une attention particulière est portée aux documents pouvant se rapporter aux thèmes du genre, des femmes et du féminisme, de la lutte contre les discriminations, quels que soient les rayons et types de documents concernés.

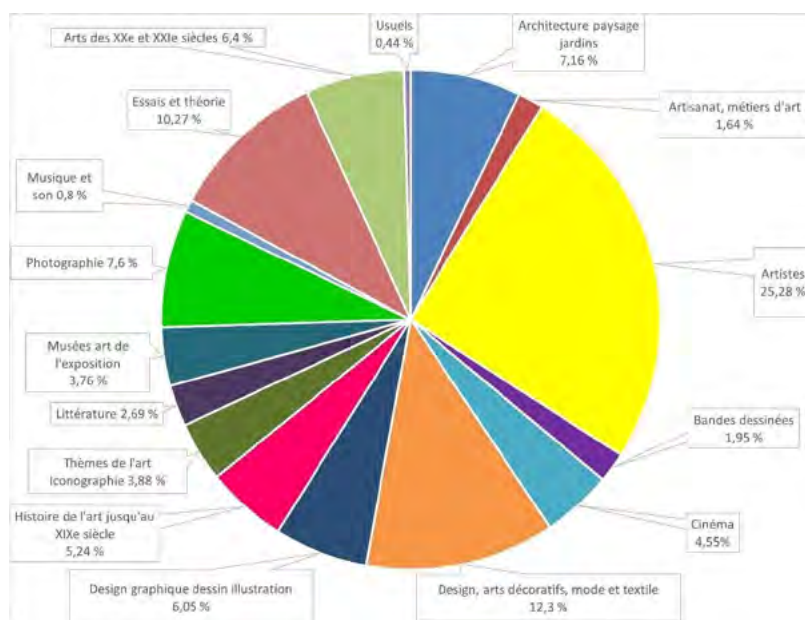
Les documents en langue étrangère, anglaise surtout, font aussi l'objet d'acquisitions spécifiques.

c. Quelques chiffres Répartition du fonds par type de documents depuis 2020

	2020	%	2021	%
TOTAL	40776	100	41362	100
Livres	28134	69	28498	68,9
Films	1484	3,64	1545	3,74
Revues	10851	26,60	11032	26,67
Diapositive	105	0,26	105	0,25
Disques	149	0,37	150	0,36
CD-Rom	53	0,13	32	0,08

À noter : les pourcentages de chaque type de document du fonds restent relativement stables d'année en année.

Répartition du fonds de livres par domaines (2021)*

*Certains documents ne font pas partie de catégories comme les mémoires des étudiants.

d. Les prêts

En matière d'évaluation de la fréquentation, les seuls outils que nous possédons pour l'instant sont le prêt et les inscriptions. Nous ne pouvons mesurer ni les entrées ni la consultation sur place, qui représentent une part non négligeable des pratiques du public. Baisse importante (pandémie oblige) en 2020 et 2021. À noter que les bibliothèques, publiques comme universitaires, enregistrent une baisse de 20 à 30 % de leur activité et de leur fréquentation. Nous les regagnons petit à petit.

Prêts par mois en 2021 (2 ans d'antériorité)

	2019	2020	2021
Janvier	2005	2055	1308
Février	1745	1599	1255
Mars	1991	2049	1548
Avril	2027	Confinement fermeture	Couvre-feu 722
Mai	1185	Confinement fermeture	914

Juin	1806	659	1410
Juillet	724	328	621
Août	fermé	fermé	fermé
Septembre	842	792	1116
Octobre	2650	2414	1974
Novembre	2034	215	1583
Décembre	1369	375	1283
Total	19078	10486	13734
Évolution	-8,26 % année biennale	-45 % confinement - pandémie	+31 %

Les rayons les plus sollicités pour le prêt sont dans l'ordre (cette donnée est stable depuis plusieurs années) :

- Le rayon « Théorie », tous domaines confondus (philosophie, art et esthétique, sciences humaines et sociales, politique...) : 10% du fonds de livres, 15% des prêts;
- Le rayon « Artistes » (plasticiens) qui est l'un des plus grands fonds de la médiathèque;
- Le rayon « Design et mode ».
- À noter également que le rayon « littérature » créé en 2017 rencontre un réel succès : 2% du fonds, 5 % des prêts

	2020	%	2021	%
TOTAL	10486	100	13734	100
Disques	58	0,55	68	0,5
Films	1557	14,85	1701	12,38
Livres	8546	81,50	11509	83,79
CD-roms	4	0,04	4	0,03
Reuves	321	3,06	452	3,29

Les livres constituent toujours la majorité des emprunts, suivis des films, qui perdent du terrain en termes de pourcentage du total de prêts. Effet du confinement et de « nouvelles » pratiques, comme le streaming ? À voir en 2022 si cette tendance se confirme.

e. Les usagers

La médiathèque est bien sûr destinée aux étudiants, aux enseignants et aux personnels de l'Esadse et de la Cité du design, mais elle est aussi ouverte à tout public. Elle joue toujours son rôle de bibliothèque d'art de la ville, dans le cadre du réseau Brise (Bibliothèques en réseau informatisé de Saint-Étienne).

Toute personne inscrite dans ce réseau peut emprunter à la médiathèque de l'Esadse, et inversement, toute personne inscrite à la médiathèque peut emprunter dans le réseau municipal sans autre formalité. Pour accéder au réseau Brise Enseignement supérieur, l'autre volet du réseau, elle doit se réinscrire, sans supplément de prix, et peut ensuite également emprunter. Cet accord dit de « la carte unique » entre toutes les bibliothèques de la Ville, est exceptionnel dans le paysage français.

Ainsi fréquentent la médiathèque de l'Esadse des étudiants de l'université ou de l'école d'architecture, des anciens étudiants, des enseignants d'autres établissements, des artistes, des designers, des professionnels de la médiation, des journalistes...

*Un emprunteur actif a emprunté au moins une fois dans l'année.

Les étudiants de l'Esadse représentent 70% des étudiants « actifs » en 2020 comme en 2021 (66 % en 2019). Leur taux « d'activité » est légèrement supérieur à la moyenne.

En valeur absolue, ils sont 302 en 2020 et 347 en 2021 (340 en 2019).

	2020	2021
--	------	------

Emprunteurs	Inscrits	Actifs	% actifs	Inscrits	Actifs	% actifs
Étudiants	717	432	60,25	779	467	59,94 %
Scolaires	22	8	36,36 %	15	7	46,66 %
Enseignement Sup.	50	37	74 %	53	36	67,92 %
Métiers doc. & art	50	34	68 %	62	47	75,80 %
Retraités	16	13	81,25 %	17	10	58,85 %
Autres professions, demandeurs d'emploi	64	31	48,43 %	62	33	43,22 %
Total	919	555	60,39 %	988	600	60,72 %

*Un emprunteur actif a emprunté au moins une fois dans l'année.

Ecole supérieure d'art et design Saint-Etienne

SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Saint-Étienne
Ville créative design

 La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
*Liberté
Égalité
Fraternité*

unesco
Membre du
Réseau des Villes créatives