

FO

DOSSIER
DE PRESSE

T

AL

Exposition
des diplômé·e·s 2022
de l'École supérieure
d'art et design
de Saint-Étienne

31·03
04·06
2023
Cité du design

RE

C

A

LL

Depuis plus de dix ans, l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne organise chaque année une exposition des projets de fin d'études de ses élèves diplômés. Après une première expérience de commissariat externe l'an dernier dans le cadre de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, **Éric Jourdan, directeur de l'Esadse, invite trois commissaires d'exposition et artistes - Julie Portier et le duo It's Our Playground - à mettre en scène les travaux des diplômés 2022, dans une exposition portée par la Cité du design.** Ensemble, ils portent un regard singulier et un point de vue renouvelé sur ces projets, différent de celui du jury de diplôme. Ce format d'exposition offre une remise en jeu des productions de ces jeunes artistes et designers par des professionnels de l'art. Il crée des connexions, des perturbations, des tensions qui favorisent le questionnement et la réflexion sur la mémoire collective de cette promotion d'une quarantaine de diplômés. ***Total Recall* invite ainsi à travers une scénographie originale à plonger dans une expérience sensible entre passé, présent et avenir.**

Cité du design - École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (Esadse)

Institution emblématique de Saint-Étienne, l'EPCC Cité du design-Esadse participe au renouveau de la ville, emblème du design dans le monde. Saint-Étienne est aujourd'hui la seule ville française membre du réseau des Villes créatives design de l'UNESCO. Cette renommée, elle la doit à l'écosystème unique qui s'est constitué autour de la Cité du design, centre de gravité d'un quartier créatif en plein renouvellement, qui accueillera en 2025 une Galerie nationale du design et une plateforme d'innovation par le design. L'Esadse, avec sa double formation en art et en design, est au cœur de cette dynamique de création animée par de nombreuses coopérations au service du rayonnement de la ville et du territoire.

Marc Chassaubéné,
président de l'EPCC Cité du design
- Esadse

« Une école où l'art, les idées et les objets se fabriquent »

La Cité du design et l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, regroupées au sein d'un établissement public de coopération culturelle, sensibilisent tous les publics aux réalités et aux usages du design, tout en formant les artistes et designers de demain. Cet écosystème unique encourage le dialogue et les synergies entre l'art, le design et le monde économique pour répondre aux grandes mutations de notre société. L'Esadse est ainsi une école où l'art, les idées et les objets se fabriquent. Tout au long de leur cursus, les étudiants sont encouragés à se confronter au monde professionnel. *Total Recall* initie, pour les diplômés 2022, un nouveau format d'exposition qui veut construire un pont entre la vie d'étudiant et le début de la vie active. Ensemble, la Cité du design et l'Esadse offrent ainsi à nos jeunes artistes et designers un premier espace de diffusion grandeur nature, tout en invitant le public à découvrir les travaux de cette nouvelle génération.

Éric Jourdan,
directeur de l'École supérieure
d'art et design Saint-Étienne

« Aider nos jeunes designers et artistes à se projeter dans l'après-école »

L'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne favorise l'interdisciplinarité. C'est dans l'aller-retour entre art et design qu'émergent de nouveaux langages, de nouvelles écritures, de nouvelles pratiques, des perspectives créatives dans un monde qui n'a de cesse de se transformer. *Total Recall*, l'exposition des diplômés 2022 de l'école, rassemble des travaux de la promotion, toutes mentions confondues. Elle révèle la diversité des pratiques dans la création contemporaine, confrontées aux questions sociales, économiques et géopolitiques. Portée par la Cité du design et par trois commissaires externes, l'exposition nous permet d'accompagner ces anciens étudiants dans leurs premiers pas au sein du monde de l'art et de la création en design. Un tremplin précieux pour aider nos jeunes artistes et designers à se projeter dans « l'après-école ».

TOTAL RECALL

Exposition des diplômés 2022
de l'École supérieure
d'art et design de
Saint-Étienne

Commissariat :
Julie Portier
et It's Our Playground

Mécène : Groupe AXA

Total Recall est le titre d'un film de science-fiction avec Arnold Schwarzenegger réalisé par Paul Herhoeven en 1990, adapté d'une courte nouvelle de Philip. K. Dick *We Can Remember it for you Wholesale* (*Souvenirs à vendre*, 1966). Une entreprise propose d'implanter dans le cerveau de ses clients des souvenirs de voyages extraordinaires ou d'actes héroïques. Dès lors, le texte stimule une réflexion philosophique sur le rapport constitutif entre mémoire et identité qui peut dépasser l'échelle de l'individu.

Au cœur de la Cité du design, cette exposition rassemble dans un format inédit les travaux d'une quarantaine de jeunes artistes et designers diplômés de l'Esadse en 2022, toutes séquences confondues. Elle explore ce laps de temps qui sépare la fin des études du début de la vie professionnelle : un interstice vertigineux. Entre retours en arrière et perspectives d'avenir, *Total Recall*, c'est la promesse d'un « souvenir total » qui est aussi une vision composite du futur.

Que serait, pour des jeunes diplômés, un « souvenir total » ? En les réunissant, toutes sections confondues, cette exposition souhaite célébrer rétrospectivement une séquence d'apprentissage et de vie dans une même école. Elle déploie des travaux de diplômés et de nouvelles productions dans un paysage composé de réminiscences et d'anticipations.

Le laps de temps qui sépare les études de la vie après l'école est un interstice vertigineux. C'est un moment d'accélération, parfois un moment critique, où l'on est confronté à ses choix, tandis que le monde lui aussi se précipite vers des états de crise, des catastrophes, des bouleversements politiques (le monde n'est déjà plus le même qu'en juin dernier). Plus généralement, notre rapport au présent et à la réalité est troublé par la vitesse de circulation des images et leurs effets de récurrence. Dans le même temps, nos existences sont démultipliées dans des mondes parallèles et poreux : social, intime, virtuel.

C'est ce trouble que l'exposition veut embrasser dans un parcours dense et en apparence ludique. Il propose une succession de « mondes parallèles » où se multiplient les effets de déjà-vu, d'imbrications, de perspectives ou de surprises à retardement. Mais il traduit en sous-texte cette période d'instabilité profonde où les voies qui se présentent à la jeune génération sont contrastées et parfois radicales.

La précarité de ce moment présent se traduit par le réemploi d'éléments de scénographie usagés ou de matériaux légers qui composent des murs tel un patchwork, à l'exemple d'un habitat d'urgence. Ils construisent une enfilade de couloirs parallèles que l'on pourrait regarder de l'extérieur, comme une maison de poupée, offrant sous cet angle un panel de typologies d'exposition. S'y succèdent des ambiances différentes, un nuancier d'humeurs, mais aussi l'évocation d'espaces où l'art et les idées se fabriquent : la maison, la ville, le monde virtuel, le musée, l'atelier, la nuit.

Julie Portier & It's Our Playground,
commissaires de l'exposition

EXPOSITION DES DIPLÔMÉS 2022

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

- 01 ● Valentin Aubert
- 03 ● Alexandre Beltran
- 04 ● Arthur Benyaya
- 05 ● Julie Céline Bernadac
- 06 ● Théo Berthonnet
- 07 ● Maëva Borg
- 08 ● Laïta Cardin
- 09 ● Romane Corlay
- 10 ● Angèle Corthay
- 11 ● Simon Decottignies
- 12 ● Raphaël Dencausse
- 13 ● Lina Dimachkie
- 14 ● Kunhong Du
- 15 ● Thomas Dutoit
- 16 ● Emma Faury-Graziani
- 17 ● Simon Frajer
- 18 ● Manon Freulon
- 19 ● Félix Fritz
- 20 ● Mathilde Garcia
- 21 ● Yoo Jin Gwak
- 22 ● Jeanne Helluin
- 23 ● Agathe Herry
- 24 ● Chloé Hertz
- 26 ● Perrine Kamoun
- 27 ● Juliette Laroche Millart
- 28 ● Théotime Lubac
- 30 ● Madé Mathieu
- 31 ● Émiland Morin
- 32 ● Théobald Moury
- 33 ● Monika Olszak
- 34 ● Camille Olympie
- 36 ● Xiaochuan Qiu
- 37 ● Luc Rochaix
- 38 ● Mattéo Sanchez
- 39 ● Clara Sapey-Triomphe
- 40 ● Chloé Scheurer
- 41 ● Élina Stoflique
- 42 ● Léa Thomas
- 44 ● Claire Vauquois

Retrouvez les projets des 44 diplômés
2022 de l'Esadse sur [https://www.cit-
edudesign.com/fr/esadse/projets-des-
diplomes/2022](https://www.cit-edudesign.com/fr/esadse/projets-des-diplomes/2022)

COMMISSARIAT

Pour cette exposition des diplômés 2022, l'Esadse a fait appel à trois commissaires d'exposition et artistes : Julie Portier et le duo It's Our Playground formé par Camille Le Houezec et Jocelyn Villemont. Également enseignants en école supérieure d'art, ils ont déjà réalisé ensemble plusieurs projets d'exposition avec des étudiants.

Julie Portier (née en 1982) est critique d'art, commissaire d'exposition et enseignante, membre de l'AICA. Diplômée de l'Université Rennes 2, elle consacre une première partie de sa carrière à couvrir l'actualité de l'art en France et à l'étranger dans la presse spécialisée. Elle a signé de nombreux textes sur des artistes de sa génération ou antérieurs parus dans des ouvrages monographiques et thématiques. Entre 2013 et 2022, elle participe à l'aventure de *La belle revue* (revue d'art contemporain éditée à Clermont-Ferrand) au sein du comité éditorial. Depuis 2015, elle est co-directrice de La Salle de bains (Lyon), espace indépendant dédié à la production et la diffusion de l'art contemporain qui mène un programme international et expérimente le cadre de l'exposition. Elle enseigne à l'école supérieure d'art d'Annecy (ESAAA), où elle coordonne le « master monstre » au sein de l'option art.

Fondé en 2009, It's Our Playground est un duo d'artistes basé à Paris et composé de Camille Le Houezec (née en 1986) et Jocelyn Villemont (né en 1986). À partir d'un positionnement professionnel large en tant qu'artistes, commissaires d'exposition et enseignants, ces derniers développent un travail fondé sur la porosité et la circulation des pratiques, des formats d'intervention variés et des propositions privilégiant la collaboration avec d'autres artistes, le mélange des styles et des techniques. Parallèlement à l'appropriation d'images via l'édition en ligne ou le commissariat de projets collectifs, leurs récents travaux évoluent vers la production plastique d'œuvres composites dans des environnements immersifs.

SCÉNOGRAPHIE

Imaginée et conçue par les commissaires avec une majorité de matériaux issus d'un réemploi, la scénographie implique une esthétique « brute » assumée, dans une logique de gestion responsable et d'éco-conception. Ces éléments de scénographie usagés ou de matériaux légers composent des murs, à la façon d'un patchwork, et construisent une enfilade de couloirs parallèles.

Le parcours scénographique invite ainsi le public à traverser plusieurs espaces reliés en un unique champ de vision. Chaque espace possède ses propres propriétés et ambiances (matériaux, revêtements, éclairages) incarnant des états ou des variations d'un même travail selon des modalités différentes.

Espace 1

FA ÇADE

Un espace en 2 dimensions, synthèse de l'intérieur et de l'extérieur

L'entrée de l'exposition se signale par l'éclectisme des formes. Sur ce plan en deux dimensions, se multiplient les effets de perspectives tronquées et de points de vue aberrants (le balcon offre une vue vers l'intérieur, des draps de bain s'affichent comme des étendards, une maison a pris place dans une boîte et le ver est dans la peinture plutôt que dans le fruit). En cela, elle évoque la façade aguicheuse d'un palais de fête foraine. Mais le cœur y est plus lourd. En effet, si plusieurs œuvres renvoient à l'espace domestique ou se penchent sur les manières d'habiter le monde de demain, c'est parfois avec nostalgie (quand, à un moment de sa vie, l'on commence à compter les lieux où l'on ne reviendra plus) et avec une certaine anxiété au regard de la crise climatique ou du renforcement des frontières. L'absence totale de présence humaine accentue ce sentiment, tandis que l'on remarque de possibles abris (camouflés, perchés sur la montagne) et des pistes pour fuir.

Espace 2

WHITE CORRI DOR

À la croisée du monde virtuel et de l'espace social, dans l'évocation d'un dispositif d'exposition classique

Cet espace blanc rejoue la *white cube*, un dispositif conventionnel d'exposition. Mais il évoque aussi un univers aseptisé, selon une vision du futur dans lequel les activités humaines auraient migré dans un monde virtuel et où nos existences seraient régies par des ordinateurs. C'est, à certains égards, une vision assez lucide du réel. Mais ce fantasme montre des signes d'obsolescence. On y décèle les indices de possibles passages à l'acte pour s'émanciper des normes prédéfinies par les logiques de surveillance, par la société patriarcale, par l'urbanisme ou par les objets dont l'usage est prescrit dans une forme standardisée. Ainsi cette salle est-elle peuplée de corps, représentés ou évoqués, des corps *autres*, queer, cyborgs ou encore des avatars féminins organisés en groupe de *self-defense*. D'autres modes de relation sont possibles, en commençant par solliciter l'action du public qui peut éditer un tract ou recevoir un courrier personnel dans une boîte aux lettres non-dématérialisée.

Espace 3

PO DIUM

Entre la scène et le souvenir du musée d'ethnologie

Le rituel moderne de l'exposition ayant été depuis longtemps analysé par l'histoire de l'art, toutes les conventions de présentation d'objets dont la valeur symbolique excède la valeur matérielle sont librement disponibles et bonnes à prendre. Il en va ainsi des scénographies de musées d'ethnographie conçues pour convoquer le monde invisible qui entoure chaque production matérielle. C'est le cas des œuvres d'art et des objets de design lorsqu'ils sont « exposés ». Les œuvres et les expérimentations réunies sur le « podium » forment une chorale de choses muettes : toutes appartiennent à un contexte spécifique qui les rend plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Certaines témoignent d'une action passée, d'autres serviront à des développements futurs, certaines relèvent de savoir-faire précis, certaines ont un usage technique, d'autres un usage symbolique, certaines servent à relier les êtres vivants, d'autres sont connectées avec l'au-delà.

Espace 4

ANTI CHAM BRE

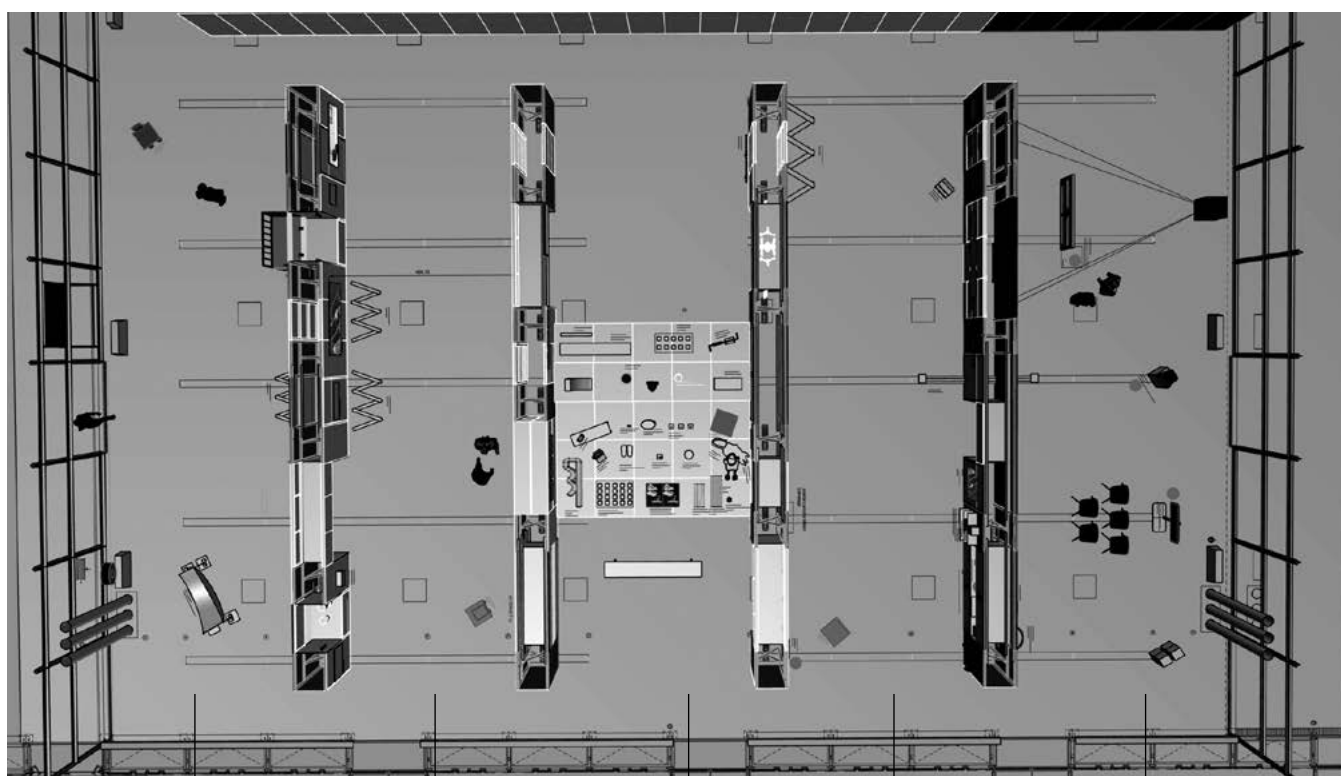
L'espace du travail, de la pensée, du repli, du recyclage, du jeu

C'est à la fois la chambre d'adolescent où se serait formulé un jour le désir d'être artiste et la région souterraine où un groupe de rebelles élabore des plans pour une nouvelle société – c'est là que l'on retrouve, en 2048, dans les sous-sols de Mars colonisée, les mutants insurgés du *Total Recall* de Paul Verhoeven. On y pénètre comme dans un antre par une arche monumentale composée de vertèbres de queues de bœuf géantes. À l'opposé du « White Corridor », cet espace évoque l'atelier. Le futur s'envisage ici de manière plus réaliste, mais aussi plus belliqueuse et artisanale. C'est le lieu où l'on formule des concepts en opposition avec ce qu'on nous a appris, où l'on fait état des ruines avant d'envisager le recyclage (qui est ici le mode privilégié de production), où l'on se construit contre (anti), tout en mesurant la chance et le paradoxe de faire cela dans une école.

Espace 5 **NUIT**

Où l'on aperçoit dans le noir des fantômes et d'autres versions de l'histoire

Plusieurs théories critiques ont déjà souligné les vertus de la nuit comme espace de liberté, rétif à la logique de consommation et de travail en continu, échappant à la surveillance et à la catégorisation normative des individus et de leurs attitudes. Cette dernière salle n'est pas une conclusion funeste, d'ailleurs la nuit tombe au mitan de l'exposition et le public refera le chemin dans l'autre sens, sous un jour nouveau. Beaucoup de choses se révèlent à nous dans les ténèbres. Pour cela, il faut apprivoiser la nuit, espace de transgression et espace propice aux réminiscences, aux métamorphoses ou au dialogue avec d'autres formes d'existence. Cette nuit-là est traversée par plusieurs récits, histoires des origines ou spéculations, quand il n'y a plus de frontière stable entre le vrai et le faux.

Espace 1
FAÇADE

Espace 2
**WHITE
CORRIDOR**

Espace 3
PODIUM

Espace 4
**ANTI
CHAMBRE**

Espace 5
NUIT

PRIX ASSOCIÉS

Mécène principal de l'exposition et mécène du Prix Design AXA

AXA s'engage dans la protection et le développement solidaire au travers de ses trois associations (AXA Atout Cœur, AXA Entraide, AXA Prévention) et par des actions de soutien spécifiques. Mécène de l'exposition *Total Recall* pour soutenir le projet de développement de l'école, AXA propose un prix dans la catégorie design pour récompenser un lauréat parmi les étudiants de l'Esadse.

Pour la promotion des diplômés 2021 de l'Esadse, le Prix Design et Innovation avait été attribué à Katia Brytkova, *E°FDB*

Mention spéciale du jury à Denise Merlette, *Les insectes modèles : une proposition de climatisation naturelle*

Mécène : la Fondation Crédit Agricole Loire Haute-Loire

Deux prix sont associés à l'exposition *Total Recall* pour récompenser les travaux des diplômés en art et en design. Ce dispositif permet aux lauréats de bénéficier d'une bourse de création et d'une exposition dédiée dans un lieu culturel partenaire.

PRIX DESIGN AXA

Mécène : AXA

« AXA France, entreprise citoyenne, s'engage depuis de nombreuses années auprès du plus grand nombre autour des enjeux de solidarité, d'environnement et des territoires. En soutenant l'Esadse, nous agissons comme un acteur local engagé et solidaire et complétons nos actions de mécénat avec ce partenariat culturel régional au profit de jeunes artistes en devenir. AXA souhaite s'engager dans les territoires en soutenant des projets là où vivent ses clients, ses agents généraux et ses salariés. »

Xavier Lesbros, agent général d'assurance AXA France,
président du jury, mécène

27 projets

- **8 projets en design espace** : Arthur Benyaya, Laita Cardin, Romane Corlay, Simon Decottignies, Emma Fauray-Graziani, Manon Freulon, Mathilde Garcia, Perrine Kamoun
- **7 projets en design média** : Valentin Aubert, Maëva Borg, Lina Dimachkie, Thomas Dutoit, Félix Fritz, Camille Olympie, Clara Sapey-Triomphe
- **12 projets en design objet** : Raphaël Dencausse, Kunhong Du, Simon Frajer, Yoo Jin Gwak, Jeanne Helluin, Juliette Laroche, Théotime Lubac, Monika Olszak, Matteo Sanchez, Chloé Scheurer, Léa Thomas, Claire Vauquois

Enseignants référents

- **Michel LEPETITDIDIER**, designer graphique, enseignant en graphisme
- **Elizabeth GUYON**, enseignante praticienne en design, coordinatrice de la mention Design objet
- **Émilie PEROTTO**, artiste et enseignante-chercheuse en espace

Le jury

- **Xavier LESBROS**, agent général d'assurance AXA France, président du jury, mécène
- **Vanina PINTER**, historienne du graphisme
- **Grégoire ROMANET**, graphiste et scénographe
- **Laure CHOQUER**, chargée de mission design, mode et métiers d'art, Institut Français
- **BL119**, Grégory BLAIN et Hervé DIXNEUF, designers
- **Evangelos VASILEIOU**, architecte et designer
- **Nathalie DEGARDIN**, rédactrice en chef du magazine Intramuros

Remise du Prix Design AXA

Le jeudi 30 mars 2023 à 18h à la Cité du design, lors du vernissage de l'exposition *Total Recall*

Le Prix Design AXA a été attribué à **Kunhong DU** pour son projet *La journée calme*.

Il se voit attribuer une bourse d'aide à la création de 3 000 € et bénéficiera d'une exposition à la Galerie Surface fin 2023.

Ce projet est à découvrir dans l'exposition *Total Recall* jusqu'au 4 juin et sur le site internet citedudesign.com sur la page de l'exposition.

MANIFESTA

Manifesta est un organe de promotion pour les galeries d'art, dédié aux entreprises, fondé en 2019 par Céline Melon Sibille. Situé dans un ancien atelier de soyeux, à Lyon, dans le quartier des Terreaux en plein centre-ville. Tout au long de l'année, Manifesta propose une programmation artistique décryptée, pensée avec les galeries invitées (14 depuis l'ouverture) dans un environnement au parti pris décoratif assumé. Une alternative pour les galeries dans leur quête d'exposition hors les murs.

Depuis 3 ans, Manifesta accueille une programmation artistique au rythme de tous les 2 mois et assure un rôle de pédagogie, transmission, vente au service du public invité. Ce lieu culturel d'exception peut être privatisé par les entreprises. Il leur permet de rencontrer les professionnels de l'art et de tisser des liens uniques avec les œuvres d'art, les artistes et galeries. La vocation de Manifesta est la mise en réseau avec les entreprises, collectionneurs, amateurs d'art, médias et institutions. En désacralisant le regard sur l'art contemporain, Manifesta permet par des rencontres inédites, déjeuners, conférences et médiations, de transmettre sa passion pour l'art contemporain et d'éveiller la curiosité des visiteurs.

Pour la promotion des diplômés 2021 de l'Esadse, le Prix Design Golden Parachute avait été attribué à deux diplômés ex-aequo : Jeanne GORT, *Anteroom* et Victor CADORET, *Temporairement indisponible*

Mécène : Adrien Saporito, collectionneur (TSV Avocats)

PRIX MANIFESTA (ART), en partenariat avec artpress

Mécène : MANIFESTA

« En mécénant le Prix Art de l'Esadse et en remettant une bourse au gagnant accompagnée d'une exposition courant décembre chez Manifesta, je souhaite soutenir le territoire et initier dès la remise des diplômes une connexion avec la réalité économique et culturelle lyonnaise. Si nous pouvons aider un élève à s'ancrer dans les réseaux et s'ouvrir vers des expérimentations, notre objectif sera atteint. »

Céline Melon, curatrice et fondatrice de Manifesta

10 projets

- **6 projets en Art** : Julie Céline Bernadac, Théo Berthonnet, Chloé Hertz, Emiland Morin, Théobald Moury, Xiaochuan Qiu
- **4 projets Art, mention Espaces** : Alexandre Beltran, Madé Mathieu, Matis Perrot (Luc Rochaix), Elina Stoffique

Enseignant référent

- **Romain MATHIEU**, historien de l'art
- **Émilie PEROTTO**, artiste, enseignante-chercheuse en espace

Le jury

- **Céline MELON**, mécène, curatrice et fondatrice de Manifesta Lyon
- **Christophe MELARD**, collectionneur, président du jury
- **Nicolas BOURRIAUD**, commissaire d'exposition, historien de l'art, romancier et critique d'art français
- **Etienne HATT**, rédacteur en chef adjoint du magazine artpress
- **Laurent GODIN**, galeriste

Remise du Prix MANIFESTA (Art), en partenariat avec artpress

Le mardi 25 avril 2023 à 17h à MANIFESTA, Lyon

Ce prix est doté d'une bourse de création de 3 000 €.

Une exposition de projets DNSEP Art de l'Esadse sera présentée à MANIFESTA, Lyon (fin 2023).

LES CURSUS EN ART ET DESIGN À L'ESADSE

[À voir dans l'exposition]

05 ● Julie Céline BERNADAC

Orphée tombe à la mer

Je cherche des feux follets. À travers mes déplacements, au fil de mes égarements, je photographie le paysage et ses singularités. Je marche sur des falaises et j'y trouve une chaise face au vide. Je descends près des rochers, j'y rencontre le cadavre d'un cygne et son linceul posé dans l'hiver [...]. + d'infos sur citedudesign.com

24 ● Chloé HERTZ – Métamorphoses

L'animal. Ses cris, ses attitudes, ses instincts sont une source perpétuelle de fascination qui nourrit mon travail. La foisonnante diversité de matières et de morphologies qui caractérise le règne animal me sert à créer des êtres hybrides et uniques, des chimères que je nomme « Carnes ». Elles naissent sous quatre formes : dessin, xylogravure, estampe, frottage. [...]. + d'infos sur citedudesign.com

20 ● Mathilde GARCIA, design - *verygooddesign®*

Comment faire pour produire des objets, consciente de la responsabilité qui m'engage, sur des coûts écologiques, sociaux, politiques et économiques qu'implique la production ? Face à l'industrie et le circuit économique qu'elle implique, je propose pour ma part des objets en pièce unique ou en petite série [...]. + d'infos sur citedudesign.com

30 ● Madé MATHIEU, art – Collectif de *sculptures indépendantes*

Le Collectif de sculptures indépendantes sont des corps rigides. Réclamant leur place dans le monde, elles sont douées de vie. En traitant ces sculptures avec familiarité, nous considérons leur espace vital, leur autonomie, et peut-être même que nous les dotons d'une âme [...]. + d'infos sur citedudesign.com

01 ● Valentin AUBERT – *Industrial Reminiscence I*

Mon travail de DNSEP s'est orienté vers la mémoire, le souvenir et la retranscription. Comment non plus simuler le réel, mais le capturer en le restituant dans un environnement 3D ? Comment retracer l'histoire d'un site abandonné, difficile d'accès, voué à être détruit ? C'est lors d'une session d'exploration urbaine abrégé : urbex que j'ai jeté mon dévolu sur une usine sidérurgique désaffectée : Ascométal [...]. + d'infos sur citedudesign.com

13 ● Lina DIMACHKIE – *J'active le mode contre-attaque*

À l'aube d'un metavers global et cohérent, nous sommes obligés de nous questionner sur les pratiques en ligne multijoueurs existantes et d'imaginer les bonnes pratiques pour un metavers respectueux de tous. Nous sommes déjà nombreux dans le metavers et la dissociation entre nous et notre avatar se réduit de plus en plus. Il faut accepter que la dichotomie entre physique (réel) et virtuel (faux) soit aujourd'hui dépassée [...]. + d'infos sur citedudesign.com

L'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne offre à ses 400 étudiants un environnement privilégié, au cœur du quartier créatif de la Cité du design et de la seule ville française membre du réseau des Villes créatives design UNESCO. École sous tutelle du ministère de la Culture, elle offre un cursus professionnalisant complet de la classe préparatoire au doctorat.

L'exposition *Total Recall* présente des projets de diplôme issus de l'ensemble des mentions validées par la promotion 2022.

MENTION ART

Elle se situe au croisement des champs d'expression plastique, d'enjeux théoriques issus des sciences humaines et de problématiques individuelles. Au-delà de l'apprentissage des outils et médiums artistiques (photographie, dessin, peinture, vidéo, volume, son, installation, performance et nouvelles technologies), elle propose un cadre de formation où le projet de l'étudiant doit se mesurer en permanence aux regards critiques afin de fonder la pertinence de ses orientations et des choix esthétiques et culturels qui l'informent.

Enseignant – coordinateur : Romain Mathieu, historien de l'art

MENTION ACDC ESPACES – ARTS CONTEMPORAINS DESIGNS CONTEMPORAINS

Les pratiques d'artistes et de designers se croisent et se nourrissent. L'espace s'éprouve : territoire, paysage, architecture, scène, objet, texte, son. Ces postulats fondent la pédagogie de la mention ACDC_espaces : inviter l'étudiant en art et en design à expérimenter et qualifier sa pratique singulière de l'espace en la frottant à d'autres champs disciplinaires. Unique en France, le DNSEP mention ACDC_espaces propose un diplôme en art ou design selon le parcours précédent qu'a mené l'étudiant.

Enseignante – coordinatrice : Émilie Perotto, artiste

MENTION MÉDIA

Conçue au croisement des champs traditionnels du graphisme et des pratiques numériques contemporaines, la mention média interroge les enjeux contemporains de ces disciplines et réinterroge leurs pratiques. Elle recouvre les domaines du design éditorial, de la typographie, de la communication graphique, du design d'information ainsi que du design d'interface et d'expérience utilisateur, du design d'interaction, de la chaîne de conception/fabrication/distribution numérique et de la programmation informatique comme outil de création.

Enseignant – coordinateur : Michel Lepetitdier, designer graphique

Depuis la rentrée 2022-2023, la mention Média s'est divisée en deux mentions :

- **Le DNSEP Design mention Graphismes & Images** propose un enseignement formel et conceptuel qui s'organise autour de trois axes : Éditions, Images et Identités.
- **Le DNSEP Design mention Création numérique** explore les pratiques créatives numériques contemporaines.

11 ● Simon FRAJER - *La vie sauvage*

Afin de questionner la place du designer dans la création de nouveaux liens avec la biosphère et la façon de pratiquer le design dans un monde fini, j'entreprends une expérience sur moi-même.

Par le biais de différents stratagèmes, je tente de décaler mon humanité : avec la création d'appareils et d'outils fictionnels, tels que des masques, un par-dessus ou des chaussures, je modifie mon allure et ma morphologie, dans le but de jouer un rôle et de vivre autrement la forêt [...]. + d'infos sur citedudesign.com

44 ● Claire VAUQUOIS - *flora*

Souvent coupées de leur racine et achetées par les proches, les fleurs envoyées pour la cérémonie des funérailles rendent hommage et transmettent un message symbolique fort. Lorsqu'elles ne sont pas reprises par la famille, elles sont vouées à faner pour ensuite être déplacées dans une poubelle. Il y a donc une rupture de sens entre l'idée de garder un souvenir et le côté éphémère des fleurs que l'on utilise pour cela [...]. + d'infos sur citedudesign.com

MENTION OBJET

La mention Objet accompagne chaque étudiant sur un projet de recherche et de conception. Ces projets, développés à l'échelle de la main et du corps, se déploient dans l'univers domestique, dans l'espace public, dans les espaces professionnels publics et privés, dans les lieux culturels. Ils s'insèrent dans les contextes complexes de la production industrielle et de la commande tant privée que publique. Pour autant, ils privilégient la dimension prospective et la réflexion éthique.

Enseignante – coordinatrice : Elizabeth Guyon, designer

MÉDIATION

[À voir dans l'exposition]

32 ● Théobald MOURY - *Voyage immobile*

Option Art

Série de peintures à l'huile sur panneaux de bois. Portraits de personnes mélancoliques et silencieuses, tirés de modèles Instagram pensifs et rêveurs. Derrière eux, une fenêtre-fantasme. Espaces aseptisés sans profondeur, froids, quadrillés, anti-naturels, où le motif pictural moderne devient presque abstrait, vide d'événement [...]. + d'infos sur citedudesign.com

03 ● Alexandre BELTRAN - *Lignes de fuite* / *Lignes de désir*

Option Art-Design, mention espaces

Outils de représentation visuelle, les lignes de fuite permettent, à travers le dessin, la construction du paysage architectural. Elles représentent ainsi le dessein d'une personne ou d'un groupe qui s'impose aux autres. Les lignes de désir, quant à elles, représentent une émancipation des chemins imposés [...]. + d'infos sur citedudesign.com

VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE DE L'EXPOSITION

Chaque samedi et dimanche à 15h

Jusqu'au 1er mai 2023 : visite guidée des expositions *Bicyclette(s)*, *faire des vélos* et *Total Recall*

À partir du samedi 6 mai 2023 : visite guidée de l'exposition *Total Recall* seule

Des visites guidées peuvent être organisées en semaine sur réservation.

Prix : 2 euros/personne

Réservation d'un billet en ligne ou à l'accueil de la Cité du design

VIDÉOS

En marge de l'exposition *Total Recall*, la Cité du design vous invite à découvrir une série de capsules vidéo dans une des « bulles » de la Platine en accès libre pour tous. Les vidéos présentent les travaux de cinq étudiants, chacun dans leur option et mention :

- **Théo Moury** DNSEP Art / *Voyage immobile*
- **Alexandre Beltran** Art mention espaces / *Lignes de fuites-Lignes de désir*
- **Maëva Borg** DNSEP Design, mention média / *La forme de l'Autre*
- **Monika Olszak** DNSEP Design, mention objet / *Vestiges aériens*
- **Mathilde Garcia** DNSEP Design, mention espaces / *Very Good Design*

Ces supports de médiation apportent un éclairage complémentaire sur des projets de diplômes exposés dans *Total Recall*, mais aussi sur les cursus proposés par l'Esadse en art et en design.

Date de production : mars 2023 – Scénario : Cité du design-Esadse – Réalisation : [fertil_ink](https://www.fertilink.com)

CATALOGUE DES DIPLÔMÉS 2022

[À voir dans l'exposition]

Félix Fritz - *La T.E.U.F* - DNSEP Design mention média

Une free party est une fête ouverte à tou-te-s et gratuite, organisée par un collectif de bénévoles appelé Sound System et où sont diffusées des musiques électroniques [...] Ce qui importe dans ces fêtes cachées, c'est le système son qui doit se mettre en place en un minimum de temps [...]. + d'infos sur citedudesign.com

Thomas Dutoit - 45.193152°, 4.093460° - DNSEP Design mention média

Tout commence à la campagne sur ma planche à roulette. Arpenteur du territoire qui m'entoure, l'environnement dans lequel j'évolue est pour moi un espace de rêverie et d'inspiration. Skater à la campagne est plus ou moins l'équivalent d'une journée sans béton [...]. + d'infos sur citedudesign.com

La création graphique de ce catalogue a été confiée à Félix Fritz et Thomas Dutoit, eux-mêmes issus de la promotion 2022 de l'Esadse et exposés dans *Total Recall*. L'ouvrage présente l'ensemble des projets de diplôme dans chaque mention, ainsi que l'exposition *Total Recall* et un cahier spécial consacré aux projets pédagogiques que l'école mène avec des partenaires.

Direction de la publication : Éric Jourdan et Laurence Salmon

Chargée d'édition : Marion Fraboulet

Conception graphique : Thomas Dutoit et Félix Fritz

Éditions Cité du design - Esadse | Mars 2023

Catalogue consultable en ligne sur citedudesign.com ou en version papier dans l'exposition

COMMISSARIAT

Julie Portier
It's Our Playground : Camille
Le Houezec et Jocelyn Villemont

CONCEPTION SCÉNOGRAPHIQUE

Olivier Suc

CONCEPTION GRAPHIQUE

Sarah Hadjazi et Laure Oustrie

REMERCIEMENTS

Merci aux enseignants de l'Esadse, aux assistants d'enseignement, aux techniciens formateurs et aux équipes administratives qui œuvrent au quotidien auprès des étudiants pour leur réussite. Et, tout particulièrement merci à Alexandra Caunes, Juliette Fontaine, Jean-Philippe Jullien, Smaïl Khellouf et Bertrand Mathevet pour leur accompagnement auprès des diplômés.

Merci à l'ensemble des agents de la Cité du design qui ont permis la mise en œuvre de cette exposition collective et qui assurent sa transmission aux publics.

INFORMATIONS PRATIQUES**Cité du design**

3 rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Étienne
04 77 49 74 70

info@citedudesign.com

À pied : à quinze minutes de la place de l'Hôtel de ville

À vélo : vélos en libre-service

En tramway : arrêt Cité du design, Tram T1 et T2

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Les visiteurs sont invités à se munir d'un billet d'entrée auprès de l'accueil.

Visites guidées (réservation conseillée) : 2€/personne

Plus d'infos et réservations sur citedudesign.com

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Fermeture le lundi et les jours fériés

Ouverture exceptionnelle le lundi 1er mai 2023**BOUTIQUE-LIBRAIRIE**

Un corner d'objets issus des projets des Alumni de l'Esadse ainsi qu'une sélection de quelques livres signés des Alumni ou qui présentent leurs travaux sont proposés à la boutique-librairie de la Cité du design. Retrouvez également les numéros disponibles d'Azimuts, la revue du 3e cycle Design & Recherche de l'Esadse.

LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA CITÉ DU DESIGN

Cité du design

Cité du design

@citedudesign_esadse

@lacitedudesign

LES RÉSEAUX SOCIAUX DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART ET DESIGN DE SAINT-ÉTIENNE (ESADSE)

École supérieure d'art et design de Saint-Étienne

École Supérieure d'Art et Design Saint-Étienne (ESADSE)

CONTACTS PRESSE

presse@citedudesign.com

Un dossier images est disponible sur www.citedudesign.com

Marie Camière

Directrice de la communication
marie.camiere@citedudesign.com
(0)7 64 68 78 76

Nathalie Colonge

Chargée de communication et relations presse
nathalie.colonge@citedudesign.com
(0)7 64 06 70 93

PARTENAIRES

T O

Exposition
des diplômé·e·s 2022
de l'École supérieure
d'art et design
de Saint-Étienne

T A L

31·03
04·06
2023

Cité du design

Cette exposition, inspirée par la nouvelle *Souvenirs à vendre* de Philip K. Dick, propose une plongée inédite dans cet entre-temps complexe qui sépare la fin des études du début de la vie dite active. Elle rassemble les travaux de 37 jeunes artistes et designers diplômés de l'Esadse en 2022. Le public est invité à traverser une succession de mondes parallèles et interconnectés, où l'anxiété interfère avec l'enthousiasme: il s'agit de tracer son propre itinéraire dans des réalités multiples. Entre retours en arrière et perspectives d'avenir, le sentiment de déjà-vu s'impose comme un motif poétique. *Total Recall*, c'est la promesse d'un « souvenir total » qui est aussi une vision composite du futur.

Un commissariat de Julie Portier et It's Our Playground.

C A L