

Rapport d'activité 2022

EPCC Cité du design -
Esadse

Cité
du
design

Ecole
supérieure
d'art
et design
Saint-Etienne

Rapport d'activité 2022

EPCC Cité du design - Esadse

Sommaire

Avant-propos	5	Enseigner et faire école	
Des missions de service public pour faire grandir le design	7	L'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne	54
Temps forts 2022	8	Nouveautés 2022	57
Bifurquer		Les ateliers, espaces de rencontre entre étudiants en art et en design	58
12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne	10	Les projets pédagogiques, de l'échelle du quartier à l'international	60
Bifurcations, choisir l'essentiel	13	La médiathèque	62
Expositions à la Cité du design	14	La programmation de l'Esadse	63
Le Parcours des bifurcations	16	Les laboratoires et projets de recherche	64
Le catalogue de la Biennale	17	La revue <i>Azimuts</i>	66
L'offre de médiation	18	Tisser du lien avec les alumni	67
Bifurquer avec l'Esadse	20	Rayonner	
Bifurquer sur le territoire	22	Promouvoir le design auprès des professionnels et à l'international	68
Bifurquer avec les professionnels	25	Matériauthèque	70
Un événement international	28	Formation continue	71
La communication autour de la Biennale	30	Accompagnement et appui	72
Les partenaires de la Biennale	31	Activités internationales	73
Diffuser		Piloter	
Sensibiliser tout au long de l'année les publics au design	32	Les moyens d'action de l'EPCC Cité du design-Esadse	74
Les expositions temporaires	34	Ressources humaines	76
La Cabane du design	36	Budget 2022	77
Les conférences et événements	37	Activité partenariat et mécénat	80
La boutique-librairie	38	Perspectives : l'EPCC au cœur du projet Cité du design 2025	81
L'année 2022 en photos	39		

Avant-Propos

Après une crise sanitaire qui aura bouleversé nos vies d'un bout à l'autre de la planète, réinterrogeant nos modèles et priorités, l'année 2022 nous a permis de retisser des liens, de retrouver une vie culturelle et étudiante épanouie, de relancer l'activité économique. Pourtant, le monde n'est plus exactement le même. La pandémie de Covid-19 a accéléré les prises de conscience liées aux défis auxquels nous faisons face : sociétaux, climatiques, environnementaux, technologiques, médicaux...

Quid du design dans tout cela ? Plus que jamais, il est au cœur de ces changements et de notre quotidien, pour accompagner les transitions en cours et nous aider à construire une société plus durable et inclusive, mais aussi plus innovante et sensible.

Avec pour thématique « Bifurcations, choisir l'essentiel », la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne a illustré avec force ce propos. Pendant quatre mois, d'avril à juillet 2022, elle a invité les visiteurs venus de toute la France et d'une trentaine de pays à faire un pas de côté pour explorer de nouvelles voies possibles. Affirmant le design comme un puissant moteur de transformation, elle a mis à l'honneur des designers, des entreprises et des artistes de tous horizons.

À travers la Biennale comme à travers l'ensemble de ses activités, l'EPCC Cité du Design-École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (Esadse) sensibilise tous les publics aux réalités et aux usages du design : étudiants, visiteurs, scolaires, professionnels... Ses missions de service public lui permettent de former les artistes et designers de demain, tout en diffusant la culture du design auprès du plus grand nombre. Du local à l'international, nos équipes font rayonner le design et le territoire stéphanois, invitant chacun à expérimenter, imaginer, s'inspirer, créer et se projeter pour construire demain.

Marc Chassaubéné
Président de l'EPCC Cité du design-Esadse

© C. Pierot

Des missions de service public pour faire grandir le design

Implanté dans le quartier créatif de Saint-Étienne, au cœur de la seule métropole française membre du réseau des Villes créatives de design Unesco, l'EPCC Cité du design-Esadse sensibilise tous les publics aux réalités et aux usages du design.

La Cité du design et l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne forment ensemble un Établissement public de coopération culturelle (EPCC), porté par la Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole et soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État (ministère de la Culture). Lieu de référence sur le plan national et international, cet établissement public valorise et diffuse le design en tant que discipline créatrice de valeur culturelle et économique. Du local à l'international, il travaille en réseau avec de nombreux partenaires.

Une école d'art et de design en prise avec les enjeux contemporains

L'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (Esadse) accueille près de 400 étudiants français et internationaux, de la classe préparatoire au troisième cycle. Reconnue pour la qualité de son enseignement, de ses ateliers et de ses activités de recherche, mais aussi pour son positionnement pionnier, elle forme des artistes et designers conscients des enjeux contemporains. En 2022, elle a poursuivi sa dynamique d'ouverture à de nouveaux publics et à de nouvelles modalités de formation, en lançant notamment la première formation en apprentissage pour des étudiants en design dans une école publique.

Des enjeux de diffusion et de promotion du design

Du grand public aux professionnels, en passant par les scolaires, la Cité du design s'attache à diffuser largement la culture du design dans le cadre de ses missions de service public. En 2022, elle a poursuivi la montée en puissance de sa programmation d'expositions temporaires et d'événements, mais aussi de sa Cabane du design. Son activité d'accompagnement des entreprises et collectivités et son action à l'international se sont traduites par des projets affirmant le rôle du design comme moteur de transformation des organisations, des usages, des modes de vie, de déplacement et de travail.

Une Biennale de design tournée vers demain

Reportée d'un an en raison de la crise sanitaire, la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne s'est déroulée d'avril à juillet 2022 : une durée inédite pour cet événement culturel majeur porté par la Cité du design, qui contribue à accroître la visibilité du design et des designers. Sa thématique « Bifurcations, choisir l'essentiel », au cœur des préoccupations citoyennes face aux défis environnementaux, économiques et sociétaux, a structuré une édition inspirante invitant à changer de regard sur l'avenir.

Temps forts 2022

30/01 Exposition Homo spatius 01/01-31/03 Expo Cabane : Quel fidgeteur êtes-vous ? , Inès le Menec					
29/01 Portes ouvertes Esadse	03/02 et 10/03 Conférences d'Yves Citton (Cycle de pensée contemporaine)				
19/01 Table ronde Arts and crafts aujourd'hui	4/02-26/03 Expo L'Antenne En pliant une jambe, j'atteins du talon mes fesses	8/04-21/05 Expo L'Antenne Faire Steel#3	8/04-21/05 Expo L'Antenne Faire Steel#3	3/06-24/09 Expo L'Antenne 1/10°	
Livraison de l'auditorium de l'Esadse	7-10/02 Participation au projet EuroFabrique	14/04 Remise du prix Golden Parachute à Victor Cadoret et Jeanne Gort	2-6/05 Workshop à CosyCamp	Diplômes DNA et DNSPEP	
Jusqu'au 22/01 Expo L'Antenne Tout doit disparaître	17/02 Conseil d'administration Adoption du budget primitif 2022	19/04 - 27/06 Formation Design Thinking	10-11/05 Openschool.art Rencontres professionnelles		
11/1 Comité français des Villes créatives Unesco à Rouen		14/04 Remise du prix Design et innovation à Katia Brytkova	31/05 Conseil d'administration		
				06/04-31/07 12° Biennale Internationale Design Saint-Étienne "Bifurcations, choisir l'essentiel"	
				1/06-25/09 Banc d'essai , exposit	

Se retrouver

4/06
**Parcours des
bifurcations** : Jazz
session avec Jazz
à Vienne, Le Solar
et Rhino Jazz(s)

7-10/06
Semaine
professionnelle

8/06
**Remise du prix
Laurent & Charras**
dans le cadre de
l'exposition **FABécole**

18/06
Journée Famille

21/06
1re Journée nationale
du design actif,
avec l'ANCT et
Paris 2024

23/06
Conférence **Fix, flux
+ flow, les nouveaux
imaginaires de
la mobilité**,
avec Transdev-Stas

Temps forts
La Biennale en fête
**Forum des villes
créatives de
l'Unesco**

Phosphorer

12/05
Journée d'étude
Penser depuis
l'Afrique

17-19/06
semaine
**New European
Bauhaus :**
**recherche,
entreprises,
éducation, réseaux**
- Conférence en
partenariat
avec l'ANdÉA
- Conférence
Inspire avec EDF
Pulse design
- Colloque **Dzing**
**Dzing, recherche et
dessin**

19/05
Forum BEDA 2022,
conférence
**Le design dans
les politiques
européennes
et au-delà**

Explorer

5/04
3e édition
du concours
**Un tramway
nommé design :**
Nicolas Mars
et Thomas Dutoit
lauréats
(étudiants à
l'Esadse)

6/04
Conférence
d'ouverture :
**Subir ou choisir
ses bifurcations**

20-23/04
Accueil de 10
partenaires
européens du
projet Human
Cities - Smoties

8/04 - 8/05
Espacements, exposition des diplômés
2021 de l'Esadse

- Bifurquer**
- Diffuser**
- Enseigner et faire école**
- Rayonner**
- Piloter**

S'évader
2-3/07
Entendez-vous dans nos campagnes : faire avec ou faire place (tables-rondes)
Parcours des bifurcations :
3/07
Ven, Cie Si Seulement (cirque), avec le Festival des 7 collines
9/07
 Master Class culinaire La cuisine anti-gaspi à la Fabuleuse Cantine

7-22/10
 Expo L'Antenne *Regarder une traduction, lire un protocole*

À partir du 08.11
 Exposition *Bicyclette(s), faire des vélos*

18-23/07
 Assemblée générale du réseau des Villes créatives design de l'Unesco à Santos

11-14/10
 Réunion annuelle du réseau Unesco à Kaunas, Lituanie

08/11
 Conférence de Sarah Garcin, *Digital Tools for Creative Collaboration*

17-18/09
 39e Journées européennes du patrimoine

Rentrée Esadse 2022/2023

17/09-23/12
 Expo la Cabane : *Forêt de nuages*, Lina Abssi

04/10
 Conseil d'administration

14-19/11
 Expo L'Antenne *Industrial Reminiscence I*

2-31/12
 Expo L'Antenne *Pénates & Totems*

7-28/09
 Coordination des acteurs régionaux de la France Design Week

28-30/11
 34e Entretiens Jacques - Cartier

8-13/11
 Dubaï Design Week

CITÉ 2025
DU DESIGN
SAINT-ÉTIENNE

ici
on change
le monde

SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLITAIN

Bifurquer 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne est un événement culturel majeur, festif et ouvert à tous les publics, mais aussi un rendez-vous professionnel incontournable pour des designers, entrepreneurs et chercheurs venus du monde entier. Du 6 avril au 31 juillet 2022, la 12e édition a exploré la thématique « Bifurcations, choisir l'essentiel », ouvrant une réflexion collective sur la capacité du design à accompagner les bifurcations et invitant chacun à faire un pas de côté pour explorer d'autres voies possibles.

Biennale 2022

164 300 visiteurs

dans la métropole stéphanoise,
dont 74 200 à la Cité du design,

venus de **32** pays

97 000 visiteurs

dans les « résonances » de la Biennale en
Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà

Soit une audience globale de

262 000 visiteurs

13 000 professionnels

dont **12 %** d'internationaux

111 expositions au total,

dont **9** à la Cité du design

396 événements

dont **68 événements gratuits**
à la Cité du design dans le cadre
du **Parcours des bifurcations**

1 143 visites guidées

55 partenaires

1 600 retombées presse
et **150** journalistes accueillis

Bifurcations, choisir l'essentiel

Que fait déjà le design ? Que peut-il faire de plus ? Que peut-il faire autrement ? Alors que notre société, en prise avec de nombreux défis s'interroge sur son devenir, la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne incitait les acteurs du design à questionner notre quotidien pour expérimenter d'autres façons d'habiter, de se déplacer, de produire, d'apprendre...

Une thématique plus que jamais d'actualité dans le sillage de la pandémie de Covid-19, dont le choix fait aussi écho au désir, très répandu chez certains designers, de « changer de société ». La Biennale Internationale Design Saint-Étienne prend le pouls de la création contemporaine. Elle favorise la confrontation entre les innovations générées par les écoles, les grandes agences, les créateurs indépendants, les diffuseurs, les entreprises et une très grande variété de publics. Les multiples expositions, conférences, colloques et rencontres constituent un véritable laboratoire, fournissant à travers les problématiques du design un éclairage sur les pensées et les enjeux de notre temps.

La Cité du design conçoit le design comme un outil d'organisation du projet nécessaire pour faire face aux bouleversements profonds de la société, et cela depuis plusieurs Biennales, qui ont su identifier ces mutations et en débattre. Il peut être l'outil des bifurcations, à condition qu'on le soumette, aujourd'hui, à la critique de tous les publics pour mieux le solliciter demain. En 2022, le catalogue des objets bifurcants s'est déployé à Saint-Étienne à l'avant-garde des idées : le respect du vivant, l'égalité des genres, la décolonisation des imaginaires, les communs, les pratiques amateurs, le partage, la gratuité, le salaire universel, le logiciel libre, la démocratie technique... Autant de champs de conception à explorer collectivement.

Si chacun d'entre nous est appelé à modifier ses comportements, bifurquer est en effet avant tout une affaire collective. Les défis sociaux et environnementaux sont tels qu'il nous faut ensemble apprendre autrement, délibérer, nous affranchir. C'était l'invitation portée par cette Biennale 2022 à la croisée des idées, des publics, mais aussi des territoires, avec un continent invité d'honneur, l'Afrique, où émergent les enjeux socioéconomiques et climatiques de demain. Une édition à travers laquelle les designers ont pu renverser les représentations, multiplier les chemins, s'interroger sur les formes de la sobriété, de la démocratie et du rapport au vivant pour dessiner de nouveaux embranchements.

« Outil critique et prospectif, méthode inventive, phénomène culturel, le design est en débat à Saint-Étienne. »

Olivier Peyricot, Directeur scientifique de la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne

Expositions à la Cité du design

Pourquoi « bifurquer » ? Le thème de cette Biennale 2022, choisi comme un appel au changement, a mis à l'honneur les propositions des designers pour appréhender les enjeux contemporains. Les neuf expositions présentées à la Cité du design - dont sept confiées à des commissaires invités - proposaient de faire un pas de côté pour construire un futur plus désirable, plus juste et plus respirable.

At Home Panorama de nos vies domestiques

Commissariat : Penny Sparke, Jana Scholze et Catharine Rossi (historiennes du design, Kingston University, Londres)

La pandémie de Covid-19 a provoqué le confinement de milliards d'individus dans le monde. Au-delà de leur rôle historique de refuges et lieux de soins, les habitats se sont mués en écoles, gymnases, restaurants, cinémas, espaces de travail... *At Home* invitait les visiteurs à réfléchir au sens de « se loger », montrant les évolutions du travail des architectes et designers.

Autofiction Une biographie de l'objet automobile

Commissariat : Anne Chaniolleau (dramaturge) et Olivier Peyricot (directeur de la plateforme de recherche Cité du design, 2014-2022)

En quatre parties, l'exposition documentaire *Autofiction* se concentrait sur l'objet automobile. Le désir de mobilité des individus n'a jamais cessé de croître (le nombre d'automobiles sur la Terre a dépassé 1,2 milliard en 2020), mais des aspirations profondes à changer nos façons de consommer, nos rapports aux ressources et nos inscriptions politiques et sociales ont émergé. Comment concilier la culture de la mobilité avec nos nouveaux engagements ? L'objet automobile est devenu un témoin de nos désirs et de nos difficultés à bifurquer : comment les designers vont-ils s'en emparer ?

Le Monde, sinon rien Pour un Bauhaus du vivant

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

Le Monde, sinon rien était un véritable appareil d'expérimentation offert au public. En pénétrant dans l'exposition, le visiteur découvrait une immense carte couvrant le sol et représentant un domaine d'exploration : celui que les enseignants des écoles d'art et de design offrent à leurs étudiants chaque année pour que ceux-ci l'arpentent, le documentent et le transforment.

Maison soustraire, a posteriori

Commissariat : Mathilde Pellé (designer-chercheuse indépendante associée au Deep Design Lab, studio intégré à la plateforme de recherche de la Cité du design-Esadse)

Malgré les enjeux climatiques nous poussant à revoir notre mode de vie, le moins est une solution peu valorisée et explorée. Cette exposition, issue du projet de recherche éponyme mené par Mathilde Pellé,

abordait les nécessités de réaménagement de nos quotidiens et de leurs matérialités. Par la pratique, la théorie et l'expérimentation, une puissance d'agir soustractive a été appliquée à la matière, aux objets et aux besoins. En huit semaines, la designer a retiré de la matière des 112 objets d'un habitat, au cours d'un projet réalisé entre octobre 2020 et janvier 2021.

Singulier Plurielles

Commissariat : Franck Houndégla (designer-chercheur indépendant)

Explorant les pratiques de design en territoire urbain et rural en Afrique contemporaine, cette exposition présentait des démarches sortant des voies établies, entre tactiques d'adaptation et stratégies de transformation plus globale des territoires. Ces nouvelles pratiques sont sources d'inspiration, de débats ou de projections dans l'avenir des sociétés. Tournées vers l'amélioration du cadre

de vie et faisant appel aux nouvelles technologies, elles donnent lieu à des usages hybrides, singuliers et innovants modifiant les pratiques agricoles et forestières, les espaces communs et publics, les politiques de santé, les mobilités et les modes de fabrication, mais aussi les manières de transmettre les savoirs, de cuisiner, jouer...

Dépliage Corps / accord avec l'objet industriel

Commissariat : Florian Traullé (designer service R&D chez Salomon)

La conception des objets liés au corps a changé, alliant des contraintes et des opportunités techniques, esthétiques, physiologiques, écologiques, sociales et économiques. Invitant à sortir de la maîtrise, du contrôle et de l'optimisation du corps, la scénographie légère et poétique de l'exposition apportait une esquisse de réponse aux enjeux contemporains, pointant le rôle des entreprises pour façonner des bifurcations. Un sujet central, car l'expérience du confinement a montré les

fragilités de nos modes de production et les attentions quotidiennes dont nos corps ont besoin.

À l'intérieur de la production Débats sur le design

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

Une exposition d'un nouveau genre, en libre accès, pour accueillir des débats, faciliter l'expression des points de vue, les conversations et leur mise en forme sur la production croissante des objets. Combinant des investigations concrètes, historiques et ethnographiques, des ateliers, des activités culturelles et des performances de designers et d'artistes, l'exposition s'éloignait volontairement de sa définition classique, avec une évolution de la scénographie et des objets sous l'effet des usages et des besoins de la programmation. Les objets présentés servaient de supports de résultat de recherche, utilisés et réinventés par les visiteurs.

FABécole

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

Le projet 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-Esadse et la créativité des étudiants en design Objet de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne. C'est une expérience qui permet aux étudiants d'acquérir une première connaissance du monde industriel, et aux entreprises d'explorer des idées propices à la conception de nouveaux produits. Cette première exposition auprès du grand public présentait plus d'une dizaine de projets en lien avec des entreprises de textile, céramique, plasturgie, peinture et bien plus encore.

Du sensoriel au biomimétisme Regard sur un avenir plus sensible et durable

Commissariat : Matériauthèque de la Cité du design, Centrale Lyon ENISE, Centre d'études et d'expertise en biomimétisme (Ceebios), Agence Big Bang Project

L'extraction des matières premières montre ses limites mais la nature paraît pouvoir se renouveler à l'infini, se transformer sans fabriquer de déchets inutiles et polluants. En l'imitant, pourrions-nous surmonter la crise majeure, écologique et sociétale que nous vivons aujourd'hui ? L'exposition a exploré le vivant sous une forme sensible dans un voyage autour des matériaux, des processus, du sensoriel et de méthodologies invitant à modifier notre regard pour la construction d'un avenir plus sensible, complémentaire et surtout durable.

« Bifurcations est un thème provocateur. Il nous a permis de penser les choses autrement, de prendre différents chemins. C'est ce que le design fait de mieux. » Penny Sparke (At Home)

« La jeunesse, cette caisse de résonance, nous impose d'être bifurquants, et de montrer que le design est une méthode pour penser le monde. »

Benjamin Graindorge (Le Monde, sinon rien)

Le Parcours des bifurcations

68 événements gratuits à la Cité du design, dont

- 18 concerts
- 19 conférences et tables rondes
- 10 ateliers
- 17 performances
- 1 skatepark indoor

14 500 participants

Pendant toute la durée de la Biennale, la Cité du design a invité les visiteurs à déambuler autour des expositions pour découvrir une riche programmation événementielle, accessible à tous gratuitement. Ce parcours joyeux et coloré a contribué à la convivialité de l'événement, tout en prolongeant la découverte des enjeux liés aux bifurcations. Il s'est traduit par des installations éphémères disséminées dans le quartier mais aussi par plus de 80 ateliers, conférences, performances, projections, concerts et défilés qui ont pris place en plein air ou dans le théâtre de la Biennale.

Les événements du parcours

Concerts : du rap au rock, en passant par le classique, la pop et le jazz, tous les styles de musique étaient représentés à la Biennale !

Performances : master classes culinaires, spectacle de cirque et autres performances, faisant appel aux cinq sens.

Ateliers : pour les plus petits, comme pour les plus grands, des ateliers pour tester, expérimenter et découvrir le design.

Tables rondes : des conférences, projections et débats, pour approfondir la réflexion sur les bifurcations engagée à travers les expositions.

Installations : des œuvres et expériences proposées sur toute la durée de la Biennale ou seulement sur quelques jours. Installation scénographique colorée, créations architecturales, skatepark, exposition photographique, véhicule d'artistes, ateliers mobiles...

Investissant le quartier créatif stéphanois avec le concours d'acteurs culturels du territoire stéphanois et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Parcours des bifurcations a créé un espace de dialogue et de rencontre où les visiteurs venus de l'extérieur se mêlaient aux gens du quartier.

Diverses installations éphémères marquant la présence de la Biennale dans l'espace public et une riche programmation événementielle, en intérieur comme en extérieur, ont incité visiteurs et passants à revenir régulièrement dans le quartier.

Conçu comme une balade immersive riche en découvertes, ce Parcours des bifurcations a accueilli gratuitement 14 500 visiteurs, permettant à chacun de vivre des expériences en lien avec le design et la thématique des bifurcations.

À noter :

- Le succès de la Cabane du design comme lieu d'expérimentation, avec 4 500 personnes accueillies durant la Biennale, dont 70 % d'adultes.
- L'attractivité du skatepark indoor (3 083 personnes accueillies).
- La diversité d'âge et de profil des 7 000 personnes qui ont profité des concerts, conférences, tables rondes, performances et ateliers gratuits.

La Biennale en fête

24 juin 2023

À l'occasion de la Semaine internationale (voir page 26), un grand rendez-vous festif a invité tous les publics autour d'un débat sur la thématique *Bifurquer ?* - avec des partenaires de la Biennale, élus, responsables institutionnels, acteurs économiques et internationaux, commissaires d'exposition et élèves de l'Esadse - suivi d'un cocktail dînatoire offert par des partenaires de la Biennale dans le hall de la Grande Usine Créative, d'une découverte des expositions, puis de cinq concerts gratuits en plein air.

Le catalogue de la Biennale

Éditions de la Cité du
design, avril 2022
120 pages - langues :
français et anglais
Prix de vente : 15 €
Distribution et diffusion :
Pollen/Cedif
Disponible en librairie,
à la boutique-librairie
de la Cité du design
et sur citedudesign.store

Laissant une large place à l'image à travers des séquences illustrées intitulées « itinéraires bis », cet ouvrage déploie la thématique des bifurcations et prolonge la réflexion sur les multiples enjeux explorés par la programmation de la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne, à la Cité du design, sur le territoire stéphanois, en Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà.

L'offre de médiation

Bifurquer, certes, mais pour s'y retrouver, il faut parfois un guide. La médiation joue un rôle important dans la sensibilisation de tous les publics au design durant la Biennale. Nouveauté de cette édition 2022, des médiateurs postés dans les expositions ont apporté aux visiteurs un éclairage complémentaire et des réponses à leurs questions. L'équipe de médiation était composée majoritairement d'étudiants de l'Esadse.

Des visites guidées pour accompagner tous les publics dans la découverte des expositions

Différents types de visites guidées étaient proposées en fonction des publics :

- Les **visites guidées grand public** (1 h 15) le week-end, le mercredi, pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
- Les **visites guidées en famille** (1 h 15) le samedi et dimanche matin.
- Les **visites guidées pour les enfants de 8 à 11 ans** (1 h 15) le mercredi après-midi. Durant ces visites, les enfants bénéficiaient d'une visite adaptée avec un médiateur, sans être accompagné d'un parent.
- Les **visites guidées pour les professionnels** s'organisaient autour d'un **Parcours Bifurcations Industrielles** (1 h) et d'un **Parcours Développement Durable** (1 h 30).
- Pour les **scolaires et les groupes constitués**, des visites guidées de 1 h 15 étaient proposées, sans parcours préétabli. Les médiateurs adaptaient la visite au public et aux demandes (généralement entre deux et quatre expositions).
- Des **visites en Langue des Signes Française** durant lesquelles une traductrice accompagnait le médiateur avec un groupe mixte d'entendants et de malentendants.
- Trois **visites « du temps de midi »**, proposées avec le Mixeur aux habitants et travailleurs du quartier Manufacture-Cité du design.

« Le design peut engager d'autres conversations que celles liées à la technique, parler aussi du sensible. »

Alex, médiateur à la Biennale,
étudiant en post-diplôme à l'Esadse

**23 médiateurs,
dont 16 étudiants**

17 584 visiteurs
ont bénéficié d'une
offre de médiation

**1 143 visites guidées
effectuées** (contre
713 en 2019) :

- **349 visites grand public** (contre 133 en 2019)

- **468 visites pour scolaires et groupes constitués** (contre 351 en 2019)

- **217 visites professionnelles** (contre 179 en 2019)

74 ateliers effectués
(contre 63 en 2019),
avec 1 092 participants

Des étudiants-médiateurs

À la Biennale, plus de deux médiateurs culturels sur trois étaient étudiants, à l'Esadse ou ailleurs. Stéphanois ou internationaux, ils ont accompagné les publics amateurs, scolaires et professionnels dans leur découverte des expositions. Une expérience riche pour les visiteurs comme pour ces jeunes guides, confrontés à des questionnements qui leur serviront à nourrir leurs propres parcours. Les témoignages de plusieurs étudiants-médiateurs sont à retrouver sur biennale-design.com dans le Magazine de la Biennale.

Médiation postée

Pour cette 12e édition, des médiateurs étaient présents dans les expositions pour accompagner les visiteurs libres. Moins contraignant et moins impressionnant qu'une visite guidée, ce dispositif reposant sur la spontanéité et la curiosité a été particulièrement apprécié du public, notamment les week-ends.

Ateliers

L'édition 2022 a proposé au public différents ateliers :

- « Les Petites Cuillères » s'adressait aux centres et aux scolaires (cycle 2 jusqu'au collège).

- L'atelier « Vers un Dialogue » de la designer Agathe Revaillet s'est tenu un week-end sur deux, et sur demande pour les publics en situation de handicap.

- L'atelier « Bébé Trek » (0-2 ans), conçu par le partenaire clermontois mille formes, était proposé gratuitement un week-end sur deux, et sur demande via le service réservation.

La Cabane du design

Dans le prolongement de ses activités de diffusion et de médiation, la Cité du design a imaginé un espace permanent de découverte. Inaugurée en 2021, la Cabane du design propose des ateliers gratuits et ouverts à tous pour se glisser dans la peau d'un designer. Habituellement fréquentée par les familles, elle a démontré durant la Biennale la forte appétence du public pour l'expérimentation, en attirant 4 500 visiteurs, dont plus de deux tiers d'adultes.

Les outils de médiation

Un parcours audio-guidé en accès libre, sur la base d'entretiens avec les commissaires de quatre expositions, était proposé aux visiteurs via un QR code à scanner à l'entrée des expositions concernées.

Le Petit Journal du design, outil de médiation conçu pour les enfants, leur proposait de s'initier en 16 pages ludiques à la thématique des bifurcations, à partir d'exemples issus des expositions de la Biennale.

Enquête à la Biennale était un outil destiné aux enfants (initialement ceux issus de centres de loisirs) proposant un jeu de piste à travers plusieurs expositions de la Biennale. C'est un outil qui a été apprécié par les enfants et les accompagnateurs.

Le dossier pédagogique à destination des enseignants leur a permis d'accompagner les élèves dans la découverte de cette Biennale des bifurcations.

Le Magazine de la Biennale, outil de communication numérique mettant en perspective la thématique des Bifurcations (voir page 30), invitait aussi chacun à préparer, accompagner et prolonger la visite à travers huit entrées thématiques : habiter, se déplacer, apprendre, s'équiper, découvrir, produire autrement, préserver et cohabiter avec le vivant.

L'offre Happy samedi invitait à visiter les expositions de la Cité du design au tarif de 5 €, chaque samedi de 17h à 20h en juin et juillet (en amont des événements proposés sur le site en soirée), en bénéficiant de la présence de médiateurs postés.

Le bus magique, en partenariat avec la Stas-Transdev, proposait d'embarquer pour une visite-découverte de la Biennale dans la métropole stéphanoise : site Le Corbusier à Firminy, château de Bouthéon à Andrézieux-Bouthéon et Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez.

Bifurquer avec l'Esadse

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne est incontestablement reliée à la dynamique créative de l'Esadse, par la production d'expositions et d'événements singuliers tous les deux ans. Les étudiants sont impliqués en tant qu'artistes et designers dont les travaux sont exposés, mais aussi en tant que médiateurs pour les expositions, au contact du public (voir page 19). Cette période festive donne lieu à la remise de prix. Elle permet également de resserrer les liens entre l'école et ses nombreux partenaires.

Un lien fort avec les étudiants de l'Esadse

Née en 1998, suite à des discussions entre les enseignants et leur directeur Jacques Bonnaval, la Biennale Internationale Design de Saint-Étienne s'est ouverte dès sa première édition au monde de la création des objets en rassemblant des acteurs venant de tous les continents. Les étudiantes et étudiants, moteur essentiel de cette manifestation unique, se sont impliqués, au fil des éditions, dans toutes les dimensions de la conception de la Biennale : le commissariat d'exposition, la scénographie, l'identité visuelle, la production d'objets, le montage, la réalisation du catalogue et la médiation. Cette histoire est indéniablement le creuset de l'identité de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne.

L'Esadse était au premier plan de cette 12e édition. *Le Monde, sinon rien*, l'exposition de l'école en partenariat avec le Learning Global Institute (Université Paris Cité), traitait des nouveaux modes d'apprentissage. Sophie Pène et Benjamin Graindorge, accompagnés par des enseignants et des étudiants, ont proposé diverses expérimentations sur ce sujet. L'école était également engagée dans les expositions *Singulier Plurielles* et *At Home* par le biais de workshops.

Coorganisée avec le ministère de la Culture, la deuxième édition du colloque *Dzing Dzing, la recherche en école d'art et de design*, a proposé une réflexion sur le dessin comme outil d'invention et de transformation de la recherche.

Enfin, l'école était représentée dans plusieurs lieux et événements, programmés sur le territoire de la métropole stéphanoise. L'exposition *Espacements*, dont le commissariat était assuré par Alexandre Quoi, directeur scientifique du Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, a mis en valeur une sélection de projets de fin d'études de diplômés 2021 pour révéler l'aboutissement de cinq années d'expérimentations et de recherches. Cette sélection a été présentée sur le site de la Cité du design et dans plusieurs galeries stéphanoises : Ceysson&Bénétière, L'Assaut de la menuiserie, Le Garnier des arts ou encore Les Limbes.

Dans un contexte où les enjeux de la recherche en design sont majeurs et où le design élargit son champ aux domaines des services et de la gouvernance, cette édition a renoué avec les origines de la Biennale, augurant d'un devenir appartenant à la jeunesse.

Les étudiants de l'Esadse dans la Biennale

- 4 expositions étudiantes, impliquant 114 étudiants et diplômés : *Le Monde, sinon rien, FABécole, À l'intérieur de la production, Espacements*.
- 28 projets menés dans le cadre du dispositif FABécole.

- 26 événements : rencontres, ateliers, expositions, performances, conférences, projections...
- 70% des médiateurs étaient des étudiants de l'Esadse.

Remises de prix

L'Esadse a profité de la vitrine locale et internationale que représente la Biennale pour mettre en valeur les travaux de ses étudiants. Cette période festive a donné lieu à la remise de plusieurs prix.

Prix Un tramway nommé design

En 2017, dans le cadre de la 10e 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 le concours Un tramway nommé design, destiné aux étudiants français en design. En 2019, la 2e édition s'est ouverte à tous les étudiants des écoles du réseau Villes créatives de design Unesco. Le but du jeu ? Imaginer et concevoir un habillage complet pour l'une des rames de tramway de la Stas. Celle-ci a été dévoilée le 5 avril 2022 pour le lancement de la Biennale dans le cadre de cette 3e édition du concours. Lauréats : Nicolas Mars et Thomas Dutoit, étudiants à l'Esadse.

Prix Golden Parachute

Le Prix Golden Parachute récompense un jeune artiste issu de la dernière promotion de diplômés en DNSEP option Art de l'Esadse. Le lauréat se voit attribuer une bourse d'aide à la création de 3 000 euros. Adrien Saporito du cabinet TSV Avocats, mécène, a remis ce Prix le 14 avril 2022 à Jeanne Gort et Victor Cadoret, lauréats ex aequo.

Prix Design et innovation

Ce prix récompense un jeune designer issu de la dernière promotion de diplômés en DNSEP Design de l'Esadse. La Fondation Crédit Agricole Loire Haute-Loire, mécène du prix, a ainsi affirmé son soutien à la jeune création. La lauréate Katia Brytkova s'est vu attribuer une bourse d'aide à la création de 3 000 € le 14 avril 2022.

Prix Laurent & Charras

Fruit d'un croisement entre les savoir-faire des entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes, la matériauthèque de la Cité du design et la créativité des étudiants en Design Objet de l'Esadse, le dispositif FABécole permet aux étudiants d'acquérir une première connaissance du monde industriel, et aux entreprises d'explorer de nouvelles idées de produits. 28 projets issus de ces collaborations étaient exposés à la Biennale 2022 (voir page 15). Le 8 juin, le Prix Laurent & Charras a récompensé deux projets se distinguant par leur démarche d'innovation et d'anticipation des modes de vie de demain : Scrum Wall (Valentin Jager et Decibel France) et le Vase Les Encylies (Najma Temsoury, Axalta Coating Systems et la Chaudronnerie Finde de la Loire).

Soirée partenaires

Le 28 avril 2022, partenaires, étudiants, alumni, et équipes de l'école se sont retrouvés autour d'un cocktail et d'un tour des expositions.

Cette soirée a réuni 80 personnes. Riche en partages d'expériences, elle a aussi permis à l'école de remercier l'ensemble des ses partenaires.

Signature d'une convention entre Action logement et l'Esadse

Une conférence et un atelier ont été proposés par Action Logement et la Cité du design le 31 mai 2022 pour explorer les grands enjeux soulevés par le design dans l'habitat. Le même jour, Action Logement et l'Esadse ont signé une convention leur permettant de mener conjointement des projets. Le premier identifié est en lien avec le programme « Action Cœur de Ville » et la municipalité d'Annonay (Ardèche).

La conférence « Imaginer, dessiner et habiter le tissu urbain existant » et l'atelier « Réhabiliter la densification : demain, comment habiter les villes » ont apporté des pistes de réflexion par rapport à la question suivante : comment le design intervient-il dans la production de logements abordables et participe-t-il à son adaptation aux conditions de vie des habitants d'aujourd'hui et de demain, que ce soit en production neuve ou en intervention sur le bâti existant (logement ou transformation d'usages) ?

Bifurquer sur le territoire

Comme lors des précédentes éditions, la Biennale 2022 a rassemblé de nombreux acteurs culturels et économiques qui ont participé à sa programmation aux côtés de la Cité du design : institutions culturelles, musées de la Ville de Saint-Étienne et des communes de Saint-Étienne Métropole ainsi que du Pôle Métropolitain, lieux indépendants de design et d'art, nombreux commerces ou acteurs désireux d'organiser un événement. Cette formidable énergie collective a enrichi la programmation de la Biennale de plus de 200 événements dans la ville et sur tout le territoire.

Une Biennale
ancrée
localement,
toujours
attractive dans
une période
complexe
pour la culture

Cœur battant de la Biennale, la Cité du design a accueilli en moyenne 728 visiteurs par jour d'ouverture. La provenance de ses 74 200 visiteurs témoigne d'un fort ancrage local : 42 % des visiteurs sont issus de communes de Saint-Étienne Métropole et 62,7 % au total de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les cinq principaux sites de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne (Cité du design, Site Le Corbusier à Firminy, Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Musée d'art et d'industrie, Musée de la Mine - Puits Couriot) ont affiché au total 127 000 visiteurs dans le cadre de la Biennale.

En complément, les acteurs du territoire ont organisé plus de 80 expositions et une cinquantaine d'événements spécifiquement dans le cadre de la Biennale. Ils ont attiré en quatre mois 38 000 visiteurs. De nombreuses communes de Saint-Étienne Métropole se sont investies dans l'édition 2022 aux côtés de la Ville de Saint-Étienne : Andrézieux-Bouthéon, Doizieux, La Fouillouse, La Terrasse-sur-Dorlay, Roche-la-Molière, Saint-Chamond, Saint-Galmier, Saint-Jean-Bonnefonds, Sainte-Croix-en-Jarez et Villars.

Par ailleurs, comme à chaque édition, des événements ont eu lieu dans les commerces et l'espace public stéphanois.

Expositions phares sur le territoire stéphanois dans le cadre de la Biennale

Le Champ des possibles – Site Le Corbusier – Firminy, Eglise Saint-Pierre

Le Cabanon conçu par Le Corbusier et sa réinterprétation dans un univers céréalière étaient le point de départ de cette exposition, qui invitait le visiteur à mieux appréhender l'espace minimal et ses usages. Elle questionnait nos rapports à l'habitat et au vivre-ensemble à travers six micro-architectures à expérimenter, conçues par Döppel Studio.

Globalisto, une philosophie en mouvement – Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole (MAMC+)

En écho à l'idée d'un monde sans frontières inspirée par les principes humanistes du « Botho », basée sur la culture sud-africaine du respect, cette exposition collective rassemblant une quinzaine d'artistes de différentes générations résonnait comme un appel à l'hospitalité radicale.

En marge des fabriques – Musée d'art et d'industrie, Saint-Etienne

Sous le commissariat de Sophie Auger Grappin, cette exposition organisée à la fois à Saint-Etienne et au Creux de l'enfer, Centre d'art à Thiers, tissait des liens singuliers entre des objets industriels ou artisanaux et des œuvres contemporaines, ouvrant de nouvelles voies d'interprétation.

Habiter l'héritage post- minier : des traces pour faire milieu(x) – Couriot-Musée de la Mine

La question du patrimoine industriel était abordée de deux manières : une exposition interactive et une restitution de travaux d'étudiants de l'Esadse traitant de l'héritage post-minier face aux enjeux de l'Anthropocène.

Relier-délier – ancienne école des Beaux-arts, salle des cimaises

Quinze professionnels du textile du territoire stéphanois et alentours ont travaillé ensemble en bousculant leurs pratiques. À partir de la transmission d'une matière récupérée, dont la seule condition est d'être de couleur jaune, le travail est passé de main en main pour aboutir à quinze créations visant à reconnecter l'art, l'artisanat et l'industrie.

Jardin jet d'eau – ancienne école des Beaux-arts, La Serre

Transposition stéphanoise de l'installation *Le Jardin Jet d'Eau* réalisée en 2014 par Emmanuel Louisgrand à Dakar, l'exposition se conçoit comme un jardin de résistance en réaction à la dégradation de l'espace urbain. Artistes/designers : Emmanuel Louisgrand, Olivier Nourisson, Bassirou Wade.

Le Chemin des Roches à Cieux – Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez

Un parcours ponctué d'installations sensorielles et poétiques de l'artiste et designer Isabelle Daëron, composant avec le passé et le présent de cette Chartreuse.

Espacements – Galerie Ceysson & Bénétière, l'Assaut de la menuiserie, le Garnier des arts, les Limbes, École supérieure d'art et design de Saint- Etienne, la Cabane du design, Saint-Etienne

Espacements, sous le commissariat d'Alexandre Quoi, proposait un itinéraire dans différents espaces culturels de la ville invitant à découvrir les créations d'étudiants diplômés de l'École supérieure d'art et design de Saint-Etienne. Plus que l'aboutissement de cinq années de recherches et d'expérimentations, cette exposition a marqué pour ces artistes et designers le commencement d'un parcours artistique.

Design dans les commerces

Pour la deuxième édition de cet événement, les alumni de l'Esadse ont exposé dans 20 commerces participant au concours CommerceDesign Saint-Etienne.

Entrelacs – Recherche expérimentale textile dans la vallée du Dorlay

Retraçant les expérimentations menées par dix étudiants de l'Esadse, deux designers et une enseignante, accompagnés par des partenaires locaux qui ont ouvert leurs ateliers et partagé leurs outils et compétences, ce projet entrelace le geste et le regard pour explorer tous les possibles des machines et techniques de fabrication textile, maintenant un entre-deux dynamique et créateur.

Banc d'essai

Véritable « laboratoire » du design urbain, Banc d'essai est devenu un rendez-vous incontournable au fil des éditions de la Biennale. Du 1er juin au 25 septembre 2022, il a réuni des éditeurs de mobilier urbain, des designers et des concepteurs urbains autour d'objets ayant vocation à faire de la ville un espace public sportif et récréatif. 16 installations ont été testées par les habitants et les visiteurs de la Biennale, dont deux projets portés par des étudiants de l'Esadse, en lien avec l'entreprise Rondino.

Prix Commerce Design

Tous les deux ans, la Ville de Saint-Étienne décerne le Prix CommerceDesign pour récompenser la qualité d'aménagement intérieur et extérieur de commerces stéphanois. Les noms des dix lauréats de l'édition 2022 ont été dévoilés le 6 mai 2022 à l'occasion de la Biennale.

Rencontre nationale du design actif

Organisée à la Cité du design avec l'Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT) et Paris 2024, cette 1re édition a rassemblé des designers, des collectivités engagées dans le design actif ou intéressées par le sujet, des acteurs de l'aménagement du territoire et du monde sportif pour échanger et capitaliser sur des réalisations emblématiques et initiatives en cours.

Bifurquer en Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà

En Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà, 15 expositions et une quarantaine d'événements en résonance avec la thématique des Bifurcations ont apporté à la Biennale une audience de 97 000 visiteurs complémentaires. Intégrés à la programmation globale de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, ils ont permis de la faire rayonner plus largement et de lui apporter de la visibilité dans des lieux prestigieux tels que le Centre Pompidou à Paris, le FRAC Grand-Large à Dunkerque ou encore le Musée des Confluences à Lyon.

Des designers et artistes ont proposé de redécouvrir des paysages ou des territoires ruraux : les parcours artistiques du Partage des Eaux, du sentier des Lauzes en Ardèche, de Riorges ou d'Annecy Paysages. Des démarches engagées dans l'agroécologie ou la délibération citoyenne ont été portées par des tiers-lieux dans les villages d'Ambierle et de Saint-Julien-Chapteuil. La convergence du calendrier avec la saison des festivals a permis d'associer la musique à la Biennale et de compléter cette multiplicité de propositions culturelles.

Une convergence de projets

Bifurquer suppose un élan collectif : de nombreux acteurs culturels, d'Auvergne-Rhône-Alpes, Paris ou Dunkerque ont apporté leur contribution au programme de cette Biennale 2022. Une vingtaine de projets a permis d'élargir le champ et les thèmes explorés : des expositions de design (Galerie Tator à Lyon, écoles supérieures d'art de Clermont-Ferrand, Valence et Annecy), des expositions d'art contemporain (Halle des Bouchers à Vienne, Halle de Pont-en-Royans), des événements autour du patrimoine ou dédiés aux sciences du vivant (Halle des Fabriques à Pont-Salomon, musée des Confluences à Lyon).

Événements en résonance à l'échelle régionale et nationale

- Événement public « Le Bauhaus du vivant » – Centre Pompidou, Paris
- Des vêtements pour sauver la planète – Ground Control, Paris
- Festival Annecy Paysages – Bonlieu Scène nationale, Annecy
- Revue Le Mensuel #21 – Centre Pompidou, Paris
- Tiers-lieu paysan de la Martinière
- Aurélie Ferruel & Florentine Guédon – La Halle, centre d'art contemporain, Pont-en-Royans

Bifurquer avec les professionnels

15 313 professionnels

accueillis sur
l'ensemble de la
Biennale

95 entreprises

venues visiter la
Biennale, lors de
217 visites guidées

32 événements

(hors Semaine
professionnelle)

9 conférences

16 ateliers

3 Labos : plus de
200 usagers

12 showrooms

60 entreprises,
dont 42 françaises,
valorisées dans
les expositions de
la Cité du design
durant la Biennale

130 entreprises valorisées au total durant la Biennale

(expositions,
showrooms, Labos,
banc d'essai, etc.)

Au service de l'innovation, le design est un outil essentiel pour surmonter les crises en proposant de nouveaux systèmes impliquant les usagers, salariés et/ou citoyens. La Biennale Internationale Design Saint-Étienne a toujours favorisé la participation des professionnels, entreprises et collectivités. Pour cette édition, l'innovation collaborative était à l'honneur.

Les acteurs économiques ont pu présenter leurs produits, services, matériaux ou savoir-faire dans les showrooms, et tester leurs propositions en faisant participer les visiteurs aux différents Labos et ateliers de co-création.

La première édition de l'exposition FABécole a mis en lumière la collaboration entre l'Esadse et des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, partenaires de la matériauthèque de la Cité du design : entreprises et étudiants ont croisé savoir-faire, créativité et connaissances techniques.

La Semaine professionnelle

La Semaine professionnelle a eu lieu du 7 au 10 juin 2022 sur le thème « **l'innovation collaborative sous toutes ses formes** ». En quoi l'initiation de projets collectifs, dans leur management interne ou à l'échelle de leur écosystème, permet-elle aux entreprises et aux acteurs territoriaux de mieux répondre aux enjeux sociétaux et économiques ? Professionnels du design, acteurs économiques et collectivités ont échangé et travaillé sur des thèmes d'actualité et prospectifs. Le programme alternait divers formats d'intervention en privilégiant les ateliers en groupes restreints pour faciliter les échanges et la co-création. Il s'organisait autour de quatre journées, pensées par typologie d'acteurs : Bifurcations dans les politiques publiques ; Bifurcations dans les entreprises ; Bifurcations avec les matériaux et savoir-faire ; Bifurcations chez les designers.

- **500 participants** sur l'ensemble de la semaine
- **26 conférences**
- **50 intervenants** : conférenciers, animateurs d'ateliers, etc.
- **8 ateliers participatifs**
- 9 présentations de matériaux
- 1 business meeting organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne : 100 personnes
- 1 soirée Production France co-organisée avec Mécaloire : 80 personnes
- 1 soirée remise du prix Laurent & Charras pour FABécole : 80 personnes
- 1 assemblée générale de Designers+ : 40 personnes
- 1 défilé de mode « Ré'Création » (puis deux autres défilés de mode hors semaine professionnelle : « En piste » et « Co'Collection »)

Le Carrefour des expériences

Le Carrefour des expériences était conçu comme un espace entièrement dédié à la rencontre des entreprises avec le public. Des ateliers ouverts, un showroom, des Labos ainsi qu'une exposition se sont tenus dans ce cadre.

Propice au débat, il invitait les participants à imaginer, débattre et expérimenter d'autres voies. Au travers de conférences, séminaires et projets de co-création, les chemins et initiatives des différents interlocuteurs ont pu se croiser et s'enrichir. Pensé en écho aux expositions, c'était un lieu de production de connaissances et d'action pour bifurquer au présent.

Les ateliers ouverts

Ces ateliers avaient pour objectif de créer des zones d'échange entre les acteurs du territoire et le grand public : ouvrir le champ des possibles autour de grandes thématiques (santé, habitat, environnement, ville et mobilité). Ces ateliers de co-création gratuits et destinés aux professionnels des entreprises, associations ou collectivités, ont permis de leur faire découvrir un processus de design et de nouveaux outils. Ils ont suscité la rencontre d'acteurs du territoire et incité à la création de partenariats et de collaborations inter-filières, dans une approche inclusive.

- **6 jours d'ateliers**
- **129 participants**

Les Labos

Créés en 2013, les Labos sont des lieux d'expérimentation de produits ou services avec les usagers. Espaces d'échanges et de co-création entre les entreprises et usagers, ils ont permis aux professionnels de présenter leurs projets à différents stades de conception (prototype, maquette, démonstrateur...) dans une démarche centrée sur l'utilisateur. Impliqués au cœur de l'innovation, les usagers étaient questionnés et sollicités afin

que les services et produits répondent à leurs envies et besoins, permettant aux entreprises d'adapter leur offre à la demande des utilisateurs. Trois Labos étaient en fonctionnement : Veolia, Stioplastics, Weiss.

- **3 Labos**
- **200 visiteurs-contributeurs**

Les showrooms

Ces espaces vitrines en accès libre, jouxtant le théâtre de la Biennale, ont permis de présenter le travail d'entreprises au grand public, en valorisant leurs expertises et savoir-faire. Chaque showroom était présenté en général sur deux semaines, dont une journée en présentiel afin d'échanger avec les visiteurs et exposants.

- **12 entreprises présentes**
- **dont 8 structures accompagnées par le Booster Innovation sociale** de Saint-Étienne Métropole

Axalta, Békille, Compostond, De la Ferme au Quartier, Le Jardin de Valérianne, Laisse-moi t'écrire, Les Coursiers stéphanois, Les Nouveaux ateliers du Dorlay, Obake / Chrysalide ressourcerie, Pré de chez vous, So Smart Design et SV Design.

Partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie

Événement « *Go Design Commerce* » - 10 et 12 mai 2022

Organisation : CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, en partenariat avec la Cité du design, la Ville de Saint-Étienne et la Ville de Roanne
Go Design Commerce était une action de sensibilisation des commerçants et du secteur CHR (café, hôtellerie, restauration) au

design. Au programme : visite des boutiques en ville, temps d'échanges et de témoignages donnant l'occasion de comprendre l'utilité du design dans la transformation ou la création d'une boutique ainsi que son intégration dans l'aménagement et le merchandising afin de mettre en avant les produits.

Ateliers avec le Département, l'ANDRH et le CNFPT

Atelier « *La Fresque du numérique* »

Organisation : Cité du design et Département de la Loire - 32 participants

Atelier ludique et collaboratif d'une durée de trois heures, la Fresque du numérique calquait sa pédagogie sur celle de La Fresque du climat, un serious game ayant pour but la prise de conscience des participants. L'atelier a pu sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux du numérique et visait aussi à expliquer les grandes lignes des solutions pour un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participants sur le sujet.

Atelier « *Bifurcation dans les RH* »

Organisation : ANDRH et CNFPT - 30 DRH d'entreprises et de collectivités territoriales

Ce rendez-vous professionnel proposait des regards croisés public/privé sur le métier de Direction des ressources humaines (DRH) dans le cadre d'une journée d'innovation et d'étude pour les responsables RH d'entreprises et de collectivités, placée sous le signe de la bifurcation.

Les participants ont pu échanger leurs expériences sur leur quotidien, leur métier, leur place dans les nouvelles organisations et, après avoir découvert des scénarios sur la fonction RH du futur, découvrir ensemble comment avancer avec leur *scrupulus*, leur caillou dans la chaussure.

Un ouvrage restituant le volet professionnel de la Biennale

Quand le design... accompagne les bifurcations - Éditions de la Cité du design

La CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, partenaire de la Biennale, a organisé de nombreux événements à destination des professionnels ainsi qu'une soirée dédiée à ses partenaires et collaborateurs.

À la suite de la Biennale et en continuité du partenariat liant la Cité du design et la CCI, un ouvrage compilant notamment l'ensemble des réflexions et témoignages issus des différents événements professionnels de la Biennale sur la thématique des

Bifurcations a été publié en 2023. Toutes les entreprises ayant participé à la Biennale d'une manière ou d'une autre y sont valorisées. Cet ouvrage contribue à démontrer les bénéfices du design pour l'entreprise, notamment en tant que levier de compétitivité et d'innovation.

Un événement international

1 600 visiteurs internationaux
provenant de 24 pays

44 représentants de 12 Villes créatives Unesco

276 visiteurs issus de délégation partenaires
Réseau Mobilités Internationales

La Biennale a réuni des acteurs internationaux du design de différents profils : professionnels, entreprises, étudiants, visiteurs particuliers. Elle a été l'occasion de rencontres entre représentants des Villes créatives Unesco, avec des présentations d'exemples de bifurcations par chacune de ces villes. Ouvertes à tous les publics, ces journées alternaient divers formats d'intervention : conférences, ateliers, visites. L'Afrique, invitée d'honneur de cette 12e édition, était également au cœur de temps forts internationaux.

L'Afrique, continent invité de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022

Le continent africain, au cœur des enjeux écologiques et politiques contemporains, était l'invité d'honneur de cette Biennale 2022. Des pratiques africaines inspirantes ont fait l'objet de l'exposition, *Singulier Plurielles*, dédiée à des démarches et initiatives issues de tout le continent. Elle englobait plusieurs productions et événements conçus spécifiquement pour la Biennale, comme la microarchitecture Fouta Bougou

de Cheick Diallo, - espace de détente et de médiation implanté en extérieur, au sein du Parcours des bifurcations - ou encore le lave-mains lowtech produit dans le cadre d'un workshop de l'Esadse en continuité d'un projet sénégalais. Danse, musique, construction collective d'architecture de terre Mousgoum, table-ronde, journée d'études, master class de cuisine afro-vegan... Les quatre mois de Biennale ont aussi été ponctués de performances, projets et événements bifurquants liés à l'Afrique.

Human Cities - Smoties : créativité dans les territoires périphériques ou éloignés *Conférence et visites dans le Parc du Pilat* 20-23 avril 2022

Human Cities est un projet européen de coopération à grande échelle qui s'étend de 2020 à 2024 et bénéficie d'un soutien financier de la Commission européenne dans le cadre du programme « Europe Créative ». Le projet Human Cities - Smoties est dirigé par le Politecnico de Milan, qui s'interroge, avec les dix partenaires européens (dont la Cité du design), sur la créativité dans des territoires éloignés ou périphériques de métropoles urbaines. Grâce à une méthodologie partagée garantissant l'implication des communautés locales à travers la co-création,

des actions d'éducation de terrain et des laboratoires de prototypage, ces territoires éloignés bénéficient de la production d'œuvres culturelles et créatives dans les espaces publics, avec les dix partenaires, identifiés comme des noyaux de créativité : institutions publiques, centres de design, agences créatives, associations nationales, centres de recherche ou départements design d'universités, situés dans dix villes européennes.

Master classes culinaires (Cité du design-Esadse et La Fabuleuse Cantine)

16 avril, 14 mai, 18 juin et 9 juillet 2022

C'est à travers 4 master classes organisées dans les locaux de La Fabuleuse Cantine, restaurant situé au cœur du site de la Cité du

design, que la Biennale a invité le public à découvrir la cuisine contemporaine, et des bifurcations possibles dans nos assiettes. Plusieurs chefs exerçant dans la région stéphanoise étaient invités (Gloria Kabé, Yannelle Loko, Stéphane Dibasso, Boris Fontimpe), ainsi que Dieuveil Malonga, chef d'origine congolaise de renommée internationale installé à Kigali, Rwanda, engagé pour la promotion de l'Afro-fusion et de la filière agroalimentaire africaine, et fondateur du réseau international Chefs in Africa, qui met en lumière les savoir-faire et favorise le partage d'expériences dans le domaine culinaire.

Atelier de construction collective :

Questionner les habitats depuis l'Afrique avec Amélie Esséssé (architecte, présidente de l'association Bâtir et développer) et Mohaman Haman (architecte, urbaniste)
Du 6 au 16 mai 2022

Amélie Esséssé proposait une sensibilisation aux éco-matériaux, à partir de plusieurs techniques de construction en terre crue : l'adobe, brique moulée de terre crue; la bauge, où l'objet est façonné directement comme une poterie; le pisé, matière composée d'argile, sable, gravier et compacté dans un coffrage; ou encore le torchis, alliant terre et fibres végétales... Elle a animé la construction collective d'une micro-architecture par les visiteurs de la Biennale, en écho aux projets montrés dans la section Fabrication de l'exposition *Singulier Plurielles*. Ce travail pédagogique, culturel et de solidarité à travers la culture de l'autre, a également rappelé certaines cultures locales anciennes.

Journée d'étude Penser depuis l'Afrique, 12 mai 2022

Comprendre les bifurcations qui s'opèrent quand des projets ultra-locaux passent à l'échelle territoriale : cette journée a donné la parole aux porteurs de quatre projets présentés dans l'exposition *Singulier Plurielles*, dont les démarches s'attachent à la sauvegarde du patrimoine culturel, la réhabilitation et la création architecturales, la santé publique et la production agricole.

Semaine New European Bauhaus 17-19 mai 2022

Projet culturel européen, le New European Bauhaus vise à concevoir de futurs modes de vie plus esthétiques, durables et inclusifs, à la croisée de l'art, la culture, l'inclusion sociale, la science et la technologie. La Biennale a dédié cette semaine à la recherche, l'éducation et la formation, donnant la parole aux designers, écoles, universités, entreprises et réseaux, pour partager des pratiques et coconstruire les fondements d'une formation et de la pratique du design tout au long de la vie.

Design Open : vivre 17 mai 2022

Design Open est une plateforme de conversation à la croisée du design, de l'innovation et de la transformation. La Biennale a accueilli le premier rendez-vous physique du réseau, pour échanger sur les sujets brûlants du design

Colloque Dzing-dzing, Recherche et dessin 19 mai 2022

Ce colloque co-organisé avec le ministère de la Culture proposait une réflexion sur le dessin comme outil d'invention et de transformation de la recherche.

BEDA Forum Le design dans les politiques européennes et au-delà 19 mai 2022

Échanges sur la place du design dans les politiques européennes en compagnie des membres du Bureau européen des associations de design (BEDA).

Colloque de recherche Symposium : At home 24 mai 2022

Conférence en ligne autour de l'exposition *At Home*, avec les commissaires Penny Sparke, Catharine Rossi, Jana Scholze, et cinq conférenciers internationaux.

Conférence Global Design Talks 10 juin 2022

Comment le design peut-il aider et ajouter de la valeur à la performance responsable des entreprises ? Cette conférence internationale organisée par le BEDA dans le cadre du New European Bauhaus Festival, s'est tenue à l'occasion de la Semaine professionnelle de la Biennale.

Semaine internationale 22-24 juin 2022

Temps fort incontournable de la Biennale, la Semaine Internationale a réuni pendant trois jours les acteurs internationaux du design et de l'économie, dont de nombreuses délégations internationales (140 participants) venues notamment des Villes créatives design de l'Unesco, et plusieurs représentants de l'Unesco. Au programme : visite des expositions, parcours design dans Saint-Étienne, groupes de travail, atelier Around Autofiction (voir ci-après), défilé de mode des étudiants du lycée stéphanois Adrien Testud, nocturne consacrée à l'entrepreneuriat en Afrique,

participation à la soirée Biennale en Fête et à son débat inaugural *Bifurquer ?* (voir page 16)... avec en point d'orgue le Forum des Villes créatives de l'Unesco (voir ci-dessous).

Workshop Around autofiction 22 juin 2022

Dans ce cadre du projet international mené par des Villes créatives design Unesco sur les mobilités du futur, cet atelier abordait le projet « Cité du design 2025 » déployé par Saint-Étienne Métropole pour transformer le quartier créatif stéphanois. Deux groupes ont été formés, l'un mené en anglais par Lætitia Wolff, pour imaginer un plan vélo traversant le quartier de la Cité du design dans le cadre du Plan vélo de la Ville. Le second était mené en français par Camille Chatelaine, autour des problématiques de stationnement livraison.

Forum des Villes créatives de l'Unesco 24 juin 2022

Face aux défis de la transition écologique, cette conférence a mis en avant la créativité de villes comme Montréal, Séoul, Muharraq (Bahreïn), Fortaleza (Brésil), Kobe, Nagoya et Asahikawa pour démontrer la pertinence et la qualité des réponses apportées par le design. Ce Forum international a rassemblé 105 participants. Quatre représentants de l'Unesco étaient présents. En écho à la thématique de la Biennale, il a permis de présenter diverses solutions mises en œuvre au sein du réseau des Villes créatives Unesco pour favoriser de nouvelles pratiques dans l'habitat, la mobilité, la santé ou l'éducation, plus durables et respectueuses de la biodiversité.

La communication autour de la Biennale

150 journalistes accueillis
1 600 retombées presse dans **11 pays** (Europe, Afrique, Asie, États-Unis)
303 014 pages vues sur biennale-design.com
578 posts réseaux sociaux sur les comptes de la Biennale, générant **112 840 réactions/partages** et **5 543 nouveaux abonnés**
11,2 millions d'impressions liées à la campagne digitale

Portée par la Cité du design, avec le soutien de ses partenaires et des acteurs engagés dans l'événement, la communication autour de la Biennale s'est déployée plusieurs mois durant dans la métropole stéphanoise et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi à l'échelle nationale et à l'international.

L'identité visuelle

Cette identité visuelle créée par Saguez & Partners représentait l'homme qui prend conscience de l'épuisement des ressources de sa planète. Tel Janus, homme à deux têtes, il présentait d'un côté une face rationnelle pour analyser, évaluer les nouvelles voies possibles, et de l'autre une face émotionnelle, jaune solaire, résolument ouverte au monde du vivant.

Les outils et canaux de communication

La Cité du design a déployé sa communication avec le soutien de Saint-Étienne Métropole, de l'Office du tourisme métropolitain, des sites du Pass Biennale et de nombreux partenaires et acteurs du territoire.

Supports de communication

Outre le programme présentant les expositions et événements de la Biennale, divers supports de communication ont été produits et diffusés : kit partenaires, flyers, livrets, sets de table, etc.

Dans l'espace public

La Biennale a investi l'espace public à travers de la signalétique, quatre campagnes d'affichage, des écrans digitaux, des pavés, des bornes, des totems, un habillage de tram Stas, un autre habillage pour le concours Un tramway nommé design 2022, etc.

Communication digitale

Le volet digital s'est appuyé sur un site web et des comptes de réseaux sociaux dédiés, sans oublier les relais

assurés par les partenaires. Au-delà des contenus d'actualité, le Magazine de la Biennale a rassemblé plus de 150 articles web (entretiens, portraits, formats éditoriaux originaux) constituant une mémoire de cette édition 2022. En parallèle, une importante campagne digitale a été déployée avec Webqam, partenaire de la Biennale, pour générer du trafic vers la billetterie en ligne.

Visibilité dans les médias

Voyages de presse, conférences, dossier et communiqués de presse : la Biennale a bénéficié d'une large couverture médiatique grâce au travail de relations presse mené auprès des médias généralistes et spécialisés, en France et à l'international. Des partenariats médias avec Le Monde, France Inter, France Bleu Saint-Étienne Loire, France Design Week, AOC, Designfax, IDEAT et Intramuros ont conforté sa visibilité. Des insertions publicitaires ont aussi été réalisées dans la presse locale, régionale, nationale et spécialisée.

Partenaires de la Biennale 2022

La 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne a bénéficié du soutien d'une cinquantaine de partenaires institutionnels et privés, qui ont pris part à des visites guidées en avant-première et à différents temps forts, dont une soirée partenaires qui s'est tenue le 2 juin 2022.

Partenaires institutionnels

Partenaires prestige

Partenaires privilège

Partenaires officiels

Partenaires médias

ATELIER #1

ATELIER #2

ER #3

ATELIER #2

ATELIER #1
Design thinking - penser comme un designer

Diffuser

Sensibiliser tout au long de l'année les publics au design

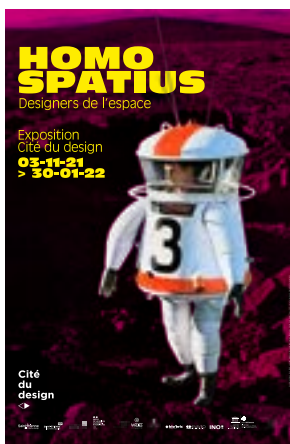
Si l'année 2022 a été marquée par une Biennale de quatre mois, la Cité du design propose aussi toute l'année aux publics amateurs, scolaires et professionnels des expositions thématiques, ateliers, conférences, événements ou temps forts. La Cabane du design, lancée en 2021, s'est imposée comme un lieu incontournable de découverte du design pour les familles. La boutique-librairie installée dans la Platine et les Éditions de la Cité viennent compléter l'activité de diffusion de l'établissement, qui s'attache à stimuler la curiosité, à promouvoir l'expérimentation, à soutenir et valoriser le travail des designers.

Les expositions temporaires

Marqueur fort des transformations sociétales et enjeu contemporain majeur, les mobilités ont occupé une place centrale dans la programmation 2022 de la Cité du design, non seulement sous le prisme des bifurcations durant la Biennale, mais aussi à travers les deux expositions thématiques qui se sont déployées dans la Platine avant et après cet événement. Qu'il s'agisse de trajets du quotidien ou de voyages spatiaux, le design accompagne les évolutions de nos modes de déplacement. Qu'ont en commun les astronautes et les cyclistes ? Une irrésistible envie d'explorer, qui suscite forcément des questionnements, fait émerger des usages et des pratiques et se traduit par des innovations, des réutilisations et des détournements.

HOMO SPATIUS

3 novembre 2021
- 30 janvier 2022

En collaboration avec le Centre National d'Études Spatiales (CNES), la Cité du design s'est intéressée aux enjeux du design pour une transition vers un nouvel âge spatial. L'exposition, incarnée dans divers projets de designers, d'artistes, d'ingénieurs, d'architectes, d'auteurs, explorait les croisements de cette épopée qui enchante, inquiète, et nous transporte dans les champs de la science, du design et des imaginaires.

Rêve d'ailleurs, curiosité ou ambition territoriale, les êtres humains n'ont cessé de se déployer sur des biotopes toujours plus variés et de développer à cette fin des connaissances et des outils. Deux épopées, l'exploration spatiale et le design, se nourrissent l'une l'autre avec des périodes de plus grande intensité.

Façonnée par un imaginaire collectif, à la croisée du rêve et de la réalité, du romantisme et du pragmatisme, l'exposition esquisse un parcours jumelé du propulseur au lanceur, du télescope au satellite, du scaphandre à la ville et au mobilier.

7 381 visiteurs

Une médiation pour tous les publics

1 872 participants à des visites guidées et ateliers (dont groupes scolaires et périscolaires)

Partenaires de l'exposition : CNES, Bouyer Leroux, Evaveo, Ino VR

Partenaire média : Libération

Partenaires de la Cité du design : Sonepar, Weiss

BICY-
CLETTE(S),
FAIRE
DES VÉLOS
8 novembre
2022 -
1er mai 2023

À l'heure de la saturation des métropoles, du défi climatique et du tourisme durable, le vélo est à nouveau dans l'air du temps. Durant six mois, la Cité du design a donné à voir plus de 70 bicyclettes à la pointe de la technologie et du design au cœur d'une exposition inédite, pour la plus grande joie des petits et des grands.

Comment imagine-t-on et fabrique-t-on un vélo au XXIe siècle ? Que ce soit pour se déplacer au quotidien, aller au travail, se dépasser à travers le sport ou voyager en mode cyclotouriste, avec ou sans assistance électrique, la bicyclette revient fortement sur le devant de la scène. Incarnant un nouvel apprivoisement de la ville, elle participe à une société plus respectueuse de l'environnement.

Le commissaire Jean-Louis Frechin, de l'agence NoDesign, a entraîné pendant six mois les visiteurs de la Cité du design dans l'aventure du formidable renouveau du cycle et de sa fabrication en France et en Europe. Le choix de Saint-Étienne n'est pas un hasard, puisque c'est au cœur de la capitale historique du cycle que s'affirmait ainsi la renaissance du vélo en Europe.

15 895 visiteurs,
dont 4 684 en 2022

**2 709 participants
à des visites guidées,**
dont 1 699 scolaires

**15 événements et
animations** autour de
l'exposition

Partenaires de
l'exposition : Ademe,
APCI-Promotion du
design, Altinnova,
Decathlon (Saint-
Étienne & Villars),
Evaveo, Ecsel, Wahoo

Partenaires médias :
BFM Lyon, Chlorobike
(Vélo Vert/Gravel
Magazine), France Bleu
Saint-Étienne Loire

Partenaires de la Cité du
design : Sonepar, Weiss

La Cabane du design

6 252 visiteurs en 2022, dont 4 520 pendant la Biennale et 2 002 hors Biennale

4 ateliers

permanents

2 ateliers

temporaires

3 expositions

2 coordinatrices

1 jardin

1 espace café

Dans le prolongement des activités de diffusion et de médiation engagées auprès des publics depuis 2009, la Cité du design a inauguré la Cabane du design en juin 2021. Ce lieu unique a pour vocation de faire découvrir la démarche de design au plus grand nombre.

Il propose aux familles des ateliers en accès libre et gratuit, dès cinq ans. Portée par une démarche scientifique et une scénographie originales, la Cabane du design fait appel à la curiosité naturelle de chacun et stimule l'instinct d'exploration en invitant les participants à se glisser dans la peau d'un designer.

La Cabane accueille aussi des expositions temporaires. Deux coordinatrices ont animé cet espace en 2022, accueillant les visiteurs et proposant des ateliers encadrés aux groupes scolaires et aux centres de loisirs.

Au programme en 2022 à la Cabane

- Quatre ateliers permanents en accès libre dès 5 ans.
- Des ateliers temporaires, en lien avec les expositions en cours ou pendant les vacances scolaires.
- Offre anniversaire « Comme des designers » : atelier destiné aux enfants de 5 à 11 ans, d'une durée de 2 h 30, disponible sur réservation au tarif de 140 euros.
- Trois expositions de jeunes designers issues de l'Esadse : Inès le Menec avec « Quel fidgeteur êtes-vous ? », Agathe Revailiot avec « Vers un Dialogue » et Lina Absi avec « Forêt de nuages ».

- Des accueils d'autres structures : Archives départementales, Archilude, Maison du Crêt-de-Roc, Café des parents d'élèves de l'école Thiollier, Afterwork du quartier créatif.
- Des événements spéciaux : Atelier « Bébé Trek », Journée famille, ateliers Fête de la Science.

La Cabane hors-les-murs

Présentation de la Cabane du design à la Dubai Design Week en novembre 2022 avec un atelier conçu par les Ateliers Regards : « À toi de jouer », bénéficiant du soutien de l'Institut français des Émirats Arabes Unis.

Les conférences et événements

Au programme en 2022 (hors Biennale) :

17 conférences

6 rencontres

2 concerts

2 colloques

1 table ronde

1 Balani Show

pour les Journées européennes du patrimoine

France Design week

du 7 au 28 septembre 2022

1 événement

professionnel en écho à l'exposition Bicyclette(s), faire des vélos

Tout au long de l'année, la Cité du design organise des événements et rencontres s'adressant à tous les publics, curieux, amateurs, étudiants et professionnels. Impliquée dans les Journées européennes du patrimoine et le festival France Design Week, elle valorise aussi le cycle de conférences Pensée contemporaine porté par l'Esadse.

Des événements pour tous

Les événements et conférences organisés à la Cité du design sont l'occasion de participer à des interventions de qualité abordant la création et la pensée contemporaines, questionnant les pratiques actuelles et interrogeant leurs évolutions. Ouvertes à tous, les conférences du cycle Pensée contemporaine, porté par l'Esadse (voir page 63), enrichissent sa programmation. La Cité du design propose des rencontres et événements liés à ses expositions, à des événements du territoire ou à des manifestations nationales.

39e Journées européennes du patrimoine

Au cœur de l'ancienne Manufacture d'Armes de Saint-Étienne, la Cité du design s'implique chaque année dans cet événement incontournable de la rentrée. En 2022, les visiteurs ont vécu la fête de rue de Bamako sur des rythmes de tambour à la Cité du design avec un cours de danse avec Papi K et sa compagnie Farawo, suivi d'un bal poussière. À la Cabane du design, Lina Abssi, diplômée de l'Esadse, est venue à la rencontre des adeptes de son jeu vidéo Forêt de nuages, animé d'étranges créatures.

France Design Week 2022

Cet événement national met en avant la diversité et la vitalité des pratiques du design français. La Cité du design s'implique chaque année dans cet événement en assurant un rôle de coordination des actions menées au niveau régional (voir page 72). En 2022, plus d'une vingtaine d'événements se sont déroulés en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 5 événements et installations labellisés dans le quartier de la Cité du design, portés notamment par Designers+ et Saint-Étienne Métropole.

eXtrême Défi

En marge de l'exposition Bicyclette(s), faire des vélos (voir page 35), l'Ademe, Agence de la transition écologique, a réuni le 6 décembre 2022 plus d'une centaine de professionnels à la Cité du design dans le cadre du dispositif « eXtrême Défi ». 25 des 43 équipes candidates venues de France et d'Europe ont présenté leurs projets de « véhicules intermédiaires », entre le cycle et la voiture. Ce programme vise à faire émerger une offre d'objets roulants innovants, capables de véhiculer de 1 à 3 personnes.

La boutique-librairie

5 384 clients
acheteurs en 2022

Panier moyen
de 24,60 €

180 m² au coeur
de la Platine

6j/7 d'ouverture,
du mardi au
dimanche, 10h-18h

Installée dans la Platine, la boutique-librairie de la Cité du design propose une sélection éclectique d'objets et de livres. Destinée aussi bien aux curieux qu'aux esthètes ou aux chercheurs en design, elle rassemble des beaux livres, des ouvrages pointus, des trouvailles astucieuses et des créations primées.

En mettant en avant des objets fabriqués par des entreprises, designers et créateurs innovants, la boutique sensibilise les publics au design et à la valeur ajoutée qu'il apporte sur le plan des usages, alliant fonctionnalité et esthétique. Elle permet à chacun de se projeter dans des modes de consommation plus justes, durables, éthiques et responsables, du local à l'international.

Elle propose aussi des produits - voire des collections exclusives - en lien avec les expositions temporaires de la Cité du design, et offre une vitrine aux créations de jeunes designers du territoire et issus de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne.

Les Éditions de la Cité du design

Les Éditions de la Cité du design diffusent la culture du design à partir des productions de la Cité du design (expositions, travaux de recherche, conférences) et valorisent des textes clés, francophones et étrangers, pour nourrir la pratique du design.

Parutions 2022 :

- le catalogue de la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne (mars 2022, français et anglais)

- la revue *Azimuth* n°24 (avril 2022, français et anglais)

- *Le Temps des objets* de Claire Leymonerie, réédition (avril 2022, français, première édition en février 2016)

- *Autofiction, une biographie de l'objet automobile*, 7 fanzines thématiques autour de l'exposition des commissaires Anne Chaniolleau et Olivier Peyricot (juillet 2022, français et anglais)

Coédition 2022 :

- *Le Discours critique en art & en design*, publication des actes du colloque éponyme qui s'est tenu à l'Esadse à l'automne 2020 et au printemps 2021 (juin 2022, Cité du design/Esadse - Fabelio, français)

Vers une boutique-librairie en ligne en 2023

La Cité du design a initié en 2022 un projet de plateforme de vente en ligne. À l'issue d'une phase préparatoire avec processus de mise en concurrence, un prestataire a été retenu : l'agence OFF, basée à Yssingeaux, en Haute-Loire. Le système choisi, Prestashop, est une plateforme évolutive et open source.

La phase de référencement d'articles a débuté au troisième semestre 2022 en vue d'une mise en ligne de la e-boutique au premier semestre 2023, avec plus d'une centaine de produits disponibles dès le lancement, avec une phase d'expérimentation prévue avant un déploiement plus large de la plateforme (citedudesign.store.fr).

12

13

14

15

22

24

23

25

26

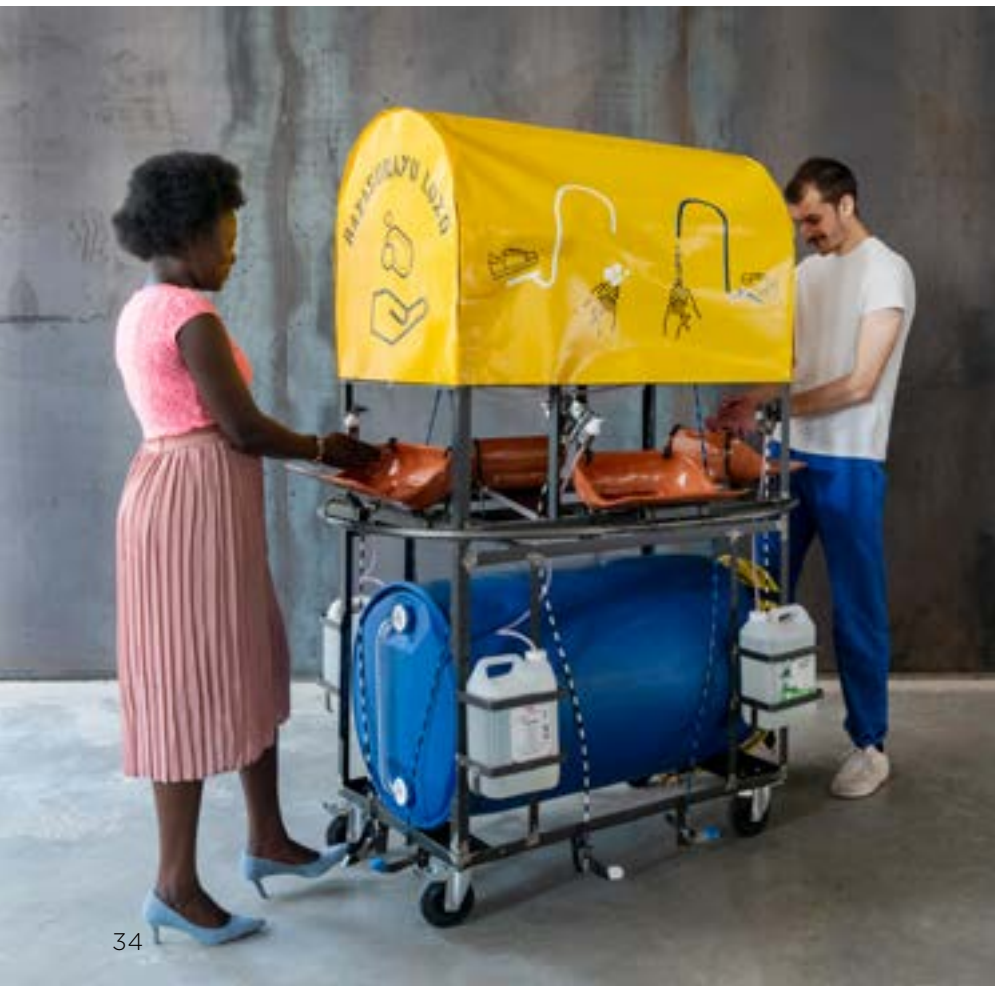

32

33

34

36

37

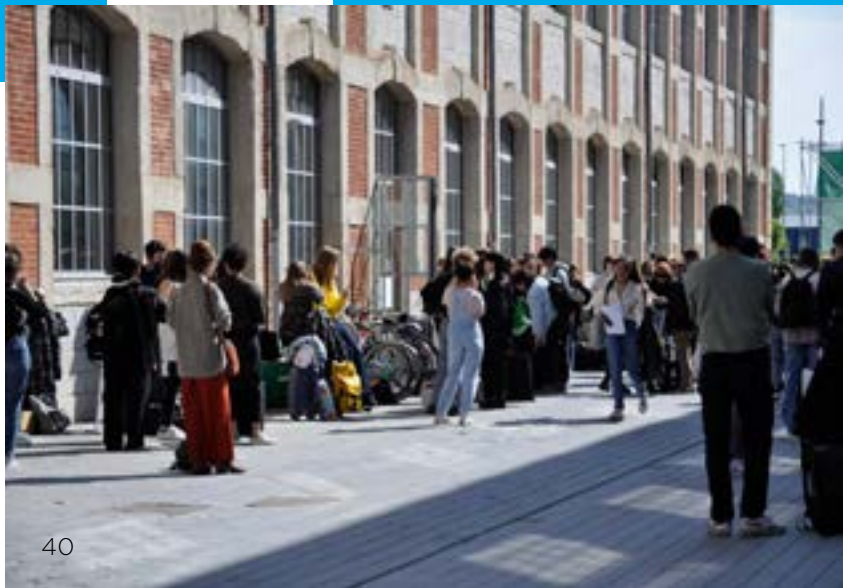
35

38

39

40

41

46

47

48

49

45

Bifurquer

1. Cour des H - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Cité du design
2. Exposition *Autofiction* - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Fabrice Roure
3. Exposition *Le Monde, sinon rien* - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Fabrice Roure
4. *Parcours des bifurcations*, skatepark - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Zeguir
5. Exposition *Déplages* - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Fabrice Roure
6. Exposition *At Home* - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Cité du design
7. Exposition *À l'Intérieur de la production* - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Fabrice Roure
8. Exposition *Du sensoriel au biomimétisme* - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Fabrice Roure
9. Exposition *FABécole* - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Zeguir
10. Entrée Cour des H - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Fabrice Roure
11. Exposition *Maison soustraire* - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Zeguir
12. Visite guidée dansée dans l'exposition *Singulier Plurielles* - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Zeguir
13. Nocturne - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Zeguir
14. Défilé de mode - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Fabrice Roure
15. Spectacle de la compagnie Ven, si seulement © Zeguir
16. Exposition territoire : *Relier-Délier*, Ancienne École des Beaux-Arts, Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Fabrice Roure
17. Exposition territoire : *Le Champ des possibles*, Église Saint-Pierre, site Le Corbusier, Firminy - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Fabrice Roure
18. Exposition territoire : *Globalisto, Une philosophie en mouvement*, MAMC+ - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © C. Cauvet/MAMC+
19. Exposition territoire : *Le Jardin Jet d'eau*, La Serre, Ancienne Ecole des Beaux-Arts - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Fabrice Roure
20. Concours *Un tram nommé design* - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Fabrice Roure
21. Remise du Prix Laurent & Charras - Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 © Fabrice Roure

Diffuser

- 22-23. Exposition *Homo Spatius* © Zeguir
24. Exposition *Bicyclette(s), faire des vélos* © Cité du design
25. Événement *eXtrême Défi* de l'Ademe © Fabrice Roure
26. Inauguration de l'exposition *Bicyclette(s), faire des vélos*,
27. Exposition *Bicyclette(s), faire des vélos*, espace Atelier, © Fabrice Roure
28. La Cabane du design à Dubāi © Cité du design
29. Offre anniversaire à la Cabane du design © Cité du design
30. Atelier encadré à la Cabane du design © Cité du design
31. Vue générale de la Cabane du design © Fabrice Roure

Enseigner et faire école

32. Pole édition Esadse © Sandrine Binoux
33. Workshop *Bicyclette(s)* © Cité du design
34. Workshop pour l'exposition *Singulier Plurielles* © Sandrine Binoux
35. Auditorium Esadse © Cité du design
36. Espace Art Esadse © Sandrine Binoux
37. Workshop EuroFabrique © DR
38. Atelier métal Esadse © Sandrine Binoux
39. Atelier en extérieur Esadse © Sandrine Binoux
40. Journée portes ouvertes 2022 © Cité du design
41. Journées portes ouvertes 2022 © Fabrice Roure

Rayonner

42. Visite de la matériauthèque durant la Semaine professionnelle de la Biennale 2022 © Fabrice Roure
43. Poker design, Semaine professionnelle de la Biennale 2022 © Cité du design
44. Formation Design Thinking à la Cité du design © Fabrice Roure
45. 1er Rencontre nationale du design actif © Fabrice Roure
46. Conférence annuelle 2022 du réseau des Villes créatives de l'Unesco à Santos, Brésil © Unesco
47. World Design Cities Conférence 2022 à Shanghai, intervention de Marc Chassaubéné, président de la Cité du design © Shanghai Design City
48. Atelier collaboratif à la Cité du design © DR
49. Projet européen Human Cities-SMOTIES : visite de partenaires européens à Sainte-Croix-en-Jarez en avril 2022 © DR
50. Entretiens Jacques Cartier 2022, intervention d'Isabelle Vêrilhac, directrice International et Innovation de la Cité du Design © DR

L'Esadse forme les artistes et designers de demain en leur ouvrant un champ d'exploration très large et en favorisant l'interdisciplinarité. Certains étudiants en art s'inscrivent dans des projets de design et inversement. C'est ce qui fait la singularité de notre établissement. Ce qui nous distingue, c'est aussi la place centrale des ateliers. C'est là que se matérialisent ces passerelles entre art et design. Nous sommes et voulons rester une école du « faire », où nous fabriquons les choses : c'est un élément essentiel de l'attractivité de l'Esadse.

Pour la rentrée 2021, l'école s'est engagée sur deux nouveaux axes : 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.

Pour répondre à ces deux objectifs, nous proposons maintenant un cursus en alternance. L'Esadse est la première école publique à proposer une formation en alternance pour l'option design. Nos étudiants ont la possibilité de vivre leur année de diplôme au sein d'entreprises de renom impliquées dans notre secteur.

Les étudiants de l'Esadse, encadrés par leurs enseignants, sont par ailleurs invités à s'impliquer dans le projet d'aménagement urbain Cité du design 2025 porté par la métropole stéphanoise.

Éric Jourdan
Directeur de l'Esadse

Enseigner et faire école L'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne

Former les designers et les artistes de demain tout en favorisant l'interdisciplinarité : c'est la mission de l'Esadse. École du « faire » reconnue pour la qualité de son enseignement et de ses ateliers, elle se donne les moyens de répondre aux enjeux contemporains et offre à ses étudiants un environnement aux ressources multiples, au cœur du quartier créatif de la Cité du design. En 2022/2023, elle innove en lançant une formation en design en alternance.

En 2021-2022

365 étudiants
de la classe préparatoire au 3e cycle

36 enseignants
tous professionnels en activité
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

53 diplômés
en DNA art ou design

45 diplômés
en DNSEP art ou design

Les nouveautés à l'Esadse en 2022

L'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne a bénéficié en 2022 de la livraison de nouveaux équipements, dont un auditorium. Tout en maintenant son haut niveau d'exigence, elle a poursuivi à la rentrée 2022/2023 sa dynamique d'ouverture à de nouveaux publics et modalités de formation. Cette rentrée a également été marquée par l'accueil de nouveaux enseignants et par la mise en place d'une mission transition recherche.

De nouveaux espaces, dont un auditorium de 120 places

Dans le cadre du redéploiement de l'école sur le site Manufacture, de nouveaux ateliers pour l'option art ont été rendus disponibles en janvier 2022. Un auditorium pouvant accueillir 120 personnes dans des configurations différentes a été livré à la même période. Il permet d'accueillir des cours, mais aussi des événements et conférences. Trois salles de cours équipées en matériel audiovisuel et un espace d'accrochage sont venus compléter ces nouveaux espaces dédiés aux apprentissages des étudiants.

Les nouveautés de la rentrée 2022/2023

Master design en apprentissage, une première en France

Désireuse d'offrir à ses étudiants un parcours professionnalisant, facilitant leur insertion dans la vie active à l'issue de leurs études, l'Esadse innove en mettant en place une formation en apprentissage pour les étudiants de second cycle du DNSEP option Design, pour les mentions *Objet* et *Public(s)*.

Deux nouvelles mentions en DNSEP Design

Le DNSEP Design Media se transforme pour donner naissance à deux mentions singulières : la mention *Création numérique* et la mention *Graphismes et Images*.

DNSEP Design mention *Public(s)* conforté

Expérimentée depuis la rentrée 2021, cette mention suscite un intérêt croissant de la part des étudiants comme des acteurs publics, parapublics et privés du territoire. Triplant ses effectifs, elle a accueilli une quinzaine d'étudiants à la rentrée 2022-2023 et est ouverte à la nouvelle offre de formation en alternance proposée par l'Esadse.

Nouveaux enseignants

Marie Aurore Stiker-Metral, designer diplômée de l'Ensci-Les Ateliers

Simone Fehlinger, designer-chercheuse diplômée d'un master en arts politiques à Sciences Po Paris

Damien Baïs, enseignant et graphiste, réintégrant le pôle numérique de l'Esadse

Fedora Akimova, professeure invitée, illustratrice, artiste et graphiste

Nicolas Bourriaud, professeur invité sur le thème de l'art dans l'Anthropocène

Mission transition recherche

Professeure émérite en sciences de l'information à l'Université de Paris, chercheuse au laboratoire DICEN IdF/Cnam Paris et membre du bureau du Conseil national du design, Sophie Pène a pris les commandes d'une mission transition recherche. Intervenant en 2022-2023 en tant que chercheuse et experte pour renforcer les équipes de recherche de l'Esadse, elle a accompagné l'établissement dans une mission de structuration des activités de recherche de l'EPCC, conduites depuis l'école à partir de septembre 2022.

Les ateliers, espaces de rencontre entre étudiants en art et en design

L'art et le design, tout en étant des parcours distincts, peuvent s'enrichir mutuellement. Le dialogue et les synergies entre les deux filières sont encouragés pour répondre aux mutations socio-économiques actuelles. Dans cette optique, à travers six pôles techniques, les ateliers de l'Esadse offrent un espace propice à l'expérimentation, à la créativité, à l'innovation, à l'échange et à la rencontre. Laboratoire et observatoire d'idées, l'Esadse permet aux étudiants en art et les étudiants en design de croiser leurs approches, leurs problématiques et leurs projets.

Dans l'art comme dans le design, l'enseignement théorique doit impérativement être enrichi d'une dimension pratique. En s'essayant à différentes techniques, les étudiants sont invités à laisser libre cours à leur créativité.

Ateliers : six pôles pour toucher du doigt la réalité

Pôle édition

Sous la supervision de techniciens-formateurs, les élèves peuvent découvrir et tester différentes techniques d'édition, anciennes ou modernes. Les différentes étapes de la chaîne graphique doivent s'enchaîner. L'ordre a une importance et chaque opération doit être réalisée avec soin pour le bon déroulement de la suivante. Il s'agit d'un travail de précision, de minutie et de concentration.

Les différentes techniques proposées :

- Gravure sur presse
- Sérigraphie
- Lithographie
- Linogravure
- Impression offset
- Impression numérique grand format

Pôle modélisation

Nombreux sont les objets d'art ou de design qui sont encore produits artisanalement aujourd'hui. Le pôle modélisation offre la possibilité de découvrir et de pratiquer des techniques de production offrant un champ d'exploration presque infini.

Les différentes disciplines étudiées :

- Forge
- Menuiserie
- Ébénisterie
- Thermoformage
- Moulage
- Serrurerie
- Mécanique

Les cursus en 2022/2023

Pôle photographie

La photographie est omniprésente dans notre société, mais combien d'entre nous savent encore réaliser des photos sur pellicule et les développer en laboratoire ?

Les équipements disponibles :

- Prise de vue argentique petit, moyen et grand format
- Prise de vue numérique
- Studio
- Laboratoires argentiques noir & blanc
- Impression numérique grand format

Pôle céramique

La céramique est un monde à part entière où la patience, la précision et le soin sont de mise pour obtenir des résultats satisfaisants.

Techniques de la céramique à découvrir : plaquette, colombins, tournage, coulage, cuisson, émail.

Classe préparatoire publique

Première année généraliste

1er cycle : Diplôme national d'art

DNA option art

DNA option design

2e cycle : Diplôme national supérieur d'expression plastique

DNSEP option art

DNSEP option art et design (mention

*ACDC_Espaces**)

DNSEP option design (mentions *Objet, Graphismes et Images, Création*

*Numérique, Public(s), ACDC_espaces**)

Pôle vidéo/son

Réaliser des vidéos de qualité professionnelle ne s'improvise pas. Mais avec des éclairages professionnels, des fonds Chromakey et quelques talents de montage, les possibilités sont illimitées.

À la disposition des étudiants :

- Unité de prise de vue numérique
- Plateau de tournage
- Montage numérique
- Montage analogique
- Studio son

3e cycle : formations post-Master

Post-diplôme Design, Art et Recherche *Azimuths*

Diplôme supérieur de recherche design (DSRD)

Doctorat Arts Industriels en partenariat avec l'Université Jean Monnet (3 ans)

* *Arts Contemporains Designs Contemporains*

Les projets pédagogiques, de l'échelle du quartier à l'international

17 étudiants étrangers

accueillis à l'Esadse

29 étudiants de l'Esadse accueillis à l'étranger

48 heures de cours de Français

Langue étrangère pour les étudiants non-francophones

L'Esadse vit en interaction permanente avec de nombreux acteurs. Les étudiants s'impliquent dans des projets sur son territoire, avec des acteurs privés, comme dans le cadre du dispositif FABécole, ou publics, à travers notamment le projet Cité du design 2025. Ouverte sur le monde, avec un réseau de 72 écoles partenaires, l'école favorise aussi les mobilités et les projets à l'échelle nationale et internationale. Elle s'engage ainsi dans des projets européens ou des programmes cofinancés par Erasmus+.

Participer à la vie de l'école

Les étudiants sont impliqués dans la vie de leur école. En 2022, ils ont été notamment sollicités par leur enseignant Jean-Claude Paillason pour concevoir l'identité visuelle des Journées portes ouvertes 2023. Ce projet les a mis en conditions réelles de travail aux côtés de professionnels de la communication qui ont fait appel à eux pour répondre à une commande. Le projet retenu a bénéficié d'une grande visibilité au sein de l'école et au-delà, puisque l'affiche réalisée a été largement diffusée.

S'impliquer dans le quartier : projet Cité du design 2025

C'est une démarche inédite : une collectivité territoriale, Saint-Étienne Métropole, a souhaité mobiliser l'Esadse pour programmer et concevoir certaines zones relatives aux espaces publics dans le cadre

du projet « Cité du design 2025 ». Elizabeth Guyon, designer et enseignante, s'est vu confier la mission d'appui à la conception des travaux étudiants dans ce cadre. Réunis en collectif, les étudiants (qui font aussi partie des habitants du quartier créatif) ont ainsi pu imaginer de nombreux projets en vue de réinventer cet environnement, en cherchant à tisser un dialogue avec les résidents du quartier. Une restitution publique festive en janvier 2023, Campus Party, a permis de présenter ces projets. Certains seront ensuite développés, d'autres en resteront au stade de l'expérimentation, tout en ouvrant de nouvelles perspectives et pistes de réflexion.

Se confronter aux savoir-faire des entreprises grâce au dispositif FABécole

Équipe référente : Julie Mathias, enseignante à l'Esadse et Alexandre Peutin, responsable de la matériauthèque

FABécole est un programme qui se situe au croisement entre les savoir-faire des entreprises régionales, de la matériauthèque de la Cité du design et de la créativité des étudiants de l'Esadse. Cette expérience permet aux étudiants de développer des projets concrets et 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, qui valorisent les savoir-faire industriels de ces dernières.

Entreprises partenaires en 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.

Éveiller les consciences aux enjeux internationaux

Lors du dépôt d'une candidature pour obtenir un financement Erasmus+, chaque établissement d'enseignement doit s'engager à travailler en suivant quatre nouveaux principes fondamentaux : la citoyenneté européenne; l'inclusion et la non-discrimination ; le respect de l'environnement ; des démarches numériques et dématérialisées.

L'Esadse s'est ainsi mobilisée pour accueillir 9 étudiants ukrainiens en 2022. 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. À la suite d'une décision communautaire, ces étudiants réfugiés ukrainiens accueillis à l'Esadse ont pu bénéficier des bourses Erasmus+.

Une enseignante artiste exilée russe d'origine ukrainienne sera également accueillie par l'Esadse 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.

EuroFabrique Réinventer l'Europe au Grand Palais Éphémère, du 7 au 10 février 2022

Ce projet portait 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 du 1er au 30 juin 2022.

Pendant quatre jours, 400 étudiants d'écoles supérieures d'art françaises et européennes (arts, design, cinéma, théâtre et musique) se sont réunis à Paris pour interroger et inventer des formes qui portent le continent qu'elles habitent. Trente-cinq écoles d'art françaises et européennes ont participé à ce projet, 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 au programme 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. Après Tallinn en 2021, un workshop international s'est déroulé en présentiel 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. 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 Crafts 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 :

- Une 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, auquel ont participé 3 étudiants 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.

Inviter l'international dans un projet local : collaboration avec Action Logement

Lors de la Biennale 2022, Action Logement et l'Esadse ont signé une convention leur permettant de mener des projets conjoints. C'est ainsi que les enseignants Julien De Sousa, Simone Fehlinger et leurs étudiants en design mention Public(s) ont rencontré la municipalité d'Annonay qui souhaitait réhabiliter un immeuble du centre-ville, « La Petite Providence ». Le projet s'articulait autour d'une problématique émergente depuis la crise sanitaire : comment faire coexister en un lieu l'habitat et le travail ?

Bénéficiant du soutien d'Erasmus+, l'Esadse a décidé de s'allier au Master design d'innovation sociale de l'École supérieure des arts Saint-Luc de Bruxelles, porté par Olivier Gilson. Une vingtaine d'étudiants belges et français ont ainsi planché ensemble pour apporter des pistes de réflexion à la municipalité. Du 14 au 20 novembre, douze étudiants de l'Esadse ont ainsi été accueillis à Bruxelles. Les étudiants belges sont ensuite venus à Saint-Étienne en janvier 2023. Tous ont pu se confronter à des problématiques réelles et s'interroger sur les implications d'une mission.

La médiathèque : un lieu de ressources documentaires

500 m² de locaux

**50 places de lecture
et fauteuils**

**5 postes de
consultation du
catalogue**

**2 postes de
consultation
DVD et vidéo**

**1 poste de
consultation musique**

**1 photocopieuse-
scanner**

Accès au réseau wifi

Située au cœur du quartier créatif, la médiathèque est membre du réseau des bibliothèques municipales de Saint-Étienne. Bien que son fonds soit très spécialisé, elle est ouverte aux étudiants de l'Esadse, aux chercheurs et à tous les Stéphanois. Elle se veut un lieu de rencontre ouvert sur la ville, qui permet d'accéder aux connaissances spécifiques en art et design.

Une fonction stratégique pour les étudiants

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

Les bibliothécaires sont là pour conseiller et orienter dans le domaine de la documentation (physique et en ligne), mais aussi dans les démarches de recherche(s) et d'expérimentation.

La médiathèque s'inscrit dans la vie de l'école, en soutenant les enseignements grâce à sa politique et sa veille documentaires.

Elle participe à des projets pédagogiques, accompagne la recherche de l'établissement et documente les orientations de la Biennale.

Des fonds riches en ressources documentaires

La richesse de ses collections (40 000 documents), constituées depuis le XIXe siècle, est remarquable.

Plus de 29 000 livres et catalogues d'exposition français et étrangers y sont rassemblés, abordant des thèmes variés : histoire et théorie de l'art, iconographie, esthétique, philosophie, sciences humaines, sociales et naturelles, littérature, poésie, science-fiction, art contemporain, écrits et livres d'artistes, design et arts décoratifs, mode et textile, etc. Des revues, magazines, films et musiques sont aussi disponibles. En 2022, la médiathèque a poursuivi l'accroissement de son fonds (en français et langues étrangères) et achevé la refonte des rayons Mode et textile, Bijoux et arts du métal, Éducation et enseignement, Dessin et Usuels.

Un espace agréable

L'espace de la médiathèque, agréable et lumineux, donne sur la serre du bâtiment de la Platine. Le mobilier a été choisi parmi les créations de designers célèbres.

La programmation de l'école

La professionnalisation en art et en design passe aussi par la conception d'expositions. En 2022, outre les quatre expositions présentées à la Biennale Internationale Design Saint-Étienne (voir pages 20-21), l'Esadse a programmé sept expositions d'étudiants et alumni à la galerie L'Antenne. L'école porte aussi un cycle de conférences sur la pensée contemporaine ainsi que des rencontres avec des professionnels de l'art et du design, qui enrichissent le parcours de ses étudiants et sont ouvertes au grand public.

Expositions à L'Antenne

Réalisées par des étudiants de la 1re année au 3e cycle ou des alumni, les expositions 2022 de l'Esadse à L'Antenne étaient centrées sur une approche critique et expérimentale de thématiques aussi hétérogènes que contemporaines.

- *Tout doit disparaître*, Lorette Pouillon, diplômée 2020 (03/12/21 - 22/01/22)
- *En pliant une jambe, j'atteins du talon mes fesses*, Laura Ego, Thomas Rayon et Élina Stoflique, étudiants (4/02-26/03)

- *Faire Steel #3 : Parcours santé* (08/04-21/05)
- 1/10e, étudiants de 1re année (03/06-24/09)
- *Regarder une traduction, lire un protocole*, Karolina Borkowska, étudiante-chercheuse du CyDRé (7-22/10)
- *Industrial Reminiscence I*, Valentin Aubert, diplômé 2022 (4-19/11)
- *Pénates & Totems*, Cécile Van der Haegen, alumni 2019 (2-31/12)

Conférences et rencontres

L'Esadse porte le cycle de conférences *Pensée contemporaine*. En parallèle, des professionnels (artistes, designers, éditeurs, scénographes, etc.), dont des alumni de l'Esadse sont invités à venir présenter leur travail et échanger avec les étudiants et le public. Des conférences sont également organisées dans le cadre de programmes de recherche ou de projets pédagogiques de l'école. Ces conférences gratuites sont ouvertes à tous. En 2022 (hors Biennale) :

- 5 conférences dans le cadre du cycle *Pensée contemporaine* (Yves Citton, Bernard Aspe, Maxime Boidy).

- 3 conférences dans le cadre du cycle *Young & wise* (Ouassila Arras, Traduttore, traditore, La Tôlerie).
- 3 rencontres avec des diplômés de l'Esadse (Natalia Paez Passaquin, Gabriel Fontana, Roselyne Titaud).
- 16 autres conférences et rencontres (Jan Boelen, David Enon, Tallulah Frappier, Pierre Lévy, Angie Gaudion, Simone Fehlinger, Constance Nouvel, Nicolas Féodoroff, Mathilde Sauzet, Henri Frachon, Sarah Garcin, Vincent Romagny, Mathieu Pilaud, Karim Kal, conférences Open DDL).

Les laboratoires et projets de recherche

Organisée autour de laboratoires, de labs et d'units, la plateforme de recherche portée par la Cité du design a été rattachée en septembre 2022 à l'Esadse, qui pilote désormais l'ensemble des activités de recherche. Une mission transition recherche a été engagée en septembre par l'EPCC (voir page 57) en vue d'une refonte de l'organisation de l'activité recherche en 2023.

Les activités de recherche de l'EPCC s'articulaient en 2022 autour de trois types de dispositifs : les laboratoires, dirigés par des professeurs d'enseignement artistique menant une recherche indépendante et initiant des étudiants à la recherche en phases programme et projet; les labs (2019-2022), dirigés par des designers qui effectuent une recherche indépendante mettant en tension cultures, théories et pratiques; les units (2019-2022) qui ont vocation à construire des méthodes de recherche en design.

Laboratoires (Esadse)

Laboratoire Images - Récits - Documents (IRD)

Responsable : Jean-Claude Paillason (enseignant-chercheur)

Le travail de recherche s'articule plus particulièrement aux enseignements de la mention Espace, à l'entrecroisement des pratiques de l'art et du design. Il questionne le statut et la fonction du sensible des images dans les dispositifs de savoir. Ses axes de recherche sont : le réel et son image ; le document image ; les récits et écritures ; la visualisation des connaissances ; l'économie des images.

Random(Lab)

Responsables : David-Olivier Lartigaud, Lucile Schrenzel (enseignants-chercheurs)

Le Random(Lab) est un lieu de recherches pratiques et théoriques consacré à l'expérimentation dans le domaine numérique. Il est connecté au labo NRV. L'hypothèse de travail est examinée via un ou plusieurs projets

qui la questionnent et la mettent à l'épreuve sous des formes créatives multiples. Le but est d'aller vers des zones expérimentales permettant de proposer, d'ouvrir, voire de redéfinir de nouveaux terrains de réflexion et d'expérimentation pour le numérique.

Laboratoire d'expérimentation des modernités (LEM)

Responsables : Romain Mathieu, Karim Ghaddab (enseignants-chercheurs)

Le travail de recherche des étudiants se destinant à être artistes est axé sur l'expérimentation des pratiques contemporaines. Il émet l'hypothèse que la diversité des pratiques contemporaines est due à une diversité dans la modernité, qui n'est pas une mais multiple. En s'appuyant sur ses divers avatars, il s'agit de révéler les permanences, résiliences, continuités, ruptures et transformations qui forment notre contemporanéité.

Deep Design Lab (2019-2023)

Responsable du studio : Simone Fehlenger, designer chercheuse
Le Deep Design Lab se consacre aux explorations profondes des matérialités et des représentations visuelles de l'Anthropocène. Il étudie des artefacts qui organisent les relations entre l'homme occidental et la nature dans le cadre du concept d'Anthropocène, qui désigne

l'activité humaine comme puissance géologique. Le terme deep renvoie à un design « profond » qui défie la vision moderne et coloniale du design (et du monde). En questionnant la performativité du design et sa capacité à créer des valeurs sociales et politiques, les projets cherchent à générer, à travers des objets et des images, des attitudes non-anthropocentriques. Le Deep Design Lab travaille en collaboration avec l'École urbaine de Lyon (EUL).

UNITS

Everyone can design, even designers - 2020-2023

Responsable : Ernesto Oroza, designer chercheur, responsable du 3e cycle
Prolongeant des recherches menées à La Havane et Miami, cette unité fait de Saint-Étienne un territoire de recherche discursive pour questionner la division sociale du travail et son impact sur la culture. Explorant les limites du design, elle questionne les notions contemporaines de production, de créativité et d'interaction sujet/objet, et se concentre sur les zones résistant aux protocoles établis.

DST Unit (déconstruction de segments techniques) 2014-2022

Responsable : Olivier Peyricot, designer, directeur de la plateforme Recherche 2019-2022
En vue de produire des outils et méthodologies pour consolider une culture design, cette unité étudie les strates techniques et culturelles qui constituent un objet, un agencement ou un système, en explorant des environnements ou des objets prétextes à déconstruire les trajectoires techniques et leurs modes de gouvernance.

Unités de recherche soutenues par le ministère de la Culture

Unité de recherche Design et Création

Portée par les laboratoires LEM, IRD, Random(Lab) et le Deep Design Lab, cette unité regroupait en 2022 au total 29 enseignants-chercheurs, 13 étudiants-chercheurs (2 en post-diplôme, 11 en Diplôme Supérieur de Recherche en Design), 3 doctorants. Elle a porté notamment un projet pluriannuel qui a débouché en juin 2022 sur l'édition *Le Discours Critique en Art et en Design* (voir page 38).

Unité de recherche Numérique en art et design

Portée par le Random(Lab) à l'Esadse et le Labo NRV à l'Ensa Lyon, cette unité développe des activités de recherche dans le champ numérique qui 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.

Cycle Design Recherche (CyDRe)

Le CyDRe correspond au 3e 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, à savoir 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.

La revue *Azimuts*

Azimuts - Design Art Recherche est une revue de recherche en design fondée en 1991 par les étudiants-chercheurs du post-diplôme de l'Esadse. Publication unique dans le paysage éditorial du design, la revue offre un espace de réflexion, d'échange et de critique abordant les enjeux du design contemporain et de l'art, ainsi qu'un terrain d'expérimentations et de recherches graphiques et typographiques. Elle est un vecteur privilégié de diffusion du design émanant de l'école.

La revue *Azimuts* recueille les points de vue de personnalités du monde du design, de la culture et de la recherche en général. Les numéros s'organisent autour de dossiers thématiques ayant trait au design et plus généralement à la culture matérielle ou à sa critique. La rubrique « *Varia* » accueille des contributions hors-dossier et la rubrique « *Anthologie* » permet de découvrir ou redécouvrir des textes et documents difficilement accessibles (soit épuisés, soit encore jamais traduits en langue française). La rubrique « *Comptes rendus* » est un espace de libre critique de l'actualité de la recherche en design et des publications du champ.

Parution 2022

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

État des lieux de la revue

David Desrimais, directeur de la maison d'édition JBE Books, a réalisé un audit en assistant et conseillant les équipes pour la refonte de la revue *Azimuts*. Cette démarche s'est intéressée à la conception même de l'ouvrage, aux process internes et aux modes de diffusion. L'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.

Tisser du lien avec les alumni

L'Esadse entretient des liens forts avec ses anciens étudiants devenus professionnels. Les alumni diffusent une bonne image de l'école à l'international grâce à de nombreux prix et expositions. En revenant à l'école pour partager leur parcours et leurs expériences avec les étudiants, ils participent à la création d'un sentiment d'appartenance. Tout en bénéficiant de l'aura de l'école, ils la font rayonner à travers l'Hexagone et à l'international.

Des conférences pour échanger entre pairs

Natalia Paez Passaquin

15.02.2022

Diplômée en 2015, Natalia est imprimeuse typographe et éditrice à Vaulx-en-Velin. Elle imprime des livres, affiches et pochettes de disque dans son atelier Peso Pluma, lieu de rencontres entre collectifs, musiciens, artistes et graphistes venus imprimer leurs projets.

Gabriel Fontana

17.02.2022

Designer indépendant, diplômé en 2015, Gabriel Fontana vit à Rotterdam (Pays-Bas). Il porte des projets de design social autour du sport, de l'éducation populaire et des pédagogies queer : au travers de

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

Roselyne Titaud

18.10.2022

Roselyne Titaud est photographe, diplômée de l'Esadse en 2001. Consacrant autant d'attention à la banalité quotidienne de nos intérieurs qu'à la réalité de nos paysages naturels, elle fait parler la mémoire des objets témoins de notre intimité. Sa pratique photographique est marquée par la soif illimitée d'observer, de contempler et de comprendre.

Actualité 2022 des alumni : temps forts

L'Esadse valorise toute l'année les projets, prix et expositions de ses alumni. Zoom sur deux prix prestigieux.

Le FRENCH DESIGN 100

Ce prix reflète le nouveau paysage du design français. Son jury est composé d'experts internationaux de renom. Sept alumni Esadse étaient lauréats en 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).

15e Concours Cinna Révélateurs de talents

Quatre alumni de l'Esadse ont été lauréats de cette édition 2022 : Jean Montfort avec le projet de tapis *Rencontre*, lauréat 1er Prix, catégorie Textile; Donia Ouertani et Nolwenn Michéa avec le projet *Dryade*, Prix du public catégorie Petit meuble ; Elen Gavillet avec le projet *Plaid Mont*, catégorie Accessoires textiles.

Rayonner

Promouvoir

le design auprès des professionnels et à l'international

Implantée au cœur du quartier créatif de Saint-Étienne, seule ville française membre du réseau des Villes créatives design de l'Unesco, la Cité du design sensibilise tous les publics aux réalités et aux usages du design. En interaction avec de nombreux acteurs institutionnels et économiques, la Cité du design porte des projets engageants qui ancrent le design au cœur de notre société pour accompagner les mutations en cours. C'est un lieu de rencontres qui fait émerger des idées et rayonner le design à l'échelle locale, nationale et internationale.

Matériauthèque

Valoriser les savoir-faire et les matériaux, stimuler l'innovation

3 500 échantillons de matériaux répartis en 9 familles

2 bases de données d'experts, matériaux et procédés de transformation

1 vitrine valorisant le savoir-faire de **57 entreprises régionales**

946 visiteurs en 2022

La matériauthèque est un espace de recherche et d'inspiration pour les étudiants, les artistes, les designers, les entreprises et les chercheurs. Elle rassemble 3 500 échantillons de matériaux favorables à l'éco-conception, répartis en neuf familles et présentés en dehors de leur univers d'origine afin de donner libre cours à toutes les formes d'innovation. Deux bases de données spécialisées constituent des ressources complémentaires pour un accompagnement au plus près des besoins des professionnels.

Une approche des matériaux par le design

La matériauthèque propose d'aborder le design à travers le prisme des matériaux. La présence de 3 500 échantillons permet une approche croisée des domaines et des savoir-faire pour donner lieu à des propositions et à des synergies nouvelles. La mise en commun d'idées et de techniques diverses aboutit à des solutions inédites et rend possible l'émergence de liens et de coopérations, notamment entre les acteurs du territoire.

Une vitrine pour les entreprises

La vitrine de la matériauthèque offre l'opportunité de mettre en valeur les compétences issues d'artisans, de créateurs, ainsi que de petites et grandes entreprises, couvrant divers domaines tels que les matériaux, les procédés, les objets manufacturés,

etc. Sur place ou sur le web, cette vitrine permet aux professionnels de découvrir les possibilités offertes par des savoir-faire issus de démarches variées, en faisant dialoguer, design, industrie et art.

Un service de référence

La matériauthèque met à disposition des bases de données sur les procédés de transformation, des outils d'analyse sensorielle, des colorimètres et une collection de livres spécialisés.

Un lieu d'inspiration, pont entre créatifs et industriels

L'équipe de la matériauthèque propose à tous les acteurs du design un accompagnement dans la sélection de matériaux pour la réalisation d'un projet précis. Il est possible d'y planifier des séances d'exploration avec ses clients et de venir y puiser des idées en phase initiale d'un projet.

Un laboratoire

La matériauthèque propose aussi à des entreprises de faire tester leurs matériaux et ainsi d'alimenter la base de données sensorielles. Le dispositif de laboratoire sensoriel, qui met à contribution les visiteurs pour « éprouver » des matériaux, en se basant sur leur ressenti (poids, couleur, aspect, goût supposé, etc.), n'a pas pu être reconduit lors de la Biennale 2022 en raison des contraintes sanitaires en vigueur mais cette offre est en cours de reconfiguration.

En 2023, la matériauthèque continuera à accueillir des entreprises sur un format d'une demi-journée, leur permettant de venir accompagnées de leur client pour leur présenter des matériaux et leurs sources d'inspiration.

Formation continue

Former les acteurs du territoire aux méthodes du design

6 formations
en présentiel
86 participants
3 séries
de webinaires
thématiques

Piloter le changement, faciliter la collaboration, innover par les usages, intégrer le numérique... la Cité du design accompagne les acteurs publics et privés dans leurs évolutions à travers l'apprentissage de méthodes insufflées par le design. Outre les temps forts à destination des professionnels proposés pendant la Biennale, notamment pendant la Semaine professionnelle (voir page 26), des formations continues, sous forme d'ateliers in situ ou de webinaires, ont été offerts tout au long de l'année.

Une offre in situ et en ligne

En 2022, la Cité du design a proposé plusieurs modules de formation sous forme d'ateliers pour une meilleure appropriation des méthodologies d'innovation par les usages et de management du design. Organisées in situ, ces formations permettaient une immersion complète dans le quartier créatif de la Manufacture Plaine Achille. En support et en amont de ces sessions de formation programmées en présentiel, des webinaires permettaient aussi un accès à un plus large public.

Des stagiaires d'horizons divers

Cette année, plusieurs acteurs publics ont fait appel à la Cité du design pour former ses agents : Direction départementale de la cohésion sociale de la Loire (DDETS), École de la sécurité sociale (EN3S) et Institut national des études territoriales (INET). Plusieurs entreprises ont aussi bénéficié des programmes de formation en design stratégique et innovation par les usages.

Formation « Piloter le changement et développer sa posture de facilitateur »

Cette formation professionnelle, certifiée Qualiopi, permet d'acquérir les clés pour intégrer le design dans la stratégie d'entreprise afin d'optimiser le management du design, et ainsi accroître le retour sur investissement en assurant le bon alignement entre objectifs business et attentes des usagers.

Ce programme pédagogique est axé sur la pratique en se basant sur des perspectives et des problématiques concrètes rencontrées par les entreprises, en donnant des outils ancrés dans la réalité et directement applicables au quotidien. Cette formation offre un lieu d'échanges riches avec des participants dont les enjeux et les problématiques sont connexes. Ce format sera reconduit en 2023.

Des webinaires introductifs

Sur une durée comprise entre trente et soixante minutes, les webinaires créés par la Cité du design proposent de survoler une thématique (design leadership, design thinking, etc.) et d'en apprendre davantage sur les parcours de formation permettant d'aborder ces thématiques plus en profondeur.

Un webinaire dédié Nouvelle-Aquitaine et développement économique

Dans la continuité de la formation dédiée aux agents de la région Nouvelle-Aquitaine en juin 2021, une série de trois webinaires d'une heure chacun a été créée et proposée à des nouveaux agents de la région. Ces trois sessions abordent des cas d'études, la question des modes de financement régionaux et présentent des témoignages d'entreprises accompagnées qui évoquent leur lien avec le design.

Accompagnement et appui

Soutenir les acteurs du territoire, travailler en réseau

En 2022, la Cité du design a poursuivi son activité d'accompagnement des entreprises et acteurs publics, de la première démarche en design jusqu'à l'intégration du design management, aidant une centaine d'organisations à travers des actions collectives ou des diagnostics individuels. Coordinateur régional du festival France Design Week, elle s'est aussi appuyée sur des acteurs du développement économique du territoire pour organiser des rencontres et mettre en place des dispositifs permettant de faire rayonner et évoluer les entreprises de la région.

Coordination régionale de France Design Week

Né en 2020 et porté par l'APCI, le label événementiel France Design Week vise à donner de la visibilité et de la vitalité aux pratiques du design. Appel à projet, recensement des offres labellisés, animation du réseau de porteurs de projets, communication... La Cité du design a mené à bien en 2022 son rôle de coordinateur régional de France Design Week, avec le soutien des associations Designers+ et Lyon Design, (voir page 37). Au total, 22 événements se sont déroulés en Auvergne-Rhône-Alpes pour cette 3e édition.

Accompagnement à la rédaction d'un brief

En 2022, la Cité du design a accompagné plusieurs entreprises à la rédaction d'un brief design, adapté à la nature et au degré de maturité de leur projet. Par la suite, certaines d'entre elles ont été orientées vers la matériauthèque et/ou ont intégré le programme FABécole (voir page 60).

Diagnostic innovation collaborative

En 2022, sur la base d'une méthodologie et d'outils d'aide à la décision créés et testés en 2021, la Cité du design a proposé un diagnostic à un groupe de 9 entreprises de la Loire en lien avec la filière du cycle, puis en a accompagné 4 dans l'acquisition d'une démarche d'innovation collaborative.

Accompagnements coordonnés avec des acteurs du territoire

La Cité du design s'associe régulièrement avec des acteurs du développement économique du territoire pour des accompagnements conjoints. Elle met en place des rencontres ou des ateliers personnalisés destinés à accompagner les entreprises locales à toutes les étapes de leur développement (création, consolidation ou changement d'échelle). En 2022, elle a collaboré avec l'Agence économique régionale AURA Entreprises, dont l'antenne Loire, située à

la Grande Usine Créative, est un relai efficace. La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole est également un partenaire pérenne de la Cité du design, notamment autour de l'accompagnement des commerçants, qui peuvent par exemple être mis en relation avec des designers locaux. D'autres ateliers ont été organisés notamment avec Saint-Étienne Métropole (Living Lab Santé, Conseil de développement, dispositif MIND), la Maison de l'Information sur la Formation et l'Emploi Loire Sud, Ronalpia, ou encore Banque Publique d'Investissement (Bpifrance).

Des ateliers collectifs ouverts

Ces ateliers collaboratifs permettent des échanges entre acteurs du territoire et ouvrent le champ des possibles autour de grandes thématiques. En 2022, six journées d'atelier se sont déroulées autour des thématiques suivantes : santé, habitat, environnement, ville et mobilité. Ils ont mobilisé cinq designers intervenants et accueilli au total 129 participants (agents publics, entrepreneurs, architectes, ingénieurs, enseignants, stagiaires, retraités, etc.).

Activités internationales

Tisser des liens et agir au-delà des frontières

Participation à 10 projets internationaux et événements de promotion du design français à l'étranger en 2022

Plusieurs dizaines de partenaires institutionnels dans le monde entier

En 2022, la Cité du design a développé ses activités internationales selon trois axes stratégiques : internationalisation de l'école ; promotion et développement des fonctions culturelles et d'accompagnement de la Cité du design à l'international ; participation active à la vie des réseaux internationaux dédiés au design. Cette stratégie a pour objectif de positionner l'EPCC Cité du design-Esadsse comme un pôle français de référence sur le design, au rayonnement international.

Participation au réseau Unesco des villes créatives Design et à des réseaux européens

Depuis 2010, Saint-Étienne fait partie du réseau des Villes créatives de l'Unesco. À ce titre, elle est la seule Ville créative design Unesco en France. En 2022, la Cité du design a participé aux événements clés du réseau, suivi les groupes de travail et le comité français des Villes créatives Unesco. Elle s'est investie par ailleurs dans d'autres réseaux tels que le Bureau of European Design Associations (BEDA), la plateforme Design for all Europe ou la European League of Institutes of Arts (ELIA).

34e Entretiens Jacques Cartier

Du 28 au 30 novembre 2022, le Bureau du design de la Ville de Montréal et la Cité du design ont convié, à Montréal, les milieux professionnels, le secteur public et le monde universitaire à une rencontre pour discuter du potentiel et des stratégies d'innovation par le design dans l'action publique. À travers une table ronde, une présentation keynote et des études de cas inspirants au Québec, en France et ailleurs, ce colloque a exploré les pratiques futures du design ainsi que des moyens d'action pour stimuler l'innovation, engager des collaborations proactives entre les villes et les designers, et générer des impacts positifs dans un contexte de transition socio-écologique.

En octobre 2023, les 35e Entretiens Jacques Cartier se tiendront en Auvergne-Rhône-Alpes.

Human Cities - Smoties

Fondée en 2006, Human Cities est une plateforme d'échanges interdisciplinaire qui examine l'habitabilité des espaces publics en utilisant le design participatif. Le projet « Human Cities - Creative Works With Small And Remote Places (Smoties) » applique cette approche à dix territoires périphériques répartis dans toute l'Europe, dépositaires d'une culture matérielle et immatérielle qui risque d'être sous-évaluée, non transmise et donc perdue. Les étudiants de l'Esadsse ont participé à un workshop débouchant sur une exposition lors de l'été 2022, et le projet continue autour de la vallée du Dorlay dont le savoir-faire sur le tissage, les tresses et les lacets se perpétue (voir page 28).

Piloter

Les moyens d'action de l'EPCC Cité du design-Esadse

L'EPCC Cité du design-Esadse s'est appuyé en 2022 sur un budget total de 13,08 millions d'euros pour mettre en oeuvre l'ensemble de ses missions - dont la Biennale Internationale Design Saint-Étienne - menées à bien par ses 129 agents. La montée en puissance engagée pour l'activité Partenariat et mécénat doit lui permettre d'amplifier sa recherche de fonds propres.

Ressources humaines

Chiffres clés 2022

129 agents :

- **77 contractuels**, dont 23 en CDI
- **51 fonctionnaires**
- **11 apprentis**

76 femmes
53 hommes

14 postes de catégorie A

19 postes de catégorie B

20 postes de catégorie C

76 postes hors catégorie

154 jours de formation

Faire fonctionner l'EPCC Cité du design-Esadse requiert la mobilisation de personnes aux compétences diverses. De l'enseignant au chargé de projet, du personnel technique au personnel administratif, des équipes de recherche à celles de la médiation culturelle, plusieurs dizaines de métiers sont représentés au sein de l'établissement, qui veille à accompagner ses agents dans leur évolution professionnelle et à travers des prestations d'action sociale.

Filières

La répartition par filière des personnels de l'EPCC en 2022 est la suivante.

Filière administrative : 37 femmes, 8 hommes

Filière culturelle : 17 femmes, 22 hommes

Filière technique : 5 femmes, 15 hommes

Hors filière : 17 femmes, 8 hommes

Formation

Accompagner les agents dans le développement de leurs compétences et dans leur évolution de carrière est essentiel au bon fonctionnement de l'établissement et à la motivation des équipes.

En 2022, 154 jours de formation ont été suivis par les agents de l'EPCC Cité du design-Esadse, soit 1,36 jour de formation par agent en moyenne. 55 % de ces jours de formation ont été assurés par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et 45 % par d'autres organismes.

Répartition des jours de formation par catégorie : 45 % pour les catégories C, 26 % pour les catégories B, 29 % pour les catégories A.

Budget 2022

Le budget total 2022 de l'EPCC s'est élevé à 13 082 500 €, dont 332 000 € d'investissement. Les dépenses de fonctionnement, incluant le portage de la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne qui s'est tenue du 6 avril au 31 juillet 2022, sont de 12 705 77233 €, réparties de la manière suivante : 47 % pour le pôle Esadse, 40 % pour le pôle Diffusion, 8,2 % pour le pôle Accompagnement et 4,8% pour le pôle Plateforme de recherche.

Exécution budgétaire

	Investissement	Fonctionnement
Recettes 2022	377 029,04 €	12 705 481,92 €
Dépenses 2022	332 027,32 €	12 705 773,11 €
Solde d'exécution 2022	45 001,72 €	-291,19 €
Report 2021	19 441,06 €	9 240,35 €
Reste à réaliser 2022	0,00 €	0,00 €
Résultat cumulé 2022	64 442,78 €	8 949,16 €

Le résultat d'exploitation 2022 s'établit à 73 391,94 €. En l'absence de besoin de financement d'investissement, le résultat net à affecter correspond à la totalité du résultat d'exploitation, soit 73 391,94 €.

Dépenses de fonctionnement

En 2022, l'activité de l'EPCC Cité du design-Esadse s'est organisée autour de quatre pôles :

- le pôle École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (Esadse),
- le pôle Plateforme de recherche (P.D.R.),
- le pôle Diffusion,
- le pôle Accompagnement.

Synthèse des dépenses réalisées en 2022 :

	Dépenses de fonctionnement 2022	Budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative 2022	Budget primitif 2022
PÔLE ESADSE			
Fonctionnement CD*	669 144 €	848 879 €	564 352 €
Fonctionnement CI**	1 251 369 €	997 241 €	728 641 €
Frais de personnel CD	3 695 509 €	3 640 000 €	3 470 000 €
Frais de personnel CI	6 014 945 €	439 040 €	424 640 €
TOTAL PÔLE	6 014 945 €	5 925 610 €	5 187 633 €
PÔLE PLATEFORME DE RECHERCHE			
Fonctionnement CD*	270 509 €	340 504 €	257 761 €
Fonctionnement CI**	76 355 €	36 194 €	31 610 €
Frais de personnel CD	160 428 €	274 000 €	274 000 €
Frais de personnel CI	105 714 €	111 200 €	106 700 €
TOTAL PÔLE	613 006 €	761 898 €	670 071 €
PÔLE DIFFUSION			
Fonctionnement CD*	2 839 292 €	2 871 129 €	2 751 129 €
Fonctionnement CI**	354 052 €	403 737 €	281 853 €
Frais de personnel CD	1 042 139 €	960 277 €	800 277 €
Frais de personnel CI	800 838 €	824 660 €	803 060 €
TOTAL PÔLE	5 036 321 €	5 059 803 €	4 636 319 €
PÔLE ACCOMPAGNEMENT			
Fonctionnement CD*	422 763 €	469 604 €	109 664 €
Fonctionnement CI**	98 086 €	72 659 €	69 825 €
Frais de personnel CD	402 493 €	356 000 €	356 000 €
Frais de personnel CI	118 159 €	124 100 €	119 600 €
TOTAL PÔLE	1 041 501 €	1 022 363 €	655 089 €
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 705 773 €	12 769 224 €	11 149 112 €

* Charges directes

** Charges indirectes

Recettes de fonctionnement

	Recettes de fonctionnement 2022	Budget primitif 2022
PÔLE ESADSE		
Ressources directes	4 413 623 €	4 034 354 €
dont Saint-Étienne Métropole	3 032 198 €	
dont État (DRAC)	560 800 €	
dont Région AURA	300 000 €	
dont financements privés et autres publics	121 677 €	
dont Ressources propres	389 948 €	
Ressources indirectes	1 650 292 €	1 153 281 €
dont Saint-Étienne Métropole	1 247 546 €	
dont financements privés	402 746 €	
TOTAL PÔLE	6 063 915 €	5 187 635 €
PÔLE PLATEFORME DE RECHERCHE		
Ressources directes	502 601 €	502 719 €
dont Saint-Étienne Métropole	332 719 €	
dont État (DRAC)	89 063 €	
dont contrats filiale	43 680 €	
dont financements privés et ressources propres	37 139 €	
Ressources indirectes	182 069 €	138 310 €
dont Saint-Étienne Métropole	138 310 €	
dont financements privés	43 579 €	
TOTAL PÔLE	684 670 €	641 029 €
PÔLE DIFFUSION		
Ressources directes	3 690 422 €	3 529 736 €
dont Saint-Étienne Métropole - hors Biennale	553 091 €	
dont Saint-Étienne Métropole - Biennale	1 863 645 €	
dont État (DRAC – incluant subvention Biennale)	300 000 €	
dont Région AURA (Biennale)	100 000 €	
dont Département 42 (Biennale)	120 000 €	
dont financements privés et ressources propres – hors Biennale	80 967 €	
dont financements privés et ressources propres – Biennale	672 719 €	
Ressources indirectes	1 154 89 €	1 084 912 €
dont Saint-Étienne Métropole	1 084 912 €	
dont financements privés	69 978 €	
TOTAL PÔLE	4 845 312 €	4 614 648 €
PÔLE ACCOMPAGNEMENT		
Ressources directes	895 340 €	516 375 €
dont État (DRAC projets)	10 000 €	
dont Région AURA	89 943 €	
dont financements privés et ressources propres	121 457 €	
dont contrats filiale	503 940 €	
dont résultat filiale	170 000 €	
Ressources indirectes	216 245 €	189 424 €
dont Saint-Étienne Métropole	119 424 €	
dont financements privés	96 821 €	
TOTAL PÔLE	1 111 585 €	705 799 €
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 705 482 €	11 149 111 €

Section de fonctionnement

Ces recettes ne tiennent pas compte d'un montant de 77 027,29 € perçus en 2022 pour des projets qui se réaliseront en 2023.

Ces produits constatés d'avance sont ventilés ainsi :

- 25 000 € pour le pôle Relations internationales
- 52 027,29 € pour des actions de l'Esadse.

Ces produits constatés d'avance seront repris dans le budget supplémentaire 2023.

Le résultat d'exécution de 8 949,16 € se décompose ainsi :

- Un solde d'exécution 2022 de - 291,19 €
- Un report 2021 de 9 240,35 €

Section d'investissement

Les dépenses d'investissement 2022 s'élèvent à 332 027 €, dont 153 502 € pour les équipements des services mutualisés et les actions de la Cité du design (matériels d'exposition, petits mobiliers, matériel informatique, etc.) et 178 525 € pour les équipements de l'Esadse (ateliers techniques, création d'une régie pour le nouvel auditorium, petit mobilier, matériel informatique, etc.).

Les recettes d'investissement d'un montant de 396 470 € sont constituées principalement de la dotation aux amortissements pour un montant de 293 029 € et du report 2021 pour 19 441 €.

Le résultat d'exécution de **64 442,78 €** se décompose ainsi :

- Un solde d'exécution 2022 de 45 001,72 €
- Un report 2021 de 19 441,06 €

Bilan de l'exécution budgétaire 2022

L'excédent cumulé en fonctionnement est de **8 949,16 €**

L'excédent en investissement est de **64 442,78 €**

Activité partenariat et mécénat

Les partenaires et mécènes apportent un soutien précieux à l'établissement pour déployer ses projets, qu'il s'agisse d'une aide financière ou en nature. Ils renforcent aussi l'identification de la Cité du design et de l'Esadse et contribuent à leur visibilité. En 2022, l'EPCC a dédié un poste à temps plein à l'activité partenariat et mécénat.

Objectifs

L'activité partenariat et mécénat bénéficie d'un poste à temps plein depuis septembre 2022. Son positionnement transversal lui permet de venir en support des services de l'EPCC Cité du design- Esadse.

Il a pour but :

- de faciliter les connexions entre les partenaires, les porteurs de projets externes et les différents pôles internes à l'EPCC (mise en relation directe avec les experts des pôles de l'EPCC) ;
- d'informer, conseiller et orienter les structures externes selon les demandes, projets et besoins ;

- plus globalement, d'accompagner l'établissement dans la stratégie, l'adaptation et la structuration de ses dispositifs et de son offre en termes de partenariats et de mécénat.
- d'augmenter les recettes propres de l'établissement grâce au soutien financier de nouveaux partenaires et mécènes.

Avantages et missions

Le poste de responsable partenariat et mécénat permet aux mécènes d'avoir un interlocuteur identifié, à même de les renseigner, que ce soit pour une prise de contact ou pour le suivi des projets. Ils conservent en parallèle leurs

relations privilégiées avec les experts dédiés en fonction des dispositifs engagés. Au cours du dernier trimestre 2022, le responsable partenariat et mécénat a réalisé un état des lieux des forces et faiblesses de l'établissement vis-à-vis de ses contacts extérieurs. Il a également accompagné le volet conventionnement partenaires de l'exposition *Bicyclette(s), faire des vélos* et a accompagné AXA pour devenir le mécène principal de *Total Recall*, l'exposition des diplômés 2022 de l'Esadse (du 31 mars au 4 juin 2023), assortie d'un prix AXA décerné lors du vernissage, le 30 mars 2023, et d'un prix Manifesta remis à Lyon le 25 avril 2023 .

Perspectives

L'EPCC au cœur du projet

Cité du design 2025

Porté par Saint-Étienne Métropole, le projet Cité du design 2025 marque un nouveau départ pour le quartier créatif stéphanois. Transformé en profondeur, il deviendra un quartier vivant, ouvert à tous. Son offre culturelle sera renforcée par l'ouverture d'une Galerie nationale du design. Il sera aussi un pôle de loisirs et une plateforme d'innovation par le design d'envergure internationale.

Vers un nouveau quartier dédié au design

Seule ville française créative design Unesco, Saint-Étienne renforce son rôle moteur dans la promotion du design par le biais du projet Cité du design 2025. Il s'agit de transformer en profondeur le site de la Cité du design et de l'inscrire dans un quartier innovant, inclusif et durable consacré à la culture, l'éducation, les loisirs et l'accompagnement économique.

En matière de rayonnement culturel, l'ambition du projet est de rendre le design accessible à tous. Le quartier accueillera ainsi en 2025 la première Galerie nationale du design.

Le quartier s'affirmera aussi comme un pôle économique dédié aux industries créatives. Véritable centre d'innovation par le design, il proposera de multiples ressources et services aux entreprises et aux designers.

Plus ouvert et agréable, le quartier sera également plus animé, avec l'implantation d'espaces récréatifs et ludiques, d'un concept hôtel, de cafés, de restaurants et de commerces. Une grande « rue » centrale et des îlots de fraîcheur végétalisés seront créés, tandis que l'art et le design seront à l'honneur avec l'implantation de nombreux aménagements spécifiques. Le projet Cité du design 2025 doit ainsi permettre aux visiteurs de retrouver l'esprit Biennale toute l'année au cœur du quartier créatif stéphanois.

L'EPCC Cité du design-Esadse, pierre angulaire du projet

En 2022, les équipes Cité du design-Esadse se sont mobilisées au sein des instances de gouvernance du projet Cité du design 2025 aux côtés de Saint-Étienne Métropole pour en co-construire différentes briques. Elles ont ainsi contribué à l'avancée des projets liés à l'offre culturelle (Galerie nationale du design, Halle événementielle, Cabane du design), aux nouveaux espaces d'accueil et de travail (accueil-billetterie-boutique, futur siège de l'EPCC), aux équipements dédiés à l'Esadse (foyer, récupérathèque...) ou au pôle économique dédié aux industries créatives.

Projet phare du nouveau quartier, la future Galerie nationale du design sera co-portée par l'EPCC et le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (MAMC+), qui en assurera la direction scientifique. Elle présentera une exposition par an, construite par un commissaire invité à partir d'objets puisés dans les plus grandes collections françaises de design (Cnap, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Mobilier national, Musée des Arts Décoratifs, MADD Bordeaux, MAMC+, etc.). La première commissaire invitée sera Laurence Mauderli, historienne du design et enseignante à l'Esadse.

Côté jeune public, une nouvelle version de la Cabane du design ouvrira ses portes en 2025. Après une phase

d'expérimentation réussie depuis son ouverture en 2021, elle sera dotée de nouveaux ateliers et d'une scénographie culturelle. Dès la fin de la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne, elle a mobilisé ses équipes pour lancer en novembre 2022 l'exposition-événement *Bicyclette(s), faire des vélos* (voir page 35). L'arrivée de Laurence Salmon au poste de directrice du développement culturel et artistique de la Cité du design à l'automne 2022 a initié une nouvelle dynamique de diffusion à partir de 2023. Une programmation continue d'expositions temporaires se déploiera ainsi à la Platine, en complémentarité avec les offres de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne et de la future Galerie nationale du design.

En parallèle, la Cité du design renforce sa politique de programmation culturelle. Dès la fin de la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne, elle a mobilisé ses équipes pour lancer en novembre 2022 l'exposition-événement *Bicyclette(s), faire des vélos* (voir page 35). L'arrivée de Laurence Salmon au poste de directrice du développement culturel et artistique de la Cité du design à l'automne 2022 a initié une nouvelle dynamique de diffusion à partir de 2023. Une programmation continue d'expositions temporaires se déploiera ainsi à la Platine, en complémentarité avec les offres de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne et de la future Galerie nationale du design.

De son côté, l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne a impliqué dès 2022 ses étudiants dans le projet Cité du design 2025 dans le cadre d'une démarche inédite entre une collectivité territoriale et un établissement d'enseignement supérieur (voir page 60). Réunis au sein du collectif La Perm, les étudiants ont imaginé de nombreux projets en vue de réinventer cet environnement, en cherchant à tisser un dialogue avec les résidents du quartier.

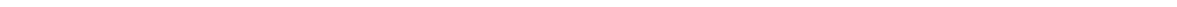
Directeurs de la publication :
Jean-Yves Gauchier, Éric Jourdan

Coordination éditoriale, rédaction,
relecture : service communication

Design graphique et conception
graphique : Laure Oustrie

Imprimé en novembre 2023

Rapport d'activité 2022
téléchargeable sur citedudesign.com

Cité
du
design

Ecole
supérieure
d'art
et design
Saint-Etienne

SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Saint-Étienne
Ville créative design

 La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Laure
Fauvel
Présidente