

LES ETUDES SUPÉRIEURES D'ART

DIFFERENCE ENTRE ARTS PLASTIQUES / ARTS APPLIQUES

Les **ARTS PLASTIQUES** regroupent diverses démarches artistiques. Les artistes travaillent selon un projet personnel et font preuve d'une totale liberté de création. Les œuvres de l'artiste sont uniques.

Les formations d'arts plastiques forment de futurs plasticiens, sculpteurs ou galeristes. L'enseignement se tient dans une cinquantaine d'écoles d'art appelées plus communément **Beaux-Arts**.

Les **ARTS APPLIQUES** regroupent divers métiers dont les créateurs sont des designers. Les designers utilisent les mêmes outils graphiques qu'en art : les couleurs, les lignes, le volume, la représentation dans l'espace, la composition... Mais ces notions sont **APPLIQUES** à divers métiers dans le but de concevoir de multiples productions.

Ex : le styliste crée des vêtements, l'architecte des habitats, le designer des objets, le graphiste de la communication visuelle etc...

Dans les arts appliqués, la création artistique a un but fonctionnel et utilitaire. Elle est appliquée à un produit, une image ou un espace.

LES 3 GRANDS DOMAINES DU DESIGN

* Les créateurs qui conçoivent des lieux tels des architectures, des jardins, des lieux de vie et de loisirs sont des architectes, des architectes d'intérieur, des paysagistes. C'est le domaine du : **DESIGN D'ESPACE ET D'ENVIRONNEMENT**

* Les créateurs qui conçoivent des visuels de communication telle la publicité, les packagings (emballages), les couvertures éditoriales, les pages web, les logos et les pictogrammes... sont des graphistes, des maquettistes, des web designer... C'est le domaine du : **DESIGN DE COMMUNICATION**

* Les créateurs qui conçoivent des objets de la vie quotidienne, du mobilier, des véhicules, des vêtements et des accessoires sont des designers, des designers automobiles, des stylistes. C'est le domaine du : **DESIGN DE PRODUIT**

I. Les formations en arts appliqués

A la fois pratiques et concrètes, les formations en arts appliqués ont pour finalité de préparer aux métiers de la conception et de la création à visée industrielle d'objets et d'œuvres présentant une utilité ou un aspect décoratif dans notre cadre de vie.

Les domaines concernés : la mode et l'environnement, la communication, les produits industriels, la conception d'espaces publics, privés, de mobiliers...

1. Les formations en arts appliqués

- **le MANAA (Mise à Niveau en Arts Appliqués)** : principalement destinée aux bacheliers généraux motivés par un BTS d'arts appliqués ou un DMA. Pendant 1 an, les élèves suivent des cours généraux et artistiques. L'occasion pour eux de se constituer un **book** (dossier de travaux artistiques personnels), souvent requis pour l'admission en BTS et en DMA.

- **BTS (Brevet Technicien Supérieur)** : bac+2. Ouvert aux titulaires d'1 Bac STD2A, d'1 Bac Pro artisanat ou d'1 autre Bac après 1 MANA. Il existe 6 spécialités : concepteur en art et industrie céramique ; design de mode, textile et environnement ; design d'espace ; design de produits ; design de communication, espace et volume ; design graphique

- **DMA (Diplôme des Métiers d'Art)** : bac+2. Ouvert aux titulaires d'1 BMA (Brevet des Métiers d'Art), d'1 Bac Pro artisanat, d'1 Bac STD2A ou d'1 autre Bac après 1 MANA. Il est davantage tourné vers les métiers combinant savoir-faire technique et expression plastique, dans des domaines pointus, concernant les arts graphiques, le décor, la création de bijoux, d'objets d'art, de marionnettes, de costumes, d'instruments de musique ou de films d'animation. Il existe 13 spécialités.

- **DSAA (Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués)** : bac+5. Ouvert aux titulaires d'1 Bac+2 de la spécialité. Il forme en 2 ans des concepteurs-créateurs à même de prendre des responsabilités au sein d'un bureau de création ou d'une agence et se décline en 4 mentions : espace, graphisme, mode, produit.

2. Les écoles d'arts appliqués

Les formations en arts appliqués sont proposées dans des établissements publics - une 20^{taine} de lycées + 7 écoles d'arts appliqués (ESAA) - mais également de nombreuses écoles privées.

- Les 7 ESAA sont des Ecoles Supérieures d'Arts Appliqués très prestigieuses : **Boule, Estienne** (Esaig), **Duperré** (Esa), **Olivier de Serres** (Ensaama) et l'**Esaat** à Roubaix, le lycée La **Martinière-Diderot** à Lyon, le **lycée Alain Colas** à Nevers. Ces écoles publiques proposent chacune leurs spécialités.

- Les écoles consulaires et privées : de nombreuses écoles privées ou consulaires (dépendant des chambres de commerce et d'industrie) proposent des formations en arts appliqués débouchant sur un titre propre à l'école. Chacune fixe le programme, la durée de la formation, les conditions d'admission mais aussi le montant des frais de scolarité... Plusieurs écoles jouissent d'une réputation auprès des professionnels. Par ex : **Supinfocom** à Aulnoy-lez-Valenciennes et, à Paris, **Les Gobelins** pour l'animation, **l'Ecole Camondo** ou

L'Ecole Bleue pour l'architecture intérieure, **Strate Collège Designers** en design ou encore **l'ESAG-Penninghen** pour le graphisme.

NB : il existe un classement mondial des 60 meilleures écoles de design réalisé par le site économique américain **Business Week**. 2 écoles françaises figurent dans ce classement : **l'ENSCI-Les Ateliers** et **Strate College**.

[HTTP://IMAGES.BUSINESSWEEK.COM/SS/07/10/1005_DSCHOOLS/INDEX_01.HTM?CHAN=RSS_TOPSLIDESHOWS_SSI_5](http://images.businessweek.com/ss/07/10/1005_DSCHOOLS/INDEX_01.HTM?CHAN=RSS_TOPSLIDESHOWS_SSI_5)

II. Les écoles d'arts plastiques

1. Les « Prépas » aux écoles des Beaux-Arts et aux Ecoles Supérieures d'Art

Les concours d'entrée sont sélectifs mais n'évaluent pas des connaissances précises, elles attendent des candidats qu'ils soient curieux, ouverts sur le monde, capables de réfléchir sur l'art !

Cependant, il existe des « prépas » publiques ou privées pour ceux qui ne se sentent pas prêts pour les concours aussitôt après le Bac. Elles dispensent des cours théoriques et pratiques (dessin, histoire de l'art...) et aident les élèves à se constituer 1 « book » ou dossier artistique.

2. Les écoles des Beaux-Arts

Une 50^{taine} d'écoles nationales, régionales ou municipales des beaux-arts proposent des formations artistiques en 3 ou 5 ans. Publiques et réputées, elles attirent nombre de bacheliers, d'où une forte sélection à l'entrée. Accessibles sur concours aux bacheliers, il est également possible d'intégrer le cursus en cours de formation avec 1 BTS en Arts Appliqués ou 1 licence en Arts.

Les écoles des beaux-arts proposent 2 diplômes : le DNA (diplôme national d'arts) de niveau bac + 3 ; et le DNSEP (diplôme national supérieur d'expression plastique) de niveau bac + 5.

- **Cycle court : DNA (bac+3)**

Le Diplôme National d'Arts dure 3 années et propose trois spécialités : design graphique, design d'espace et design produit. Une dizaine d'écoles des Beaux-Arts préparent au DNA. Certaines écoles offrent des orientations particulières. A Tarbes, par exemple, le DNA design de produits comporte une mention design d'objet en céramique.

- **Cycle long : DNSEP(Bac+5)**

Le DNSEP (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, sanctionne les 2 dernières années d'études supérieures du cycle long (après un DNA).

Le DNSEP comporte trois options : art, communication ou design.

- Option art : elle est généralement consacrée à la formation d'artiste et permet de devenir peintre, sculpteur, vidéaste, photographe, auteur de bande dessinée, etc.

- Option communication : elle est souvent choisie par de futurs artistes particulièrement intéressés par les nouveaux outils, l'installation et le multimédia. Elle accueille aussi les futurs designers graphiques susceptibles de concevoir des outils de communication (affiches, logos, signalétique), d'intervenir dans l'édition

(livres, journaux, maquettes, illustration, typographie, direction artistique) et dans le champ du design interactif comme concepteur multimédia ou web designer (sites internet, jeux vidéo).

- Option design

Cette option laisse le choix entre : design de produits, design d'espaces publics ou privés, design textile, design de vêtements, design sonore, design de services, design graphique/multimédia, etc.

La plupart des écoles des Beaux-Arts délivrent le DNSEP dans l'une des 3 options. On trouve des spécialisations régionales : ainsi, à Avignon, le DNSEP art porte une mention conservation-restauration des œuvres peintes.

NB : L'École Supérieure d'Arts Plastiques de la ville de Monaco (ESAP - Pavillon Bosio) prépare au DNA et au DNSEP.

3. Les Ecoles Nationales Supérieures d'Art

Arts plastiques, design, cinéma, théâtre... les arts ont leurs grandes écoles ! Dans le public, il s'agit d'écoles nationales supérieures (ENS) délivrant le plus souvent des diplômes de niveau bac + 5. Recrutement de bac à bac + 3.

- ENSA, ENSBA, ENSCI : 1 accès dès le Bac

Les 3 écoles nationales supérieures d'art parisiennes : très prestigieuses, elles délivrent leurs propres diplômes Elles proposent des cursus en 5 ans après le bac . Leur attrait les rend très sélectives (autour de 5 % de réussite).Chacune a son concours d'entrée, ouvert aux bacheliers toutes séries. Les faibles taux de réussite incitent nombre de candidats à suivre une année préparatoire aux écoles d'art.

ENSAD (École Nationale Supérieure des arts décoratifs de Paris) dite les « **Arts Déco** »

C'est l'une des écoles les plus cotées. Elle forme des vidéastes, des designers, des scénographes, des stylistes, des créateurs multimédias... 10 spécialisations sont proposées : architecture intérieure, art espace, cinéma d'animation, design graphique et multimédia, design objet, design textile et matière, design vêtement, image imprimée, photo/vidéo, scénographie.

ENSBA (École Nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris) dite les « **Beaux-Arts de Paris** » s'impose comme le lieu de formation des artistes plasticiens : peintres, sculpteurs, vidéastes et autres créateurs. L'école forme des créateurs dans le domaine de la peinture, de la sculpture et du multimédia.

ENSCI (L'École Nationale Supérieure de Création Industrielle) dite « **Les Ateliers** »

Elle se positionne comme la grande école du design produit. Elle délivre un diplôme de création industrielle (5 ans post-bac). Elle propose aussi un cursus renommé en design textile (3 ans d'études post-bac + 2). Elle forme des designers, médiateurs entre le monde de l'art et celui de la technique.

- ENSATT, ENSMIS, ENSP : concours post-bac+2 ou Bac+3

Ces 3 grandes écoles organisent des cursus en 2 à 4 ans menant à des carrières artistiques et/ou techniques dans les domaines du théâtre, du cinéma ou de la photographie. Publiques et renommées, elles sont très convoitées. La sélection se fait sur concours avec un bac + 2 au minimum.

L'**ENSATT** (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) à Lyon propose un enseignement intensif sur 3 ans dans les différents métiers du théâtre : art dramatique, costume, décor, mise en scène, lumière, son... Modalités d'admission propres à chaque section. Les débutants n'y ont pas leur place.

L'**ENSMIS** (École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son) à Paris, dite "La Fémis", propose plusieurs cursus professionnels. Le principal cursus, en 4 ans post bac +2, comporte 7 départements : réalisation, scénario, production, décor, image, son et montage. Recrutement spécifique à chacun d'eux. Sélection sur dossier, épreuves, entretien de motivation. La formation de scripte se déroule en 3 ans post bac +2. Celle tournée vers les métiers de la distribution recrute à bac +3, pour deux années d'études. Accès sur concours. La formation à la création de séries télévisées, ouverte en 2013, recrute avec un master (bac+ 5).

L'**ENSP** (École Nationale Supérieure de la Photographie) à Arles forme en 3 ans au métier de photographe. Elle aborde les aspects à la fois techniques, économiques et artistiques.

III. L'Université

Attention, l'université n'est pas une école d'art ! De bac + 3 (licence) à bac + 5 (master), on y dispense avant tout un enseignement théorique sur l'art et sa place dans notre environnement, et l'exercice des arts plastiques conduit le plus souvent au professorat. A l'Université, vous serez amené à réfléchir essentiellement sur l'art contemporain : ses modes d'expression actuels, ses messages, ses transformations. Ne pas confondre avec la filière histoire de l'art qui permet d'acquérir une culture de l'art à travers les âges.

Les débouchés se situent principalement dans l'enseignement mais les postes à pourvoir sont peu nombreux. Pour ceux qui ne veulent pas devenir enseignant, l'université propose aussi des cycles plus professionnalisés comme les licences professionnelles les Masters Pro.

- Les licences professionnelles

Préparée à l'université en un an après un bac + 2 (BTS/DUT, L2), la licence professionnelle permet d'acquérir une spécialisation ou une double compétence. Le cursus articule des enseignements théoriques et pratiques avec des stages de 12 à 16 semaines. La formation est organisée en partenariat avec les professionnels.

Il existe quelques licences pro en arts appliqués.

Spécialités : multimédia, webmestre, médiation artistique numérique, communication visuelle, webdesign, conception graphique multimédia, design, management de projets artistiques et culturels...

- Les licences (bac+3)
(Demander la liste des Licences)

2 spécialités : arts plastiques ou arts appliqués

S'ajoutent également des licences plus spécifiques : arts du spectacle, art et culture, histoire de l'art, musique ou musicologie.

- Master (bac+5)

Spécialités : arts, sciences et technologies - arts plastiques - arts appliqués - arts plastiques et création numérique - bande dessinée - culture et création du design - design et environnement - esthétique et théorie des arts - pratique et théories des arts contemporains - design, espace produits scénographies - arts de l'exposition et scénographies - multimédia interactif - mode et création