

HCERES

Haut conseil de l'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur

Formations et diplômes

Rapport d'évaluation
Formation conduisant à un diplôme
conférant le grade de master

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

- École supérieure d'art et de design (Amiens)

Campagne d'évaluation 2014-2015 (Vague A)

HCERES

Haut conseil de l'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur

Formations et diplômes

Pour le HCERES,¹

Didier Houssin, président

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014,

¹ Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, alinéa 5)

Évaluation réalisée en 2014-2015

Présentation de l'établissement

L'École supérieure d'art et de design d'Amiens (Ésad) est l'héritière de l'École des Beaux-Arts d'Amiens créée en 1758 puis fermée en 1990 afin de permettre la création de l'École supérieure d'art et de design en régie municipale. Depuis 2010, elle est constituée en établissement public de coopération culturelle (EPCC) et est structurée en 2 départements : *design* et *images animées*.

Le département *design* propose deux cycles d'études, d'une durée respective de trois et deux années, et un post-diplôme. Le premier cycle est validé par le DNAP (Diplôme national d'arts plastiques) qui comporte deux options : option *art* et option *design*, mention *design graphique*. Le second cycle est validé par le DNSEP option *design* qui comprend deux mentions : *design graphique* et *design numérique*. En troisième cycle, une formation, d'une durée de 18 mois, débouche sur la délivrance d'un post-diplôme intitulé *Typographie & langage*.

L'offre de formation du département en *images animées*, spécialisé en animation 3D, comporte deux cycles d'études : le premier, d'une durée de trois ans, conduit au DNAP option *Images animées*, le second, ouvert en 2013, est validé par le DNSEP option *art*, mention *images animées*. Ce dernier diplôme n'est pas concerné par la présente évaluation.

Toutes formations confondues, en 2014/2015, l'Ésad accueille 200 étudiants. Sur la période 2009/2013, en moyenne 48 étudiants sont inscrits dans le cycle conduisant au DNSEP option *design*. En 2014/2015, la répartition des effectifs entre les deux mentions est la suivante : 36 étudiants en mention *design graphique* et 8 étudiants en mention *design numérique*. Cette répartition, 72% d'inscrits en mention *design graphique* et 18% en mention *design numérique*, montre une augmentation des effectifs pour cette dernière mention qui, sur l'année 2013/2014, représentaient moins de 10% de l'effectif des étudiants inscrits en 2ème cycle d'enseignement supérieur.

Périmètre de la formation

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : Rue de la Teinturerie, Amiens - La Maison de l'Image, rue Dejean, Amiens.

Délocalisation(s) : /

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l'étranger : /

Présentation du diplôme

L'Ésad d'Amiens propose un cycle de DNSEP option *design*, mention *design graphique* et mention *design numérique*. L'ouverture de ce dernier parcours a été effectué à la rentrée 2013. Il fait l'objet d'un double-cursus diplômant en partenariat avec le master en sciences et technologies, mention *Innovation et complexité*, spécialité *design centré utilisateur*, de l'Université de technologie de Compiègne (UTC).

Le *design graphique* est la mention qui caractérise et identifie l'école. La nouvelle mention *design numérique* traite des spécificités graphiques dans leur portée esthétique, sémantique et ergonomique au numérique.

Ces deux parcours s'articulent sur les problématiques liées au rapport texte-image. Cependant, alors que la mention *design graphique* se concentre sur les spécificités de l'édition et du graphisme papier, la mention *design numérique* prend position face à l'écran et les spécificités du multimédia, des contenus interactifs et numériques, du texte et des images animés.

En plus d'enrichir l'offre pédagogique et de renforcer la réactivité de la formation face aux évolutions technologiques, esthétiques, sémantiques et ergonomiques, l'option *design numérique* élargit le périmètre d'insertion professionnelle et diversifie le champ des métiers auxquels la formation prépare (illustrateurs, dessinateurs de caractères, web designers, photographes, designer graphique spécialisé en numérique, designer spécialisé UX (user experience) ou UI (user interface), etc. Ces métiers peuvent s'exercer en tant que praticiens indépendants ou en tant que salariés dans des agences de graphisme ou de communication.

Synthèse de l'évaluation

Appréciation globale :

- Objectifs de la formation et modalités pédagogiques

L'Ésad d'Amiens dispense une formation en design graphique de qualité qui lui permet d'être clairement identifiée au plan national. Elle tire sa force de son affirmation délibérée pour le champ du design graphique que vient de compléter récemment la mention *design numérique* afin de prendre en compte l'évolution du domaine et des technologies de l'image.

Le DNSEP option *design* a pour objectif la formation de designers graphiques, spécialisés tant dans les champs plus traditionnels où s'exprime la relation texte-image (mention *design graphique*) que dans les supports numériques, multimédia et interactifs (mention *design numérique*). Les compétences attendues, précisément décrites, sont la maîtrise de l'impact visuel de l'image dans le domaine de l'imprimé (logos, éditions, affiches, etc.) ou dans le domaine de l'écran (conception de sites web) mais aussi la capacité de concevoir des scénarios d'usage pour des objets numériques originaux, qui mettent en question l'interface homme-machine.

Les contenus d'enseignement sont en cohérence avec les objectifs visés et reposent sur un équilibre pertinent entre enseignements théoriques et expériences pratiques. La progressivité des enseignements est lisible. Dès l'entrée en 4ème année, l'étudiant choisit la mention dans laquelle il s'inscrit et, sur la base de cours obligatoires (design graphique ou design numérique, cours d'anglais, préparation du mémoire et à la vie professionnelle) et optionnels, il définit son parcours de formation lui permettant ainsi d'affirmer et d'approfondir son projet professionnel. La 5ème année est consacrée à la rédaction du mémoire et à la préparation du projet de diplôme. L'articulation entre le mémoire et le projet du diplôme repose sur le choix d'un thème unique approfondi, d'une part, dans sa dimension environnementale et culturelle et, d'autre part, dans sa dimension pratique en interrogeant les processus de création. On peut seulement regretter, pour la mention *design numérique*, que les enseignements théoriques de culture générale soient entièrement délégués à l'UTC. Ils pourraient être complétés par des enseignements dispensés à l'Ésad relevant spécifiquement du design numérique.

La politique de mise en place de dispositifs d'accompagnement à la vie professionnelle est très active au sein de la formation et de l'établissement. La maquette pédagogique prévoit la réalisation d'un stage en entreprise facultatif en 4ème année et d'un stage obligatoire, d'une durée minimum d'un mois, en 5ème année. Du fait de l'évolution de l'organisation de la formation (bilans semestriels avancés dans l'année et double cursus Ésad/université pour la mention *design numérique*), la durée effective des stages est comprise entre 2 et 3 mois pour la mention *design graphique* et est de 5 mois pour la mention *design numérique*. Les modalités de leur suivi et de leur évaluation sont précisément explicitées. La formation prévoit également un enseignement de préparation à la vie professionnelle en 5ème année, sous forme de deux entretiens individuels avec un représentant du secteur professionnel, et de conférences axées sur les questions statutaires, juridiques et financières du métier du designer graphique ainsi que sur la protection artistique et intellectuelle.

L'attractivité de l'Ésad au niveau national est manifeste, louable et salutaire. Les étudiants viennent à 13,27% de Picardie - 8,67% de régions limitrophes - 26,02% de Paris - 45,41% d'autres régions - 2,04% de zone UE - 4,59% de zone hors UE. Toutefois des nuances doivent être apportées à ce constat. Le faible taux d'inscrits de la région Picardie interroge, alors que l'Ésad est l'unique école supérieure d'art sur ce territoire et que le Conseil régional met en œuvre des politiques en faveur du développement du design. Il serait intéressant de connaître les données relatives aux candidatures (nombre et origine géographique) afin de mesurer l'impact effectif et le rayonnement de la formation au plan territorial.

- Positionnement de la formation dans l'environnement scientifique et socio-économico-culturel

Au niveau régional, l'Ésad d'Amiens est la seule école d'art délivrant un diplôme supérieur. Les écoles d'art relativement proches qui dispensent en enseignement en design graphique de niveau bac+5 sont l'ENSAD (Ecole nationale supérieure des arts décoratifs) de Paris et les écoles supérieures d'art du Havre, de Reims (option *design*) et de Cambrai

(option *communication*). La spécificité de la formation de l'Ésad se caractérise par l'existence d'une mention distincte dans le domaine du design numérique, ce qui constitue un atout important au niveau régional comme au niveau national.

Concernant le développement de la recherche, l'Ésad coordonne en propre deux projets Gestual Script et Typannot qui portent sur la problématique de la transcription du langage des signes et sur la proposition d'un système de notation partagé par la communauté internationale des chercheurs en linguistique sur la langue des signes. Elle a par ailleurs tissé des liens étroits et riches avec deux universités : l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV) et l'Université de technologie de Compiègne (UTC) avec lesquelles sont menés quatre projets innovants qui se situent sur le terrain des médias numériques. La nature des collaborations entre l'Ésad et ces universités ainsi que la place des étudiants et l'apport des enseignants de l'école sont clairement explicités. Ces partenariats permettent une réelle transversalité des domaines étudiés s'appuyant sur des complémentarités de savoirs et de compétences ressortant des enseignants issus des deux types d'établissement.

Le positionnement de l'école dans l'environnement professionnel est déterminant. Au niveau régional, elle est partenaire de nombreuses manifestations à l'initiative d'institutions culturelles (Musée de Picardie, Fonds régional d'art contemporain, bibliothèque d'Amiens, festival de Chaumont, etc.). Elle participe également au développement du design en région Picardie par la participation des étudiants ou de la direction de l'école, à des événements ou à des programmes, notamment dans le domaine du packaging ou de l'information aux entreprises. Elle sera en outre l'un des acteurs principaux du cluster sur les usages numériques qu'Amiens Métropole souhaite mettre en place très prochainement. Par ailleurs, dans le cadre d'une convention entre l'école et le Conseil régional de Picardie, les étudiants peuvent bénéficier de l'accompagnement d'un Espace Cadres et Entreprises (programme Pépite). Ce dispositif est très positif pour le soutien et le suivi de la professionnalisation des étudiants. Cependant, cette initiative ne rencontre pas encore de retour à la hauteur des efforts déployés puisque 74% des étudiants rejoignent la région parisienne après l'obtention de leur diplôme. Enfin, à partir de 2016, les étudiants et jeunes diplômés devraient pouvoir également bénéficier d'un espace de coworking, géré par le Conseil régional de Picardie, dédié aux industries créatives et lieu de rencontres avec le monde des entreprises privées ou publiques.

De manière générale, il faut souligner la démarche volontariste de l'école qui souhaite être un acteur plein et entier auprès des structures et entreprises en évitant les démarches qui s'apparentent davantage à de la prestation au profit d'un partenariat dans le cadre pédagogique.

Au plan national, l'Ésad contribue aux débats et discours sur le design graphique, ce dont témoignent notamment ses éditions dont il convient de signaler la qualité et l'engagement visible et lisible.

La stratégie internationale reste fragile, du fait, selon le dossier, de moyens financiers insuffisants pour poursuivre le développement envisagé. Le dossier fait état d'une certaine dimension internationale de par les origines géographiques ou affinités des enseignants et intervenants extérieurs. Ainsi, le projet avec l'école de Weimar paraît être porté par une enseignante qui intervient dans les deux écoles partenaires. Les échanges d'étudiants, essentiellement en Europe, ne sont pas davantage développés (depuis 2010, 24 sortants et 23 entrants). Une relance des projets à l'international est programmée à compter de 2015, cependant sous la forme d'actions plutôt ponctuelles. Il est souhaitable que l'Ésad poursuive les perspectives des projets internationaux avec l'école de Lodz et le musée de Shanghai.

- Insertion professionnelle et poursuite d'études

Des enquêtes sur l'insertion professionnelle des diplômés ont été réalisées entre 2010 et 2013 avec un taux de réponse proche de 60%. Ce taux est perfectible. Il est important que l'école se donne les moyens d'un suivi approfondi du devenir des diplômés afin de tirer des enseignements plus significatifs concernant leurs trajectoires professionnelles.

Les résultats des enquêtes montrent que 68% des diplômés exercent en freelance, 14% sont en CDD, 16% en CDI, 10% sont en poursuite d'études, ce qui est conforme à ce que l'on observe globalement dans les domaines concernés, et 94,3% des diplômés exercent ou enseignent le métier de graphiste. Moins de 1% des diplômés ont quitté le domaine de leurs études. 4 étudiants ont prolongé leur scolarité en post-diplôme. L'analyse du devenir des diplômés traduit une insertion professionnelle très satisfaisante, cette donnée doit toutefois être relativisée au regard du taux de réponse aux enquêtes. Le taux de réussite au diplôme est stable et satisfaisant, il est de 86% par rapport au nombre d'inscrits en 5ème année et de 74% par rapport au nombre d'étudiants présentés aux examens terminaux.

- Pilotage de la formation

La composition de l'équipe pédagogique est en adéquation avec les objectifs pédagogiques visés. Elle comprend un directeur des études, et, selon une répartition équilibrée, des enseignants académiques et des enseignants professionnels (3 théoriciens, 2 enseignants en langue et 7 praticiens). L'équipe administrative est composée de neuf agents et l'équipe technique de trois.

Le pilotage de l'établissement et de la formation s'appuie sur trois instances dont les missions et les modalités de fonctionnement sont explicitées : le conseil d'administration de l'EPCC, le conseil d'orientation pédagogique, le comité pédagogique. Il fait souligner la présence de représentants des étudiants dans chacune de ces instances. Des séminaires pédagogiques associant l'ensemble des enseignants, réunis au moins deux fois par an, complètent ce dispositif. Les travaux conduits dans ce cadre ont permis de rendre effective une partie des recommandations formulées lors de la précédente évaluation de l'AERES, à savoir le renforcement des dispositifs d'accompagnement au diplôme et d'encadrement des mémoires.

Il n'existe pas de dispositif formalisé d'évaluation des enseignements par les étudiants, estimé dans le dossier « alourdissant et contraignant ». En revanche, le dossier relate d'une dynamique d'échanges et d'une collaboration en bonne intelligence avec les étudiants, qui permettent à l'équipe pédagogique d'être réactive dans le cas de dysfonctionnements. S'il convient de constater que les échanges informels, facilités par les effectifs relativement modérés, semblent combler les besoins de l'école concernant l'autoévaluation et l'évaluation des enseignements par les étudiants, la dynamique de développement de l'Ésad pourrait bénéficier, ne serait-ce qu'occasionnellement, de dispositifs autocritiques renforcés afin d'en soutenir l'élan positif.

Points forts :

- Lisibilité et forte affirmation du domaine du design graphique.
- Spécialisation de la mention *design numérique* en articulation avec la mention *design graphique*.
- Qualité des partenariats avec les universités de Picardie, notamment les collaborations dans le domaine de la recherche.
- Qualité du soutien à l'insertion professionnelle des étudiants et des diplômés.
- Importance de l'accompagnement et du suivi des étudiants.

Points faibles :

- Peu de développement de projets à l'international.
- Absence d'une procédure formalisée d'évaluation des enseignements par les étudiants.
- Manque d'enseignements théoriques s'agissant de l'option *design numérique*.

Recommandations pour l'établissement :

Il faut souligner les qualités de la formation et le soin porté au suivi des étudiants, tant au niveau des enseignements et de l'accompagnement au diplôme, que pour les aspects professionnalisants. Aussi, l'établissement doit poursuivre ce chemin bien tracé.

La dynamique de développement constatée s'enrichirait, d'une part, en confortant la stratégie à l'international et, d'autre part, en renforçant la procédure d'autoévaluation qui devrait notamment s'appuyer sur un dispositif formalisé d'évaluation des enseignements par les étudiants et anciens diplômés.

Enfin, s'il convient de noter la cohérence et la qualité du partenariat établi entre l'école et l'UTC pour la mise en place de la mention *design numérique*, il est important que la dimension théorique des enseignements de ce cursus d'études soit également prise en charge par l'Ésad.

Observations de l'établissement

école supérieure d'art
et de design d'Amiens Métropole
40, rue des Teinturiers
80 080 Amiens

esad@amiens-metropole.com
www.esad-amiens.fr
téléphone : +33 (0)3 22 66 49 90
fax : +33 (0)3 22 66 49 91

établissement public
de coopération culturelle
siret 200 027 084 00017
code APE 8542Z

HCERES
Campagne d'évaluation 2014-2015
(vague A)

PJ : statistiques

Amiens, le 10 juin 2015

Réponse au Rapport d'Évaluation
formation conduisant à un diplôme conférant le grade de master.

Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) option Design

Le rapport des experts sur la demande d'homologation du DNSEP de l'École d'Art et de Design d'Amiens (Ésad) n'amène de remarques particulières. L'Ésad apprécie que le rapport ait pu relever les enjeux de l'articulation entre la mention historique en design graphique et la mention nouvelle en design numérique. L'énoncé des points à améliorer est conforme à l'analyse que l'école fait des progrès à entreprendre. Seul un complément d'information semble nécessaire concernant le faible nombre d'étudiants d'origine picards.

La Picardie est une région où l'agriculture occupe 70% du territoire. L'Insee, en mai 2015, indiquait que « la Picardie est riche d'un patrimoine historique important et attractif. Mais les équipements culturels mis à disposition des résidents sont beaucoup plus rares et inégalement répartis sur le territoire. Ainsi, l'ensemble des indicateurs analysés pour mesurer le poids de ce secteur placent la région à la fin du classement des régions françaises. En Picardie, le secteur culturel est mieux implanté à Amiens et dans les zones plus urbanisées du sud de la région que dans les zones plus rurales et plus pauvres économiquement du nord de l'Aisne ». Ajoutons que la Picardie ne dispose plus que d'une classe préparatoire à l'entrée en école d'art, à Beauvais (Oise), et ceci depuis que celle de Saint-Quentin (Aisne) a été fermée. Signalons, enfin, que le réseau ferroviaire ne favorise pas les candidatures de la partie Est de la Région qui sont plus proche des écoles d'art de Cambrai et de Reims, ou en liaison directe avec Paris.

Ainsi, Amiens et la Somme recueillent 61% des étudiants Picards, Beauvais et l'Oise en recueillent 31%, Saint-Quentin et l'Aisne 8% (tous cycles et années confondus).

Ces conditions ne favorisent pas l'attraction des jeunes picards pour les carrières artistiques. L'option Image Animée recueille proportionnellement davantage de candidats Picards que les mentions design graphique et numérique. Les films d'animation et les jeux vidéo constituent le quotidien de tout jeune collégien ou lycéen, alors que le design est une discipline moins facilement accessible à un jeune vivant en milieu rural.

Aujourd'hui l'école mène plusieurs actions pour développer, sinon maintenir, les candidatures venant du territoire. L'école a reçu 14 enseignants en arts plastiques et arts appliqués, ainsi que 150 élèves de collèges et lycées accompagnés de leurs enseignants lors d'une manifestation dédiée à la création et au numérique et organisée par la région en mai 2015. Devant le bilan très positif de l'opération, les partenaires comptent reproduire la manifestation en 2016. L'Ésad prépare de nouveaux outils de communication envers les collèges et lycées pour la prochaine campagne de recrutement. Ces outils sont élaborés en collaboration avec des enseignants en lycée. De plus, deux personnalités qualifiées œuvrant auprès des jeunes publics picards devraient rejoindre le conseil d'administration et le conseil d'orientation à l'automne 2015.

Barbara Dennys
Directrice

Esad Amiens - Nombre d'étudiants ayant candidaté aux années scolaires 2010/2011 à 2014/2015

Origines géographiques	TOTAL	Design Graph 1	Design Graph 2	Design Graph 3	Design Graph 4	Design Graph 5	Images Anim1	Design Num 4*
Effectif total	2480	1406	594	29	151	4	296	0
Amiens & Amiens métropole	138 (5,56%)	89 (6,33%)	15 (2,53%)	0 (0,00%)	7 (4,64%)	0 (0,00%)	27 (9,12%)	0 (0%)
Somme (80)	292 (11,77%)	202 (14,37%)	24 (4,04%)	0 (0,00%)	7 (4,64%)	0 (0,00%)	59 (19,93%)	0 (0%)
Aisne (02)	59 (2,38%)	35 (2,49%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	5 (3,31%)	0 (0,00%)	19 (6,42%)	0 (0%)
Oise (60)	222 (8,95%)	156 (11,10%)	20 (3,37%)	0 (0,00%)	1 (0,66%)	0 (0,00%)	45 (15,20%)	0 (0%)
Picardie	573 (23,10%)	393 (27,95%)	44 (7,41%)	0 (0,00%)	13 (8,61%)	0 (0,00%)	123 (41,55%)	0 (0%)
dont x ont intégré l'école	81 (14,1%)	47 (8,2%)	7 (15,9%)	0 (0%)	2 (15,4%)	0 (0%)	25 (20,3%)	0 (0%)
Nord - Pas de Calais	99 (3,99%)	68 (4,84%)	19 (3,20%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	2 (50,00%)	10 (3,38%)	0 (0%)
Eure Seine-Maritime	96 (3,87%)	64 (4,55%)	14 (2,36%)	2 (6,90%)	3 (1,99%)	0 (0,00%)	13 (4,39%)	0 (0%)
Ardennes - Marne	39 (1,57%)	14 (1,00%)	15 (2,53%)	0 (0,00%)	5 (3,31%)	0 (0,00%)	5 (1,69%)	0 (0%)
Seine et Marne	60 (2,42%)	42 (2,99%)	11 (1,85%)	0 (0,00%)	2 (1,32%)	0 (0,00%)	5 (1,69%)	0 (0%)
Total des régions limitrophes	294 (11,85%)	188 (13,37%)	59 (9,93%)	2 (6,90%)	10 (6,62%)	2 (50,00%)	33 (11,15%)	0 (0%)
dont x ont intégré l'école	34 (11,6%)	26 (13,8%)	2 (3,4%)	0 (0,0%)	2 (20,0%)	0 (0,0%)	4 (12,1%)	0 (0%)
Région parisienne	677 (27,30%)	428 (30,44%)	160 (26,94%)	9 (31,03%)	27 (17,88%)	0 (0,00%)	53 (17,91%)	0 (0%)
dont x ont intégré l'école	91 (13,4%)	68 (15,9%)	16 (10,0%)	0 (0,0%)	2 (7,4%)	0 (0%)	5 (9,4%)	0 (0%)
Total France	2339 (94,31%)	1364 (97,01%)	511 (86,03%)	29 (100,00%)	149 (98,68%)	2 (50,00%)	284 (95,95%)	0 (0%)
dont x ont intégré l'école	288 (12,3%)	187 (13,7%)	36 (7,0%)	0 (0,0%)	20 (13,4%)	0 (0,0%)	45 (15,8%)	0 (0%)
Total Etranger	141 (5,69%)	42 (2,99%)	83 (13,97%)	0 (0,00%)	2 (1,32%)	2 (50,00%)	12 (4,05%)	0 (0%)
dont x ont intégré l'école	4 (2,8%)	1 (2,4%)	1 (1,2%)	0 (0%)	1 (50,0%)	0 (0,0%)	1 (8,3%)	0 (0%)

* recrutement extérieur ouvert depuis l'année scolaire 2015/2016

Picards de 2010/11 à 2014/15	tous cycles confondus
Amiens & Amiens métropole*	138
Somme (80) hors Amiens métropole	292
Aisne (02) dont Saint-Quentin	59
Oise (60) dont Beauvais	221
	20%
	41%
	8%
	31%