

école supérieure de *design* marseille

L'École Supérieure de Design Marseille représente un label de qualité d'enseignement pour tous les étudiants d'arts appliqués. Intégrée au lycée Diderot, elle reste fidèle aux autres formations: bâtiment, travaux publics, énergétique, bois, pour s'inscrire dans une transversalité des enseignements.

Les élèves d'arts appliqués peuvent étudier depuis la classe de seconde à un niveau Master, le nouveau diplôme valant grade de licence DNMADe: diplôme National des métiers d'arts et du design est ouvert à tout bachelier.

L'École offre un parcours diversifié et adapté aux exigences du monde professionnel grâce aux différents projets, workshop et masterclass menés tout au long de la scolarité. Les partenaires européens et internationaux la reconnaissent en tant qu'École.

De beaux succès en perspective !

L'équipe de direction

Formations	5	Musée Borély	20
LE DSAA DESIGN		Motifs du vivant	
LE DNMADe		Les indiennes	
LE BAC STD2A		Région SUD	24
Partenaires	7	Une COP d'avance - Plan climat	
Équipements & logiciels	9	Fotokino	26
Compétences	10	Smellwalk avec Kate McLean	
Projets	12	Mars en baroque	28
thecamp	12	Concerto Soave	
reCreation Lab		Théâtre du Merlan	30
Médiathèque de l'Alcazar	14	Une boîte à forêts grandeur nature	
Le 68 des Enfants		Yes We Camp	32
La Fabulerie	16	Yes We Camp, collectif d'actions urbaines	
Distributeur culturel		GR2013 / FRAC PACA / thecamp	34
Masterclass	18	Questionner la marche en tant que pratique artistique	
Matali Crasset			

Formations

LE DSAA DESIGN

Le Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués se situe au niveau I (Bac + 5) et s'adresse aux titulaires d'un DNMADe en Arts Appliqués et aux étudiants titulaires d'une licence d'Arts Appliqués. Ce cursus peut être également accessible à certaines candidatures issues d'écoles supérieures d'art ou de technologie ou de sciences de l'ingénieur ou d'écoles européennes de niveau équivalent si le parcours du candidat fait apparaître une pratique de la démarche de création et de conception en design.

Le DSAA Design de l'académie d'Aix-Marseille-Nice propose les mentions suivantes :

DSAA - Espace

DSAA - Évènement

DSAA - Graphisme

DSAA - Produit

Ces 4 mentions sont regroupées au sein du Lycée Denis Diderot, mais assurent des ateliers spécifiques, des enseignements généraux partagés, des partenariats et synergies interdisciplinaires et collectifs, des séminaires collaboratifs, des conférences, des échanges internationaux, des expositions à vocation régionale, des poursuites d'études en masters spécialisés.

LE DNMADe

Le Diplôme National des Métiers d'Art et du Design est un nouveau diplôme en 3 ans, créé pour remplacer l'année de Mise à Niveau en Arts Appliqués (MANAA) et les BTS et DMA du secteur.

Il confère le grade de licence (Niveau II)

L'ÉSDM offre dans sa carte de formation du DNMADe 5 mentions :

DNMADe - Espace

Spécialité 1 : Cadre bâti

DNMADe - Espace

Spécialité 2 : Territoires & paysage

DNMADe - Graphisme

Spécialité 1 : Design Éditorial, Narration, Interactivité

DNMADe - Graphisme

Spécialité 2 : Support & Espace de médiation

DNMADe - Mode

Spécialité : Modes plurielles

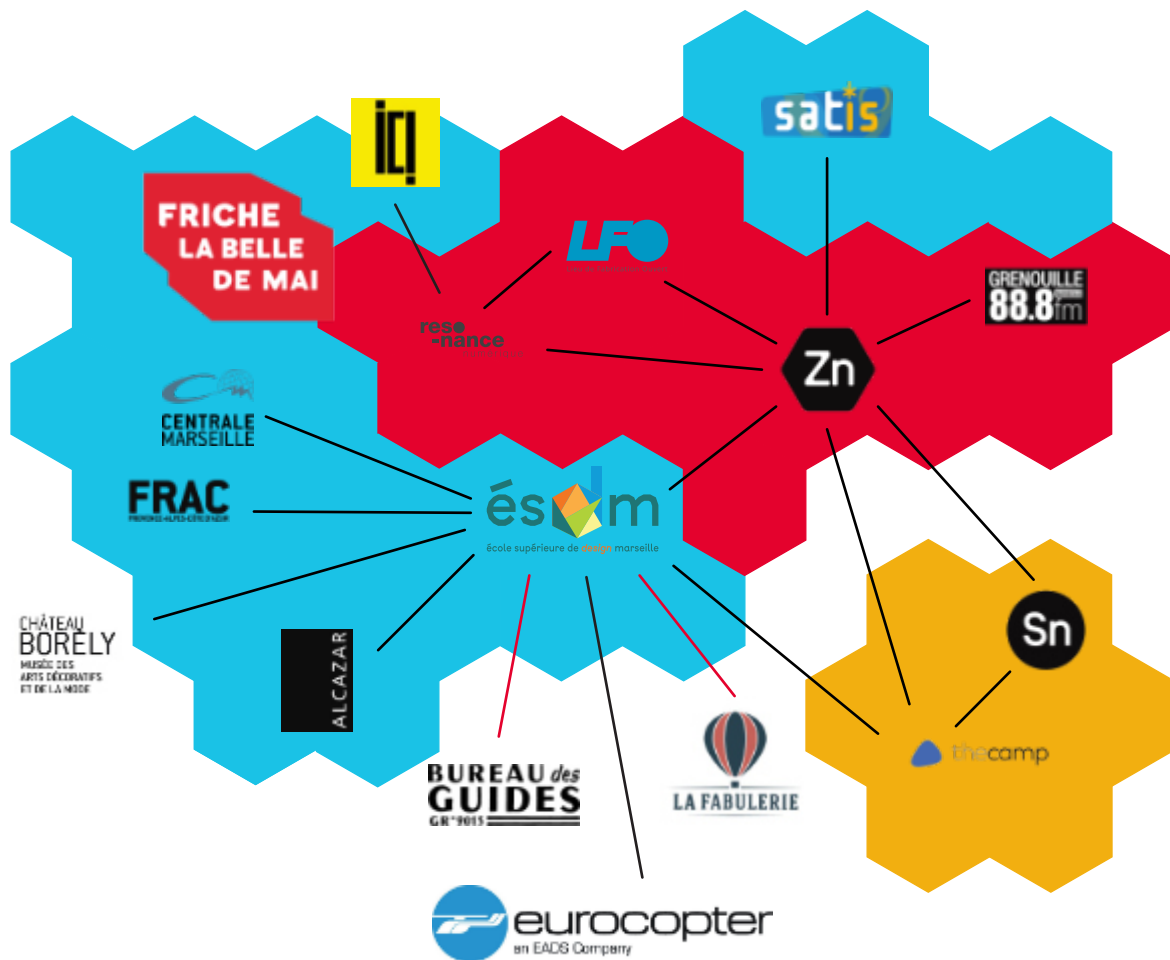
LE BAC STD2A

Le baccalauréat sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) s'adresse aux élèves dont le projet d'orientation est suffisamment mûr à l'issue de la classe de troisième de collège, qui témoignent d'un intérêt pour les activités créatives.

En classe de seconde, les élèves ont la possibilité de suivre un enseignement optionnel Création & culture design de 6 heures hebdomadaires, centré sur la découverte des métiers de la création industrielle et artisanale. La formation articule des apports théoriques et pratiques visant à les sensibiliser aux outils et aux méthodes de conception et à développer leur ouverture artistique et culturelle.

En classes de première et terminale, les enseignements de spécialité sont fondés sur l'acquisition des démarches et des méthodes fondamentales de conception appliquées aux différents domaines du design et des métiers d'art. Les élèves approfondissent leur culture artistique, développent une culture du numérique et découvrent progressivement à travers des activités analytiques, exploratoires et expérimentales, les enjeux de la création en se confrontant aux univers complexes du design et des métiers d'art. La formation leur permet d'affiner leur perception et leur regard critique sur les faits de société afin de devenir ultérieurement des acteurs pleinement engagés, capables d'agir sur leur environnement.

Partenaires

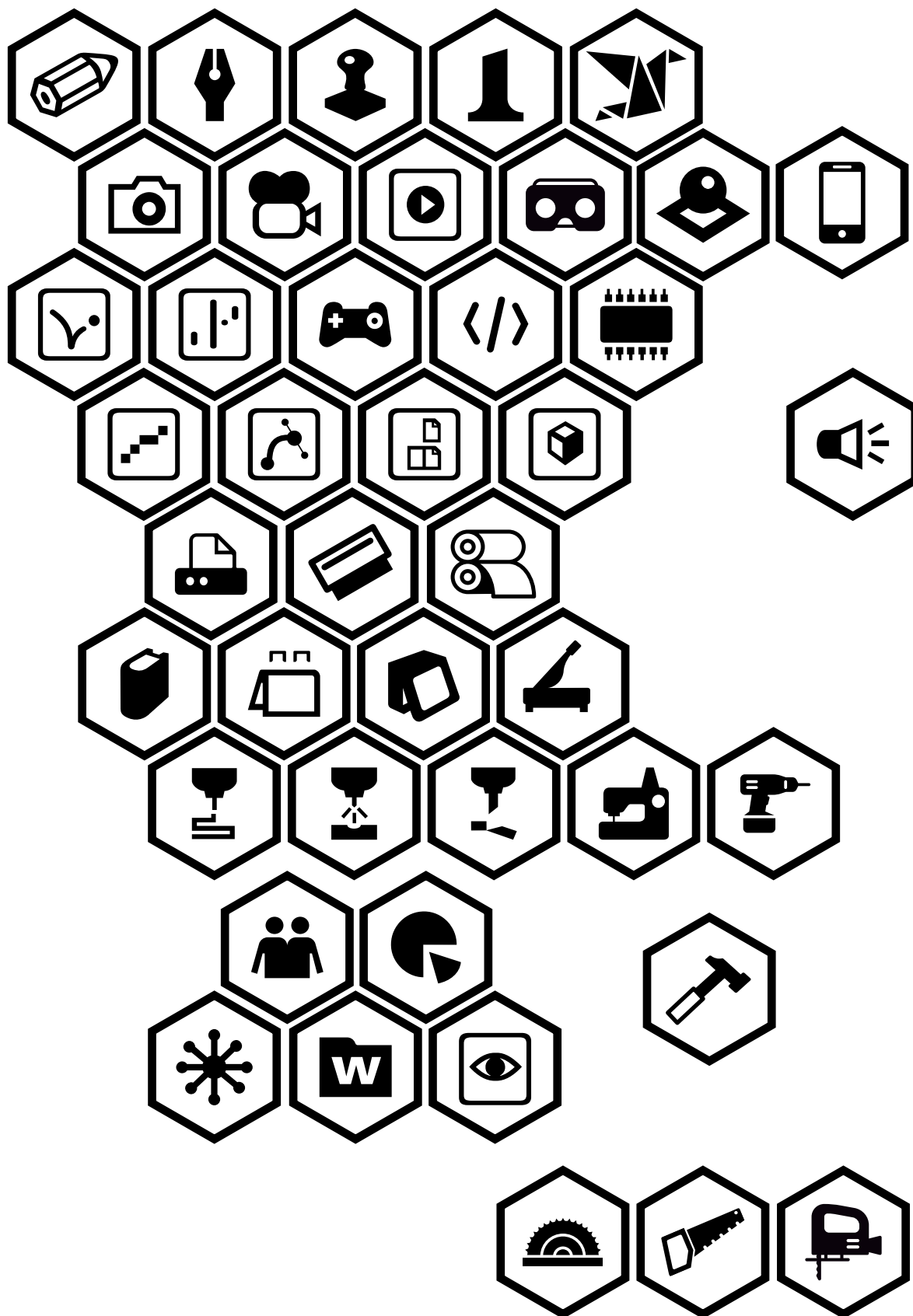

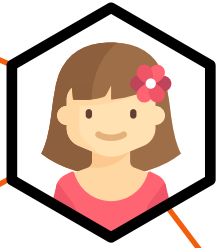
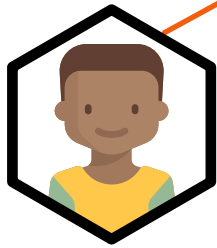
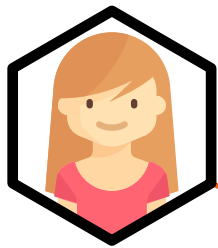
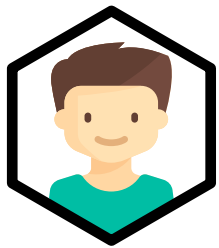
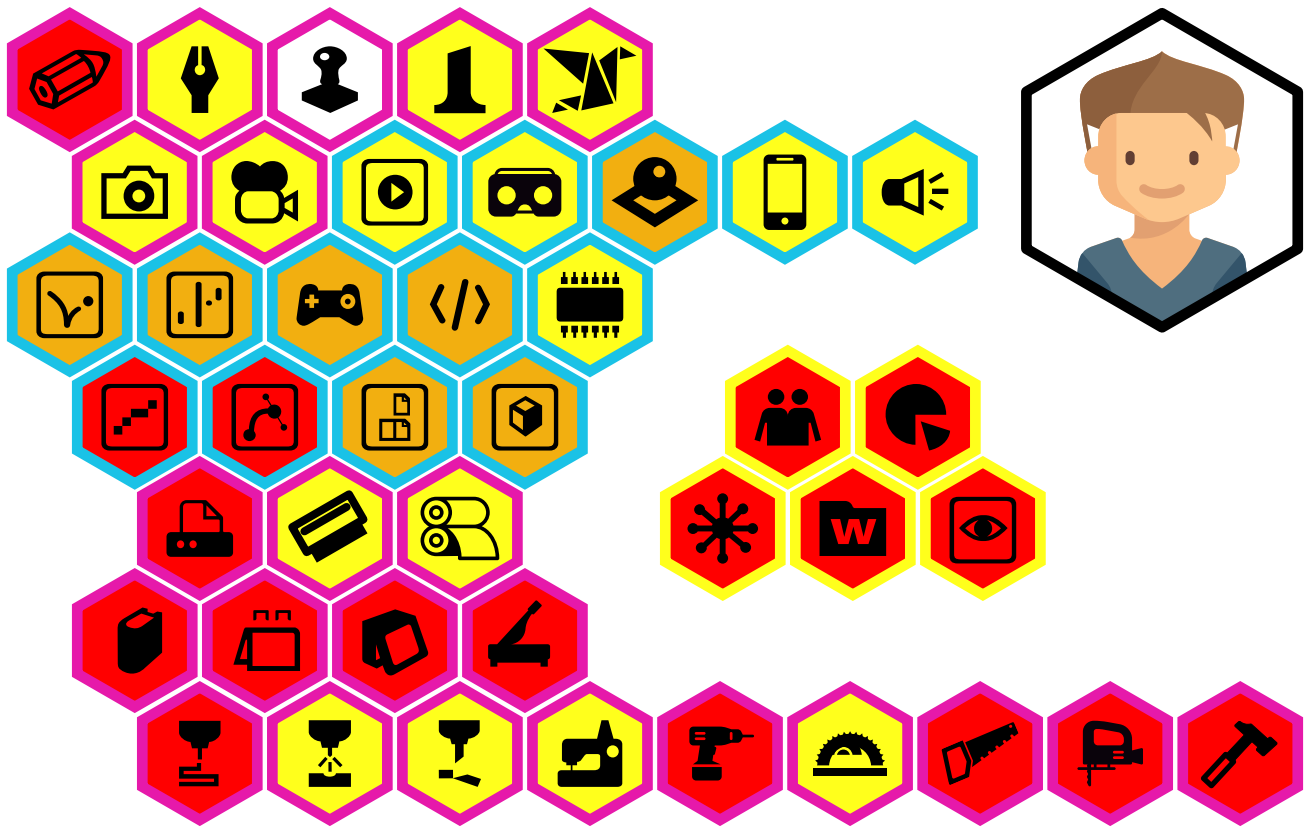

Équipements & logiciels

Compétences

thecamp

reCreation Lab

Le numérique éducatif sous un angle innovant : reCrea-tion Lab est un projet pilote élaboré en co-construction avec l'Académie d'Aix-Marseille et des villes du territoire. reCreation Lab favorise le maillage entre les acteurs de l'éducation et les sources d'innovations et de créations numériques.

En incluant des rencontres avec des professionnels, le projet permet de sensibiliser les enfants aux nouveaux métiers du numérique et de former de futurs citoyens responsables et autonomes.

Au cœur du projet, la collaboration est favorisée dans la classe, entre les

classes, entre les enseignants à travers des outils numériques et des rencontres.

reCreation Lab se renouvelle chaque année avec une thématique différente.

Au total, reCreation Lab #02 a réuni 10 classes réparties sur 5 villes du territoire : Aix-en-Provence, Gardanne, Marseille, Ventabren et Vitrolles, soit 250 jeunes de CE2, CM1 et CM2, avec 10 professeurs des écoles et les étudiants en Design produit de l'ESDM pour les accompagner.

Médiathèque de l'Alcazar

Le 68 des Enfants

Les étudiants du DNMADe et DSAA graphisme de l'ÉSDM ont réalisé dans le cadre de l'exposition Le 68 des enfants à Marseille, en partenariat avec le Master, Le monde du Livre d'Aix en Provence différents supports de médiation destinés à animer des ateliers avec les enfants.

Les albums exposés témoignent de la liberté d'expression, de la vitalité et de la dimension militante de l'édition jeunesse durant la décennie 1965 – 1975.

Cette exposition aborde la question de la révolte, de la commémoration et du livre comme objet de contestation.

productions des étudiants :

Atelier Tampographie : Détournez et déjouez le mot d'ordre!

Atelier Normographe : Créez votre pancarte de revendication!

Jeu vidéo : Prolongez les aventures d'Alala en vous immergeant dans un univers animé où tout est permis! (Alala et les Télémorphoses, Nicole Claveloux et Guy de Montréal, 1970, Harlin Quist/Ruy-Vidal).

Affiche interactive : Interrogez le rôle de l'école avec Ha! Hernesto (Marguerite Duras et Bernard Bonhomme, 1971, Harlin Quist/Ruy-Vidal).

La Fabulerie

Distributeur culturel

Conception de boîtes d'expériences à emporter invitant à une visite du territoire provençal en valorisant les enseignes emblématiques marseillaises.

Dans chaque boîte:

Une "bête" en carton illustrée (Stickers, Tampon, Papertoy)

Une carte postale

Un enregistrement sonore

Un mélange de plante à infuser

Une boule à thé

Un objet papier (un morceau de paysage à poser, une architecture à reconstruire, une série de stickers à assembler...)

Un mode d'emploi

De façon plus transversale, une proposition d'identité graphique pour le distributeur, les boîtes, la signalétique. Et une animation vectorielle pour valoriser le concept général.

Masterclass

Matali Crasset

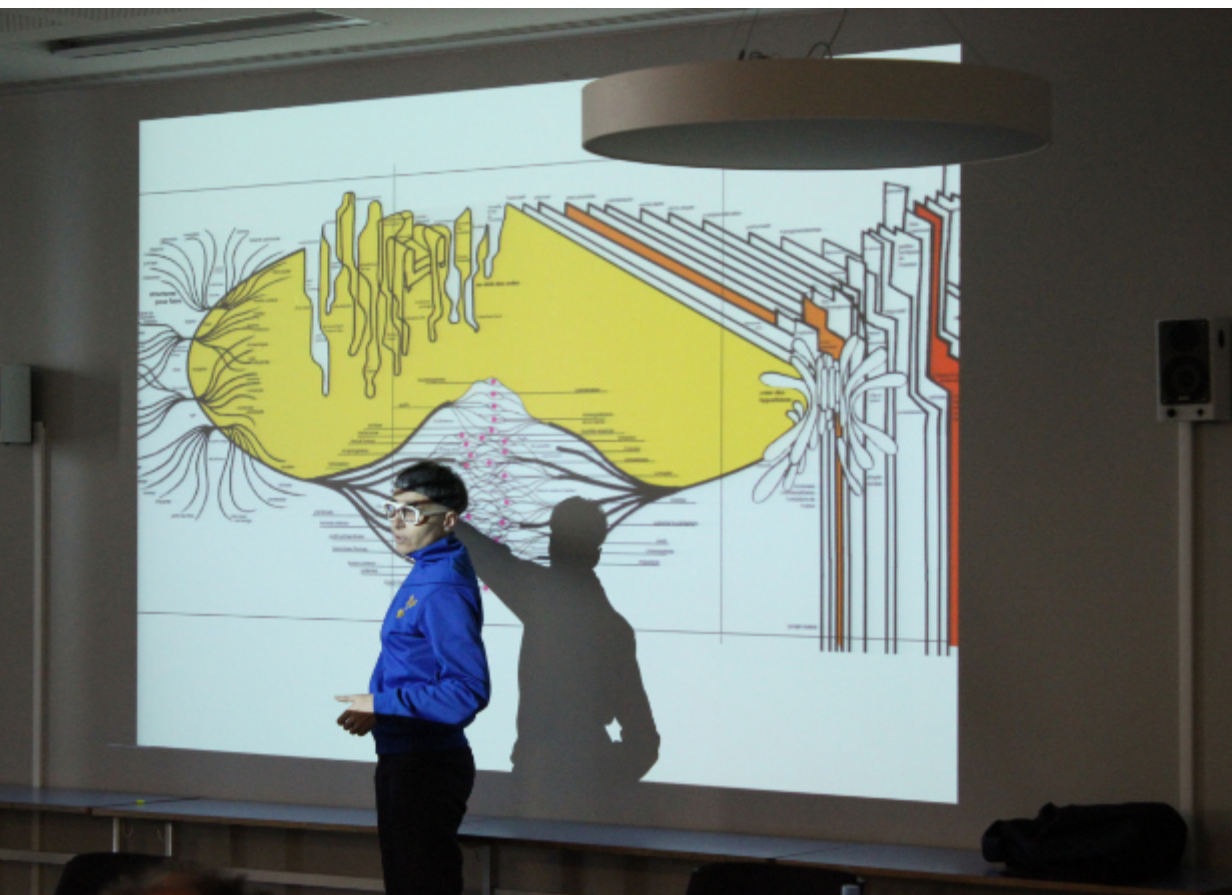
Du lundi 6 mai au vendredi 10 mai 2019, les étudiants de DSAA1 des 4 options ont été questionnés sur l'idée de « Ralentir le Mouvement » orientée vers la sieste et le temps de repos.

Le vendredi l'équipe pédagogique de DSAA avait invité la designeuse internationale Matali Crasset afin de conclure cette semaine de travail par un regard extérieur et de grandes qualités professionnelle et humaine.

Celle-ci a présenté son travail et son expérience le matin de 10h à 12h à plusieurs classes d'arts appliqués en post bac.

L'après midi les 8 groupes d'étudiants de DSAA1 ont présenté le résultat de leurs réflexions et les propositions qu'ils ont exprimées par des dessins et des maquettes.

La journée a été une réussite complète, les étudiants ont pu discuter avec Matali Crasset du monde professionnel et du rôle du designer lors de la conférence. Celle-ci a été très à l'écoute dans les présentations des DSAA1 et a fait preuve d'une grande qualité d'analyse dans les échanges et les questionnements.

Musée Borély

Motifs du vivant

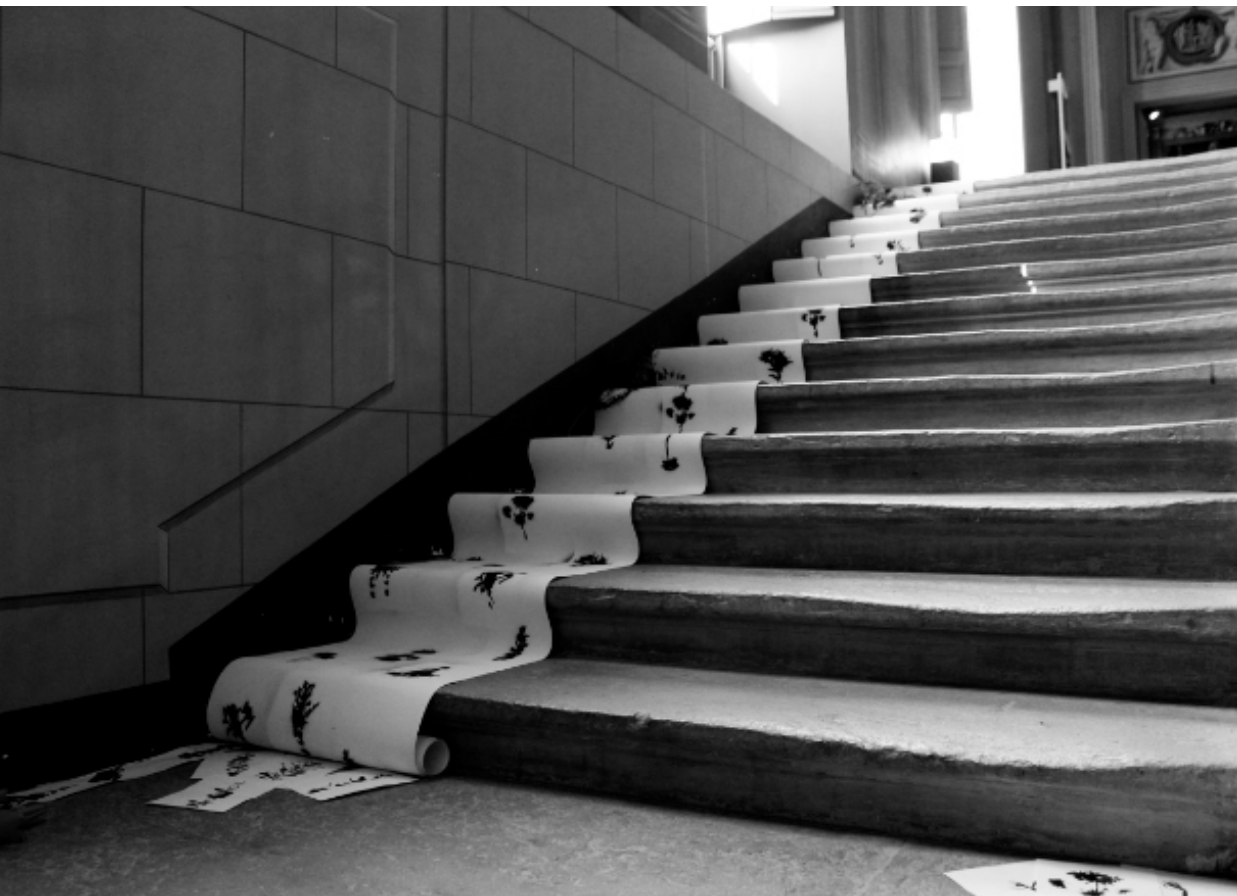
Dédié aux Arts Décoratifs, le musée présente dans les espaces du château Borély, fastueuse bastide du XVIIIe siècle, une sélection de deux mille cinq-cents œuvres : mobilier, céramiques, verres, tapisseries, objets d'art, objets exotiques rares, design et collections de mode.

Découverte d'expositions en cours au château Borély

Travail individuel ou en groupe dans le cadre des cours de Pratique Plastique autour de la notion du motif dans le but de présenter son aboutissement au sein même de la collection du musée

Soutenances in situ à la rencontre du public et de la médiation du musée.

Certains projets sont exposés in situ lors de l'évènement de La Nuit des Musées.

Les indiennes

Les indiennes, textile originaire d'Inde, font parti du patrimoine de Marseille. Le savoir faire des artisans tarotiers du XVIIe siècle, avait permis aux manufactures marseillaises de produire ce textile jusqu'alors importé. Imprimé floral très riche, les indiennes ont connu de nombreuses évolutions pour se figer dans le répertoire formel des tissus provençaux aux XIXe siècle.

Ce projet en collaboration avec le musée Borély, a été engagé en classe de première STD2A. Les élèves ont revisité les motifs traditionnels en s'appuyant sur deux univers ressources, l'urbain et les bactéries. Cette première phase a

été prolongée par un workshop, et la réalisation de tampons en bois grâce à la découpeuse laser. Cinq lés de tissus ont été imprimés selon la technique traditionnelle des blocs de bois, à l'origine des indiennes. La designer textile Florinda Sandri est intervenue sur ce workshop.

L'année de terminale a permis aux élèves, d'envisager de nouvelles applications du répertoire formel des indiennes. La céramiste Nadège Richard a accompagné un groupe d'élèves dans l'application de leurs motifs sur des assiettes en céramiques, grâce à la technique des chromos. Des caracos en tissu et en papier ont aussi été réalisés.

L'ensemble de ces productions, les phases de recherches ont été exposées du 17 mai au 02 juin 2019, dans deux salles du musée Borély.

Région SUD

Une COP d'avance – Plan climat

Un an après l'entrée en vigueur des accords sur le climat, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur souhaite faire de son territoire un exemple en matière d'environnement.

En effet ce territoire, qui compte 25 % de sa surface en Parcs naturels régionaux, 50 % d'espaces boisés et près de 1000 km de côte est emblématique.

Ce plan se décline autour de 5 axes et de nombreuses initiatives:

Axe 1 : l'éco-mobilité

Axe 2 : une région neutre en carbone

Axe 3 : un moteur de croissance / transition énergétique

Axe 4 : un patrimoine naturel réservé

Axe 5 : bien vivre en PACA

Divers projets de prospective et anticipation imaginés par les BTS & DSAA.

Fotokino

Smellwalk avec Kate McLean

DSAA1 quatre options : Design produit, événement, espace, graphique.

Kate Mc Lean est archiviste olfactive et conférencière à la Canterbury Christ Church University (CCCU & Royal College of Art, UK)

Workshop Smellwalk / olfactory pedagogy avec l'agence Sensory Maps Atelier pour créer une cartographie olfactive de Marseille-centre, quartier Noailles.

Rencontre avec Melanie Mc Bride (York University / Edge Lab, Toronto, Canada,

smell pedagogy), et Julia Feuer-Cotter (University of Nottingham, UK, geographical imagination)

Rencontre avec Vincent TUSSET directeur du studio Fotokino :

Exposition de l'ensemble des Smellscape Mapping des DSAA1 résultant du workshop à Fotokino du 18 au 20 février 2015.

Mars en baroque

Concerto Soave

Nous développons depuis plusieurs années dans le cadre d'un partenariat avec l'ensemble de musique Concerto Soave, organisateur du festival Mars en Baroque différents projets qui ont donné lieu à la création d'affiches interactives, de dispositifs scénographiques, de logotypes génératifs...

Pour l'édition 2019 du festival, les étudiants ont conçu et réalisé un livret d'opéra augmenté.

Ce livret comporte une dimension interactive via la technique du QR Code permettant au lecteur, auditeur d'aller

plus loin dans l'approche de l'opéra de Campra, Les Fêtes vénitienes.

Ce parcours pédagogique est composé de différents ateliers et rencontres.

Les étudiants y ont découvert le répertoire musical baroque, rencontré des artistes et professionnels liés à la discipline du graphisme, du livre et participé à des ateliers afin d'élargir leurs compétences autour des technologies du numérique.

A l'issue du projet les étudiants ont présenté leurs travaux devant un jury constitué de professionnels rassemblés pour l'occasion. Le livret sélectionné a été imprimé et distribué par les étudiants qui en ont

fait la médiation le soir de la représentation au théâtre de la Criée, une exposition de l'ensemble des projets a également été organisée Salle Musicatreize, le 9 mars.

Jury 2019 :

Pascal Jordana, Éditions La Marelle ;
Matilde Damour, Collectif Et d'Eau Fraîche ;
Marie-Paule Vial, conservateur en chef honoraire du patrimoine
Peggy Ragot, DAAC ;
Jean-Marc Aymes, Directeur artistique et
Cécilia Hummez-Kabadanian, chargée de production et communication, Concerto Soave.

Workshop avec ZINC, centre de création des arts et des cultures numériques :
Atelier pour créer des contenus augmentés via le QR Code et l'application HP Reveal.

Rencontre avec Jean-Marc Aymes, directeur artistique de l'ensemble Concerto Soave :

Conférence retraçant le récit de la naissance de la forme musicale qu'est l'Opéra, apparue en 1600. Les Fêtes Vénitiennes, Opéra Ballet de Campra, rencontrera un très grand succès, il sera joué de 1710 à 1759 et donnera lieu à 66 représentations.

Rencontre avec Pascal Jordana, directeur des éditions La Marelle :

Présentation d'une histoire du livre et de l'évolution de sa forme en lien avec l'évolution des techniques et des technologies.

Le livre numérique : De la page au flux, lecture interactive, participative, non linéaire, aléatoire...

Rencontre avec Marie Paule Vial, Conservateur en chef honoraire du patrimoine :

Présentation du contexte artistique et historique de l'œuvre de Campra au Musée d'histoire de Marseille, à travers l'analyse du tableau d'Antoine Watteau, « Les Fêtes Vénitiennes ».

Théâtre du Merlan

Une boîte à forêts grandeur nature

Partenariat des étudiants de BTS 1ère année, de l'équipe pédagogique avec le théâtre du Merlan, scène nationale du 13ème arrondissement à Marseille dans le cadre du cours d'atelier de conception en scénographie de spectacle.

Le théâtre du Merlan en 2015 lance un projet collaboratif à l'initiative de Céline Schnepf scénographe plasticienne de la compagnie « un château en Espagne » sur le thème des Forêts Intérieures. Cette artiste travaille avec la petite enfance et réalise des objets théâtraux pour un public très jeune.

Le projet consiste à construire des boîtes à forêts à partir de caisses en bois qui définissent un petit espace de création. De nombreux partenaires (crèche, école, centres sociaux, formateurs, lycées,..) sont sollicités par l'équipe du théâtre afin de créer une dynamique créative et sociale.

Une boîte à forêts grandeur nature, échelle 1.

Les étudiants participent à un workshop en début d'année du 28/09/2015 au 02/10/2015 et font émerger des idées exprimées en maquette afin que l'équipe du théâtre et la scénographe C.S. puissent choisir des solutions intéressantes. Au final ils installent une

scénographie dans la médiathèque du centre commercial du Merlan à Marseille.

Un parcours dans une forêt la nuit avec des petits espaces pour s'asseoir, lire des histoires, écouter les bruits de la forêt.

Pour la 3ème année les Forêts Intérieures proposent des histoires et des univers.

L'équipe du théâtre du Merlan et la scénographe proposent un nouvel échange avec une classe de BTS 1ère année et l'équipe pédagogique. Pour préparer la mise en place du projet le théâtre invite les étudiants à un stage de danse contemporaine et à des spectacles. Ils assistent au dernier spectacle de Céline Schnepf et de sa compagnie « Un château en Espagne », il s'agit de « Wonderland » (une nouvelle histoire d'Alice au pays des Merveilles).

C'est un partenariat très riche dans le cadre du cours d'atelier quand nous abordons la scénographie de spectacle. Les échanges et les expériences proposés par l'équipe du théâtre du Merlan permettent aux étudiants de comprendre l'espace théâtral de l'illusion et de la narration.

L'équipe pédagogique organise un workshop aux étudiants sur le thème de la Forêt Enchantée, ils réalisent des maquettes. Lors d'un temps de restitution la scénographe, l'équipe du théâtre et les enseignants décident de garder les idées les plus visuelles de chaque groupe pour créer un grand décor destiné à transformer le centre social de La Rose/échelle 13 en forêt enchantée.

Le projet des Forêts Intérieures de Céline Schnepf s'est terminé en mars 2019 à la Gare Franche dans le 15ème arrondissement de Marseille. Les étudiants ont une dernière fois investi le théâtre pour créer des espaces accueillant des enfants en reprenant des décors des scénographies précédentes.

Yes We Camp

Yes We Camp, collectif d'actions urbaines

Dans le camping éphémère, installé à l'Estaque, dans le cadre de MP 2013, la notion d'habitation et de lieu collectif est investie par des réalisations d'habitats conçus avec des détournements d'objets du quotidien, l'utilisation d'échafaudages, des matériaux issus de la récupération et propose des fonctions multiples: ateliers de fabrication d'objets, hébergement, restauration et potager écologique, etc.

Les étudiants de Design Mode ont proposé une initiation à la technique du crochet aux campeurs de Yes We Camp,

pour réaliser des petits accessoires: bracelets, gri-gri, porte-clé..

Un atelier d'une journée, in situ, a été consacré à créer en nouant, crochetant, liant, tissant à partir de cordes, de pelotes de laine et vêtements récupérés.

Partenariat shooting photo, avec Sébastien Normand, photographe indépendant.

les vêtements réalisés sont photographiés dans le lieu où ils ont été conçus et portés par les étudiants.

GR2013 / FRAC PACA / thecamp

Questionner la marche en tant que pratique artistique

DSAA1 quatre options : Design produit,
événement, espace, graphique.

Workshop première étape : Randonnée
de Port Saint-Louis du Rhône à Istres
avec les artistes-marcheurs.

Rencontre avec Julie De Muer, auteur de
promenades sonores pour Radio
Grenouille. Rencontre avec le collectif
SAFI : les plasticiens-cueilleurs,
Stéphane Brisset et Dalila Ladjal

Conférence de Jean-Marc Besse,
philosophe et professeur à l'École du

Paysage, et Anne-Sophie Perrot,
paysagiste-artiste, à l'ÉSDM devant les
DSAA1 le 28 novembre 2018.

Retour d'expérience : constitution de 11
groupes de travail à l'ÉSDM sur des
thématiques de restitution ; création de
prototypes en vue de l'exposition.

Jury en présence de Laure Flores et
Dalila Ladjal, et des professeurs -
présentation des intentions et
maquettes des groupes.

Rencontre avec Loïc Magnant, du Bureau
des Guides : Exposition de l'ensemble
des productions des étudiants en
novembre 2019 au Bureau des Guides.

