

La formation Sciences et Techniques du Design et Arts Appliqués

Présentation de la formation à ses différents niveaux

Suite à la mise en place du confinement, du fait de la pandémie du Covid-19, nous n'avons pas été en mesure de vous accueillir à l'occasion de nos Journées Portes Ouvertes. Afin d'apporter des éléments de réponses à vos questions concernant la formation Arts Appliqués, nous vous proposons ce texte expliquant ce dont il s'agit. Bien entendu, il sera lacunaire du point de vue des détails et ne répondra pas à toutes vos interrogations. Cependant nous espérons qu'il vous apportera assez d'éléments pour bien comprendre ce que sont les Arts Appliqués.

1. La formation STD2A

La formation de Sciences et Techniques du Design et Arts Appliqués a pour ambition de former des élèves à la création d'objets divers et au sens large, à échelle artisanale et/ou industrielle. Les domaines qui nous concernent sont l'Espace, le Produit, la Communication visuelle et la Mode. Nous pouvons aussi travailler à l'échelle des Métiers d'Art selon les opportunités.

A travers la pratique du projet, nous formons les élèves à être force de proposition pour répondre aux exigences d'une demande, en prenant compte les usages et usagers, le contexte spécifique, les méthodes de fabrication et de production, les matériaux employés, ainsi que la portée culturelle, sociale, sociétale et environnementale de leur projet. Nous leur apprenons des méthodes de projet afin de construire une approche raisonnée et structurée de la demande, cherchant à aboutir sur des propositions cohérentes et pertinentes.

L'enseignement se divise en plusieurs disciplines complémentaires, dont le volume hebdomadaire varie selon les années. Il y a d'une part les enseignements généraux (à compléter) ; et les enseignements spécifiques.

Démarche Créative : c'est le lieu du projet. Nous y enseignons, à partir de demandes fictives et parfois réelles, les méthodes conduisant à s'emparer d'une question spécifique pour proposer des solutions viables et accord avec les contraintes fixées par le commanditaire. Nous leur apprenons aussi à communiquer leur projet, le plus souvent sous forme de planches mais aussi de maquettes et d'expérimentations. L'objectif aussi est de leur apprendre à présenter leurs travaux à l'oral, défendre un positionnement et argumenter des choix.

Arts Visuels : c'est un cours visant à sensibiliser les élèves aux Arts dans ses différentes expressions, les amenant à avoir une pratique artistique complémentaire au projet.

Arts, Techniques et Civilisations : c'est le cours théorique mêlant à la fois l'Histoire des Arts et du Design, traitant de questions et approches spécifiques connectées au monde qui nous entoure.

Analyse Méthodique de Design : c'est le lieu de la réflexion concernant notre discipline, prenant la forme d'écrits et d'une dissertation graphique amenant les élèves à se questionner sur divers sujets.

Technologies appliquées : cours dispensant des connaissances sur les matériaux, leurs caractéristiques, emplois et usages, en lien avec le projet.

Outils numériques : cours proposant aux élèves de pratiquer divers outils

informatiques et numériques complémentaires au projet.

Anglais et Arts Appliqués : cours spécifique au Design et Arts Appliqués, dispensé en anglais.

2. Une formation sur trois années d'enseignement

La formation STD2A se déroule sur les trois années du lycée, depuis la Seconde jusqu'en Terminale. L'enseignement est progressif, depuis une initiation exploratoire jusqu'à une pratique confirmée.

La Seconde Création et Culture Design

Durant cette première année de lycée nous introduisons les Arts Appliqués par deux cours de 3 heures (6h/hebdomadaire). Durant ceux-ci, nous amenons les élèves à travailler sur différents sujets les conduisant à se sensibiliser aux Arts Appliqués ainsi qu'à leur pratique. La méthode se veut ouverte et exploratoire, c'est-à-dire que les élèves seront souvent confrontés à des questions sollicitant une approche curieuse et ouverte. Cette année est aussi le moment où nous leur apprenons les premiers outils de conception et de communication de leur travail, notamment le dessin à dessein.

À l'issue de cette année, les élèves ont le choix de continuer leur formation en intégrant la Première STD2A, ou de choisir de nouvelles options dans d'autres enseignements spécifiques. Alors, de nouveaux élèves seront recrutés à l'issue de la seconde, sur dossier, pour compléter les effectifs.

Les Première et Terminales STD2A

En intégrant la Première STD2A, le volume horaire consacré à l'enseignement est beaucoup plus important. Les élèves sont alors sûrs de vouloir s'engager dans cette formation, avec l'idée d'une poursuite d'études en Arts Appliqués Post-Bac.

Les différentes spécialités de notre discipline se mettent en place, les exigences sont plus précises. Les élèves apprennent les méthodes de projet, s'ouvrent à une pratique quotidienne des Arts Appliqués, explorent et expérimentent différents domaines selon les sujets. On approfondit le socle des connaissances et savoir-faire, encourageant les élèves à acquérir les outils de projet, les pratiques et la culture nécessaires aux Arts Appliqués. La quantité de travail est importante, tant durant les ateliers que sur le temps personnel.

Durant ces deux années nous organisons un voyage scolaire pour faire entre autre les Journées Portes Ouvertes des grandes écoles d'Arts Appliqués parisiennes (Estienne, Duperré, Boule et Olivier de Serre). Cela permet aux élèves de se projeter dans les différentes formations possibles post-bac.

Matériel

Quand les élèves intègrent le CCD ou jouissent d'un pont pour intégrer la Première STD2A, il leur sera fourni une malette contenant divers outils et supports pour mener à bien leur formation. Cette malette contient le strict nécessaire pour amorcer les ateliers dans de bonnes conditions.

Cela dit, il sera indispensable que ces élèves se fournissent par leurs propres moyens en papier, peintures, outils graphiques divers voire matériaux selon les sujets de Démarche Créative et d'Arts Visuels et à mesure de l'avancement dans l'année. Très souvent, ce matériel se trouvera dans les magasins de

bricolage (ou dans le garage familial). Il n'est pas indispensable de se fournir dans des magasins spécialisés type Beaux-Arts (certes qualitatifs mais onéreux). Nous sommes aussi susceptibles de faire commander quelques livres spécifiques durant le cursus, et nous recommandons aux élèves d'acheter quelques ouvrages qui leur serviront durant la formation STD2A et au-delà (livres d'Histoire de l'Art et du Design principalement).

3. Poursuite d'étude après le bac

A l'issue de la formation STD2A et une fois le baccalauréat obtenu, les élèves peuvent prétendre à maintes écoles et formations dans la continuité de notre enseignement. Souvent ces formations se concentreront principalement sur un des domaines des Arts Appliqués (Espace, Produit, Conception graphique, Conception textile et Mode), amenant les étudiants à être des concepteurs spécialisés.

DNMADE (Diplôme National des Métiers d'Arts et de Design) : formation en trois ans conférant le grade de Licence. Chaque DNMADE propose une formation spécifique avec une Mention Majeure et une Mention Mineure complémentaire. Chaque DNMADE propose durant la formation des stages en entreprise pour construire le futur parcours professionnel de l'étudiant.

Grandes écoles : le bac STD2A permet de postuler aux formations telles les Ecoles Nationales Supérieures d'Architecture...

Formations professionnelles : certains élèves peuvent faire le choix de poursuivre leurs études dans des CAP pour acquérir des compétences professionnelles spécifiques à un métier d'Art (Broderie, Bijouterie, Ebénisterie, Tapisserie, etc). Généralement, du fait de leur formation initiale, les cours sont aménagés afin qu'ils se concentrent sur la partie pratique de leur formation.

Beaux-Arts : quand bien même la STD2A ne forme pas de futurs artistes, nos élèves peuvent après le bac intégrer les Beaux-Arts.

Ecoles privées : les formations post-bac sont aussi proposées par des écoles privées. Selon les ambitions professionnelles des postulants, il faut être attentifs à la qualité de la formation dispensée et ses résultats.

A savoir : la grande majorité de ces écoles et formations publiques recrutent sur le dossier des élèves. Elles prennent en compte à la fois les bulletins scolaires de Première et de Terminale, sont attentives aux résultats et aux appréciations, et demandent souvent la participation à des concours et/ou des entretiens. Ces écoles sont très sélectives, c'est pour cette raison que nous demandons aux élèves d'avoir le meilleur dossier possible (et pour cela travailler avec un certain niveau d'exigence et d'investissement).

4. Ce que ne sont pas les Arts Appliqués

Il est nécessaire de préciser ce que ne sont pas les Arts Appliqués et notre formation, afin d'éviter quelques désillusions et déconvenues pour les élèves souhaitant intégrer le cursus.

- **nous n'enseignons pas la bande dessinée ni le manga** : maints élèves viennent en Arts Appliqués car ils ont une appétence sincère pour le dessin, et parfois une pratique de celui-ci. Ceci est une bonne chose, car effectivement le dessin est un de nos principaux moyens pour faire projet. En revanche, nous ne leur apprendrons pas le dessin spécifiquement, du moins pas avec l'objectif de devenir des dessinateurs (pas d'enseignement

académique type Beaux-Arts). Le dessin est pour nous un outil de réflexion, de conception et de communication, pas une fin en soi (sauf quand il s'agit d'illustration, cas particulier). On dessine quotidiennement, à différentes échelles et en employant différents outils graphiques, dans le but de formaliser des idées conduisant au projet. Celles et ceux qui aiment le dessin auront l'opportunité d'apprendre en s'exerçant très régulièrement. Ceux qui ne dessinent pas apprendront à manifester leurs pensées sur le papier avec différents procédés graphiques.

Nous n'enseignons de ce fait pas le manga, qui est une pratique (et une culture) certes populaire mais qui ne nous concerne pas.

- **nous n'enseignons pas le jeu vidéo et/ou l'animation** : les écoles de jeux vidéo et d'animation demandent souvent à leurs futurs étudiants d'avoir fait une formation STD2A pour y prétendre. Quand bien même les Arts Appliqués peuvent ouvrir à ce type d'enseignement post-bac, nous ne faisons pas ce type de projet car très spécifique et demandant des moyens et des outils très ciblés.

- **nous ne sommes pas une formation purement artistique ni un atelier de loisirs créatifs** : faire projet c'est se mettre au service d'une demande qui nous échappe et qui a pour ambition d'y répondre de manière construite et objective. Bien entendu la sensibilité de chacun aura une importance sur l'approche de cette demande, conduisant à adopter des postures singulières. Cependant nous ne formons pas des artistes, puisque les Arts Appliqués forment des designers. Nous ne faisons donc pas ce que nous voulons, nous répondons à un besoin.

5. Exigences de la formation

Les Arts Appliqués sont au carrefour de maintes disciplines. Nous demandons aux élèves d'être ouverts, curieux et attentifs au monde qui les entoure. Notre champ d'action est le quotidien de nos contemporains, dans leur vie, leurs pratiques et leurs usages des espaces et objets au sens large. Nous demandons de ce fait aux élèves de s'intéresser à tout ce qui fait notre monde, des objets les plus exceptionnels aux objets les plus communs.

Les Arts Appliqués exigent un esprit ouvert et critique, la capacité d'interroger et de remettre en question les évidences et a priori. Un élève qui vient avec trop de certitudes et qui n'est pas capable de le remettre en question rencontrera alors des difficultés pour concevoir des solutions innovantes.

La section demande aux élèves une quantité non négligeable de travail. Bien souvent les week end seront chargés, ainsi que les vacances. Etant donné que le projet est un travail de création, il demande aux élèves un certain investissement personnel. Le travail de conception est souvent le fruit d'essais nombreux, de recherches plurielles, parfois infructueux. Il faut donc être endurant et persévérant.

Il faut aussi être curieux, s'intéresser à tout, lire régulièrement, si possible visiter des lieux, des expositions, regarder des émissions culturelles et artistiques. Cette curiosité doit être un moteur, lequel se transformera ensuite en outil.

Il n'est pas nécessaire de savoir au préalable dessiner pour intégrer la formation STD2A. Comme dit auparavant, nous assurons un enseignement permettant aux élèves d'apprendre à communiquer entre autre par le dessin leurs idées. Par la pratique régulière de l'expression graphique (carnets, croquis d'observations, planches, dessin codé, outils numériques), ils seront petit à petit en mesure de s'exprimer et de véhiculer leurs idées. Toutefois,

il faudra que ces élèves fassent des efforts et se montrent persévérants pour arriver à ce résultat.

A l'occasion du déconfinement et dès que cela sera possible, nous organiserons une présentation de la section pour les familles et élèves intéressés.