

RAPPORT D'AUTOÉVALUATION : formation 2/4¹

Premier cycle : Diplôme national d'art – DNA Option : design

DOMAINE 1 : LA POLITIQUE ET LA CARACTÉRISATION DE LA FORMATION

Référence 1 : le DNA, le socle des études en école supérieure d'art c.1 ; c.2

Le DNA est la formation socle des écoles supérieures d'art depuis leur création. C'est une formation généraliste qui permet au plus grand nombre des étudiant·e·s qui s'y inscrivent d'accéder au DNA via un parcours individualisé à la création contemporaine dans le champ large des arts visuels. De par sa première année organisée en tronc commun avec l'option art, la formation offre à son issue une orientation interne vers l'option art ou l'option design. La présente évaluation est la première depuis l'inscription du 1er cycle et du DNA dans le système de diplômes donnant grade universitaire.

Bien qu'un peu plus faible qu'en option art, le taux de réussite au diplôme montre la capacité de la formation à conduire la majorité des étudiant·e·s à la réussite. Ce taux est en moyenne de 76 % et se monte à 100 % si l'on ne considère que les étudiant·e·s autorisé·e·s à présenter le diplôme. Cela marque une différence de pratique entre les enseignant·e·s de l'option design et ceux·celles de l'option art. Une autre des caractéristiques du premier cycle en design est la faiblesse de l'effectif et l'on constate même sur la période une baisse quasi constante de ceux-ci, passant de 33 inscrit·e·s en 3e année en 2016 à 12 en 2020. Cela ne remet pas nécessairement en cause la qualité des enseignements mais pose d'autres questions qui seront abordées plus loin, notamment dans la partie liée à l'attractivité de la formation.

L'articulation entre les deux cycles est forte, ceux-ci étant conçus et mis en œuvre par la même équipe resserrée. Les passerelles et les synergies entre les deux options pourraient être plus performantes, notamment autour de compétences communes à acquérir et à pratiquer par les étudiant·e·s – par exemple le dessin numérique – ou autour de thématiques particulières, telle la création dans l'espace public.

Des partenariats académiques encore à développer c.3

¹ Le comité de pilotage a pris la liberté de verser dans les documents valant preuve une annexe commune (cf. annexe 1) rendant compte de l'articulation entre les quatre formations dispensées dans l'École et de leurs fondements partagés.

Au sein du réseau L'École(s) du Sud, qui rassemble les écoles supérieures d'art et de design de la Région PACA ainsi que celles de Monaco et de Nîmes, Toulon et Marseille sont les seules à proposer un 1er cycle en design et Marseille est la seule à proposer un 2e cycle. Ainsi, cette dimension partenariale forte pour l'art se trouve limitée pour le design. En outre, l'installation récente de l'école Camondo à Toulon dans des bâtiments adjacents à ceux de l'école d'art, la dynamique autour du design d'objet et de l'architecture intérieure insufflée sur le territoire toulonnais par la Villa Noailles de Hyères en partenariat avec le Centre Pompidou, font que Toulon privilégie un développement local directement connecté à la scène parisienne sans que l'option design n'ait, jusqu'à présent, souhaité bénéficier de cette dynamique et s'y adjoindre.

À l'initiative de la Région PACA, un réseau des enseignements supérieurs en design, publics et privés, est en cours de constitution intitulé « Dynamique Design Sud », incluant les lycées délivrant des DNMADE, rebaptisés récemment « école supérieure de design ». Les formes de design représentées dans ce réseau sont fort diverses, les modalités d'enseignement aussi ainsi que les moyens financiers dont disposent ses membres. Tout cela fait que ce réseau peine à prendre son essor et à être pertinent.

Les partenariats avec l'école d'architecture voisine restent ponctuels, principalement du fait des rythmes très différents de l'année universitaire dans les deux établissements, ce qui complique à l'extrême toute tentative de projets communs, surtout en 1er cycle où les emplois du temps des cursus comparables sont très chargés.

Un enseignement par essence pluri et interdisciplinaire c.4

Les apports pluridisciplinaires et multidisciplinaires sont nombreux et identifiés dans la maquette et leur mise en œuvre en constituent le socle même des enseignements de la formation (urbanisme, muséographie, architecture, scénographie, régie, audiovisuel, multimédia, sciences humaines, etc.). Ils irriguent en permanence l'ensemble des formes pédagogiques de la formation. Ces apports s'effectuent notamment grâce à des partenaires institutionnels, publics et privés, qui interviennent au sein de la formation et accueillent les étudiant·e·s pour des workshops, des projets ou des stages.

Ces partenariats sont riches, souvent fidèles et mériteraient parfois d'être mieux formalisés pour qu'ils soient mieux valorisés.

Le développement durable au cœur des enjeux du design et de son enseignement c.5

Contrairement à la formation équivalente en art, le développement durable dans toutes ses dimensions fait partie intégrante de la formation et rencontre en cela une demande forte des étudiant·e·s.

Plusieurs axes sont mis en œuvre : analyse des territoires et de leurs ressources, matériaux, recyclage et réemploi, processus de fabrication.

Les étudiant·e·s et les enseignant·e·s de l'option design ont joué un rôle décisif dans la mise en place d'une « récupérathèque » au sein de l'École.

Pendant la période de référence, la mobilité à l'international a été rendue possible dès la 2e année c.1 et c.2

Jusqu'en 2020, l'établissement réservait la mobilité sortante aux étudiant·e·s de la 1ère année de 2e cycle. En concertation entre les enseignant·e·s et le service de la stratégie internationale, renouvelé dans son personnel, le choix a été de permettre d'effectuer cette mobilité en semestre 4. Cette décision a été prise afin de mieux déployer les temps consacrés au mémoire, à la recherche et à la production en 2e cycle. Elle a aussi été rendue possible par une meilleure efficacité dans la recherche de financements afin de prendre en compte les contingents potentiellement plus importants. Sont mobilisés des financements de l'agence ERASMUS+, de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du ministère de la Culture auxquels s'ajoute, le cas échéant, un financement de l'EPCC sur ses ressources propres pour prendre en compte des situations particulières.

Cette expérimentation de mobilité en 1er cycle, bousculée par la pandémie mondiale, doit encore être évaluée.

Elle doit aussi être renforcée en ce qui concerne le design par le développement de partenariats structurants avec des établissements où s'enseigne le design. Le récent partenariat avec l'Institut national des Beaux-Arts de Tétouan au Maroc prend cet objectif en compte et a déjà donné lieu à des échanges d'enseignant·e·s.

Référence 3 : La formation bénéficie d'un adossement à la recherche.

Le « Parcours de l'écrit » : une sensibilisation à la recherche par la recherche c.1...

Pendant la période de référence, l'École a mis en place un « parcours de l'écrit » qui court sur les deux cycles et qui inclut la production de documents rendant compte des recherches effectuées, notamment en bibliothèque, mais aussi de comptes rendus de visite de lieux et d'expositions et, qui, plus largement, documente le processus de recherche et de création de l'étudiant·e. Chaque année, depuis la première année jusqu'au rapport de diplôme obligatoire, un enseignant dédié coordonne ce « parcours de l'écrit ». Des séances spécifiques sont organisées à la bibliothèque qui, par ailleurs, réalise un suivi individualisé des demandes de méthodologie de recherche des étudiant·e·s.

... encadré par des praticien ne s et des théoricien ne s chercheur e s et des professionnel le s de la recherche documentaire

L'enseignement est principalement dispensé par des professionnel.le.s. De même, la programmation des workshops fait appel à des designers en activité mais aussi à des théoricien ne s, penseur·euse s, du design et des disciplines adjacentes.

Référence 4 : La formation entretient des relations avec le monde socio-économique et intègre des éléments de professionnalisation

Un écosystème local du design faible et non structuré c.1

Contrairement à la région Auvergne-Rhône-Alpes voisine, notamment dans les bassins stéphanois et lyonnais, l'écosystème du design à Marseille et plus largement en PACA est assez faible, peu structuré et volatil. Les initiatives récentes de quelques designers pour le structurer et le rendre mieux visible, notamment par la constitution d'un annuaire professionnel, restent insuffisamment fortes pour enclencher une dynamique peu relayée par les collectivités.

En outre, la diversité des formes de design fait que l'établissement est souvent sollicité pour des formes de design qui n'y sont pas enseignées ou pour des propositions visant à faire

travailler gratuitement les étudiant·e·s sur une prestation ciblée, ce à quoi l'établissement, évidemment, se refuse.

L'initiative « Dynamique Design Sud » pourrait être l'outil de mise en visibilité et de valorisation des enseignements du design dans leur diversité. Il faudrait pour cela que ses promoteurs abandonnent la culture du concours systématique qui aboutit principalement à des opérations plus ou moins réussies de communication institutionnelle.

La formation inclut des éléments professionnalisants propres à la profession de designer c.3

Contrairement à l'option art où cette dimension est peu présente pour le 1er cycle, l'option design inscrit dans la maquette de 1er cycle des séances et des crédits spécifiquement consacrés à ces sujets. Elle pourrait encore être renforcée, notamment sur le plan de la protection de la propriété industrielle, par exemple.

DOMAINE 2 : L'ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

Les principes fondamentaux de la pédagogie en école d'art, notamment en 1er cycle au sein d'une option design, ont été détaillés dans le document commun aux quatre formations (c.5), ce que l'on peut résumer par « enseigner l'art par l'art, le design par le design, la création par la création ».

Pendant la période de référence, l'établissement a clarifié les formes pédagogiques dans lesquelles ces principes sont activés.

Références 5 & 6 : La formation met en œuvre les méthodes pédagogiques adaptées aux compétences visées et les diversifie

Les champs de pratiques et d'investigations (CPI) : le cœur du 1er cycle c.1

Comme l'indique le livret de l'étudiant·e (document valant preuve), les CPI « articulent théorie et pratique autour d'un socle élargi de connaissances et de savoir-faire ancrés dans la création contemporaine ». Ils sont attributaires de 18 crédits en année 2 et de 10 crédits en année 3, soit la part la plus forte du bloc « Méthodologie, techniques et mises en œuvre » et font ainsi jeu égal avec les cours théoriques. Les étudiant·e·s choisissent entre plusieurs CPI qui sont précisément décrits annuellement dans le livret des enseignements.

Deux CPI sont proposés aux étudiant·e·s en 1er cycle design :

- le CPI « Espaces [&] Publics », marqué par le design d'espace dans la diversité de ses applications professionnelles ;
- le CPI « Objet » qui explore l'objet et sa matière en 2e année, avec ses usages en 3e année et qui noue des relations fortes qui marient design et artisanat traditionnel (workshop « Assemblage ressource 1 » avec l'association *Pierres du Sud* et le designer invité Mathieu Peyroulet, projet présenté dans le cadre du Festival du design D'Days à Paris en mai 2017, par exemple).

Repérer et valoriser les compétences acquises dans le cursus ou en dehors de celui-ci c.2

En ce qui concerne le design, surtout en 1er cycle, mais aussi en 2e cycle, l'évaluation des enseignements par les étudiant·e·s et les diplômé·e·s a montré la nécessité de renforcer les apprentissages dans l'usage de logiciels professionnels de conception graphique en 2 et 3 dimensions. La maîtrise de ces logiciels favorise la qualité des rendus, mais aussi l'insertion professionnelle auprès de designers confirmé·e·s qui vont plutôt accueillir de jeunes diplômé·e·s, dans un premier temps, dans des fonctions d'exécution plutôt que de stricte création.

À l'occasion du départ à la retraite de l'assistant « maquette », des assistant·e·s spécialistes de ces logiciels ont été engagé·e·s. En outre, une salle dédiée au maquettage 3D, dotée de matériels performants et de logiciels adéquats, a été installée au sein du laboratoire numérique de l'École, aussi équipé en bancs de montage audio et vidéo.

En outre, les étudiant·e·s bénéficient d'un accompagnement spécifique dans la réalisation d'un portfolio. Le suivi et les rapports de stages pourraient être plus visibles et mieux exploités.

Les compétences techniques acquises pendant le cursus pourraient être plus simplement et systématiquement valorisées (supplément au diplôme).

Référence 6 : La formation développe et diversifie ses pratiques pédagogiques

Cf. annexe 1 commune

Référence 7 : Les contenus et les dispositifs de la formation sont adaptés pour permettre son ouverture à l'international.

Cf. annexe 1 commune

Référence 8 : Les contenus et les dispositifs de la formation sont adaptés aux publics de la formation continue et en alternance.

Cf. annexe 1 commune

DOMAINE 3 : L'ATTRACTIVITÉ, LA PERFORMANCE ET LA PERTINENCE DE LA FORMATION

Référence 9 : La formation développe et suit son attractivité auprès de ses différents publics c.1 ; c2

On remarque en 1er cycle design un tassement des effectifs qu'il convient d'analyser en utilisant un faisceau d'indices contextuels apparus pendant la période de référence :

- une multiplication de l'offre publique et privée de l'enseignement supérieur de design, dont certaines très articulées autour de l'innovation numérique et technologique et l'entrepreneuriat². On remarque par exemple un mouvement de concentration dans le champ des écoles privées de design, principalement de design graphique à l'instar

² Lors d'un salon étudiant, la grande école de commerce Kedge, voisine géographiquement, arborait comme slogan : « In Design We Trust ».

du groupe « Écoles de Condé » qui a racheté plusieurs écoles en France, dont une sur le territoire marseillais : AxeSud.

- la montée en puissance des Diplômes nationaux des métiers d'art et du design, dispensés dans des lycées et donnant désormais grade de licence. L'offre est particulièrement abondante sur le territoire marseillais où deux lycées ont été pilotes pour sa mise en place.

On doit ajouter à ces indices ce qui revient à l'établissement et notamment la relative inadéquation des locaux à un enseignement du design. Un projet ambitieux de réaménagement a été réalisé gracieusement par l'équipe enseignante³, bien sûr compétente en la matière, et chiffré. Il exige pour autant des travaux sur lesquels l'établissement n'a pas la main, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre devant pour la partie structurelle être assurées par la Ville de Marseille, propriétaire⁴.

Pour pallier cette baisse relative d'attractivité du 1er cycle en design, pendant la période de référence, et notamment par la mise en place du CPI, les attendus et les objectifs des enseignements ont été clarifiés et précisés en concertation étroite avec l'équipe pédagogique.

Elle doit être relativisée par le fait que l'on observe une montée en puissance des demandes d'entrée en cours de cursus.

Tout en respectant les textes réglementaires qui ne prévoient pas de distinction dans le recrutement et la sélection des candidat·e·s pour la 1ère année, des aménagements du concours pourraient être imaginés pour sélectionner davantage de candidat·e·s potentiellement intéressé·e·s par le design.

Enfin, et cela a été souligné par les enseignant·e·s, il faut trouver le moyen de renforcer encore la présence du design en 1re année et la rendre plus attractive, notamment en développant des applications pratiques sans se contenter d'un cours sur l'histoire du design.

Référence 10 & 11 : la formation suit la réussite de ses étudiant·e·s et analyse leur devenir professionnel et académique

En design, le nombre d'étudiant·e·s, plus réduit qu'en art, permet d'avoir de manière informelle des informations sur le devenir des diplômé·e·s de 1er cycle qui n'enchaînent pas avec un 2e cycle dans l'École. L'enquête est cependant trop floue pour en tirer des conclusions valables. On note cependant que le taux de pression sur l'entrée en 2e cycle, contrairement à l'option art, est faible. Ainsi, un·e étudiant·e qui réussit son DNA design, qui a un projet et qui souhaite continuer dans l'École, se voit rarement refuser cette possibilité.

DOMAINE 4 : LE PILOTAGE ET L'AMÉLIORATION CONTINUE DE LA FORMATION

Référence 12 : La formation définit un processus d'évaluation interne permettant de la faire évoluer dans une démarche d'amélioration continue c.1 et c. 2

Pendant la période de référence, les enseignant·e·s de l'option design ont renforcé leur concertation. À la fin de cette période (2021), une coordinatrice de l'option, 1er et 2e cycle, a été désignée sur proposition de la direction mais par voie de consensus. Cette

³ Que soit particulièrement remercié ici Frédérick du Chayla

⁴ Cf. DAE établissement, chapitre 1, politique immobilière

coordination, qui existait auparavant mais avait été abandonnée il y a un peu moins d'une dizaine d'années auparavant, a déjà permis de fluidifier l'évaluation interne et de renforcer la représentation de l'option dans l'écosystème local.

Pour autant, la période de référence aura été marquée par de nombreux départs d'enseignant·e·s et notamment, successivement, de trois designers d'objet et de deux assistant·e·s maquette. Il convient d'évaluer le plus lucidement possible les raisons et surtout l'impact de ces départs au-delà de l'histoire personnelle de chacune et de chacun.

Conclusion

L'option design des Beaux-Arts de Marseille vit une forme de paradoxe. C'est indéniablement une formation de qualité mais cela ne se sait pas suffisamment. C'est d'ailleurs vrai pour le 1er cycle comme pour le 2e cycle. Ce qui vaut preuve sur ce point est la qualité des travaux présentés lors du passage de diplôme, qualité saluée par les jurys sans exception.

C'est donc au premier chef sur le plan de la communication et de la valorisation de l'option qu'il faudra travailler.