

esad_orleans

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART ET DE DESIGN D'ORLÉANS



Sommaire

Avant-propos	5
Éléments clés	7
Les points forts de l'année 2020	9
Le contexte de la crise sanitaire	12
Départs et arrivées en 2020	15
1. Les études	16
1.1 Les examens d'entrée	16
1.2 Les diplômes	18
1.3 Une pédagogie attentive à la vie étudiante	18
1.4 Une classe préparatoire réaffirmée	19
1.5 Les ateliers techniques	20
1.6 Les stages	21
1.7 Les partenariats pédagogiques	23
1.8 Les événements pédagogiques	24
1.9 Les césures	26
1.10 Une pédagogie renforcée dans ses équipements et ses moyens	26
1.11 Une nouvelle maquette pédagogique pour l'année 2020-21	27
2. Une politique de recherche affirmée et structurée	36
Introduction	37
2.1 Restructuration et renforcement de l'unité de recherche ECOLAB	37
2.2 Les moyens de la recherche	37
2.3 Formalisation de quatre programmes de recherche	38
2.4 La valorisation de la recherche	46
3. Dialogue social et organisation	48
Introduction : Un fonctionnement apaisé des instances	48
3.1 Un contrat plus juste pour les responsables d'atelier	48
3.2 Une organisation plus claire	48
3.3 Des missions mieux identifiées	49
4. Lancement d'une politique culturelle	50
4.1 Des moyens	50
4.2 Mise en place d'une programmation pluri-annuelle d'expositions	50
4.3 Les expositions 2020	51
4.4 La France Design Week	51
4.5 Projet CYBER_CAVE	53

5. Une politique internationale ambitieuse	54
5.1 Les ambitions	54
5.2 Nouvelles écoles partenaires	56
5.3 Mobilité internationale	56
6. Communication	57
6.1 Communication interne	57
6.2 Communication externe	57
6.3 Mise en place d'une politique de mécénat	59
7. Insertion professionnelle (n+1)	60
8. Travaux et sécurité	61
ANNEXES	62

Avant-propos

L'année 2019-2020 a constitué une année de redéfinition, de restructuration et de défis pour l'école. Les grandes lignes du nouveau projet ont été mises en place. L'organisation générale, les études, la recherche, la politique culturelle et la stratégie internationale ont été restructurées afin de mieux répondre aux ambitions de l'école et d'offrir à chacune et à chacun la possibilité de se déployer. Enfin, l'école a dû faire face, comme le reste du monde, à la pandémie du Covid-19 et à ce propos, il faut le souligner, toutes les équipes se sont mobilisées pour permettre la poursuite de nos activités et la réussite des étudiants de l'école.

L'ÉSAD Orléans a pour ambition de jouer pleinement son rôle au niveau métropolitain, régional, national et international. Son objectif est d'atteindre un rayonnement européen, par son offre de formation et par sa capacité à mettre en œuvre une politique de recherche en art et en design. Sur le plan pédagogique, cette ambition se traduit par un adossement de la formation à la recherche au niveau de la 4^e et de la 5^e année.

Le projet 2019-2022 : Une fabrique du futur

L'ÉSAD Orléans s'affirme comme une fabrique d'art et de design ancrée dans les enjeux numériques, écologiques, politiques et technologiques. Les étudiantes et étudiants y apprennent à regarder, à faire, à comprendre, à se forger un jugement. Ils et elles apprennent aussi à collaborer avec les autres, à construire une relation avec les êtres non-humains et à co-créeer avec les machines grâce auxquelles se fabriquent aujourd'hui les objets, les images, les espaces et les textes.

L'ÉSAD Orléans enseigne le design. Son approche, résolument artistique, est tournée vers les questions les plus contemporaines, telles que le futur de l'édition imprimée et numérique, les objets connectés et la sculpture des données, la transition écologique et les biens communs, l'archéologie des média et le design du temps. Cela lui donne une place singulière dans le paysage des formations en design en France et en Europe.

Cette vision prospective qui la caractérise ne serait rien toutefois si les étudiantes et les étudiants n'étaient pas formés aux fondamentaux de l'art, aux méthodologies du projet en design, aux techniques et aux théories de l'art et du design. Croisant les logiques d'apprentissage et de recherche, la collaboration et la démarche personnelle, le design et les arts actuels, l'ÉSAD Orléans est une école où l'on apprend à refaire le monde.

2020 : année de mutation

1. Tout en gérant la crise sanitaire et les ressources de l'école avec rigueur, l'école s'est dotée dans la concertation d'une nouvelle maquette pédagogique et d'une politique de la recherche, avec notamment la création d'un troisième cycle et un adossement de la pédagogie à la recherche. Les mentions du DNSEP ont été modifiées. L'unité de recherche a été restructurée et s'appuie désormais sur quatre programmes de recherches, dont deux ont été labellisés. Les partenariats pédagogiques ont été renforcés, notamment avec l'ENSAPVS, Polytech Orléans, CICLIC et NEOMA.
2. L'amélioration durable des conditions de vie étudiante a également été au cœur de nos préoccupations, débouchant sur de nouveaux aménagements, l'introduction de nouveaux tarifs boursiers, une politique de valorisation des travaux des étudiantes et étudiants, la désignation de personnes référentes sur le handicap, contre le sexisme, le harcèlement et les discriminations.
3. Nous avons dans le même temps initié une politique culturelle, en nous dotant d'un programme pluri-annuel d'expositions et, dans l'esprit de valoriser la jeune création, conçu un projet d'atelier virtuel, qui a obtenu le soutien du dispositif Culture Pro (Ministère de la Culture).
4. Lors du renouvellement de la charte Erasmus pour la période 2021-2027, l'ÉSAD Orléans a proposé une nouvelle stratégie en matière de politique internationale.
5. S'agissant de l'organisation de l'établissement, un organigramme fonctionnel et nominatif a été créé pour la première fois dans l'école. Les missions de chacune et chacun ont été précisées dans l'équité et la transparence.

Les priorités pour 2021

1. Afin de répondre aux besoins de sa pédagogie et de son développement, l'ÉSAD, grâce au soutien de la Métropole d'Orléans, proposera un schéma d'extensions et de travaux à réaliser.
2. La maquette pédagogique sera affinée, notamment en premier cycle. La place de la classe préparatoire sera confortée. La recherche sera développée.
3. L'année 2021 sera enfin celle du développement de notre politique culturelle, de la création d'une maison d'édition et de la mise en place d'une politique de mécénat et de communication.

Éléments clés

École Supérieure d'Art et de Design d'Orléans

Date de création : 1787

Statut : établissement public de coopération culturelle (EPCC)

Étudiants (2019-2020) : 304

DNSEP obtenus : 24 (100% de réussite)

DNA obtenus : 58 (100% de réussite)

Équipe pédagogique : 53 enseignants, 10 responsables d'atelier

Gouvernance : Un conseil d'administration (CA), un conseil d'orientation pédagogique (COP), un comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail (CHSCT), un comité technique (CT).

Direction : Un directeur général, une secrétaire générale, et depuis 2020, une directrice des études

Cursus et diplômes

Diplôme National d'Art (DNA, bac +3) option design, mentions Design Objet / Espace ; Design Objet / Espace / Architecture ; Design Visuel et Graphique

Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP, bac + 5) option design, mentions Design des Communs ; Design des Média

Diplôme Supérieur de Recherche en Design (DSRD, bac +8), option design, mentions Archéologie des médias ; Design des Communs ; Éditions nouveaux médias; Sculpture des données

Doctorat en partenariat avec l'ENSAPVS et par convention avec les universités (Orléans, Tours...)

Autres cursus sans délivrance de diplôme

Classe préparatoire aux écoles d'art et de design

Post-master professionnel Cinéma, Audiovisuel, Média Design et Image Animée (CAMEDIA)

Post-master professionnel Objets connectés

Post-master professionnel

Recherche

Une unité de recherche : ECOLAB (qualifiée jusqu'en 2023)

4 programmes de recherche : Blockchain In Média (qualifié jusqu'en 2022) ; Édition Média Design (qualifié jusqu'en 2022) ; LIGA ; Objects Crafts and Computation

8 étudiants en DSRD

L'ÉSAD est membre du Studium Loire Valley

Le directeur général de l'école est membre de l'école doctorale Humanités et Langues commune aux universités d'Orléans et de Tours.

Partenariats

Conventions-cadres : Centre Chorégraphique National Orléans ; Centre Dramatique National Orléans ; École Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Val-de-Seine
FRAC Centre Val-de-Loire ; NEOMA (rentrée 2021) ; Université d'Orléans

Une convention-cadre avec la fondation Culture et Diversité

L'ÉSAD est membre de CUMULUS (Cumulus International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media)

L'ÉSAD a plus de 40 écoles partenaires dans le monde

Les points forts de l'année 2020

Organisation

- Création d'un organigramme fonctionnel et nominatif
- Création d'une direction des études et structuration du service pédagogique
- Création d'un règlement d'emploi de responsables d'ateliers
- Mise en œuvre d'une répartition des services enseignants et des missions spécifiques sur la base de la transparence et de l'équité
- Structuration de la recherche avec désignation d'une responsable de la recherche (directrice de l'ECOLAB) et quatre directeurs de programmes de recherche
- Gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID19

Vie étudiante et professionnelle

- Création d'une salle de convivialité pour les étudiants
- Recrutement de moniteurs étudiants dans les ateliers
- Tarif boursier pour la classe préparatoire
- Tarif aménagé pour les DSRD
- Désignation d'une personne référente sur les questions de harcèlement, sexisme et discrimination
- Désignation d'une personne référente sur les questions de handicap
- Désignation d'une personne référente pour la transition écologique
- Introduction de modules d'enseignement de la vie professionnelle
- Nouveau livret de l'étudiant (web et imprimé)
- Renforcement des alumni avec des missions pour d'anciens étudiants
- Valorisation des travaux des étudiants

Études

- Définition d'une stratégie quadriennale des effectifs
- Valorisation de la classe préparatoire et adhésion à l'APPEA
- Convention-cadre avec NEOMA pour un parcours croisé
- Création d'un parcours de 2e cycle ÉSAD / ENSAPVS
- Réformes pédagogiques pour une meilleure intégration européenne :
 - Mise en cohérence des ECTS par rapport aux heures d'enseignement
 - Clarification et rééquilibrage de l'offre de formation dans les années 2 et 3
- Réforme structurelle des DNSEP :
 - Requalification des mentions
 - Création de quatre parcours pédagogiques
 - Adossement des parcours pédagogiques aux programmes de recherche

- Création du post-master professionnel CAMEDIA en partenariat avec CICLIC
- Création du post-master professionnel Objets connectés en partenariat avec Polytech Orléans
- Création d'un post-diplôme COVID19 pour les diplômés 2020
- Création du laboratoire numérique ADALAB

Recherche

- Affectation de moyens à la recherche avec attribution d'heures de service à l'activité de recherche et affectation de locaux
- Équipement des ateliers de moyens de production de pointe permettant la mise en oeuvre des projets de recherche (machines de fabrication numérique, équipement informatique de haut niveau)
- Restructuration de l'ECOLAB
- Création d'une direction de la recherche
- Constitution d'une équipe d'enseignants-chercheurs de 14 personnes
- Création du DSRD
- Obtention de la qualification de deux programmes de recherche par le ministère de la Culture
- Organisation d'un mois de workshops dédiés à la recherche en art et en design, suivie d'une exposition

Culture

- L'ÉSAD est lauréate de l'appel à projet Culture Pro pour le projet CYBER_CAVE
- Réfection de la Galerie de l'ÉSAD
- Désignation d'une responsable des événements et expositions de l'ÉSAD et mise en place d'une stratégie pluriannuelle d'expositions
- Organisation de 3 expositions en 2020, malgré la pandémie

Communication et mécénat

- Refonte de l'identité visuelle de l'ÉSAD
- Création d'un nouveau site internet ÉSAD, de 4 sites internet pour les programmes de recherche, d'un site internet dédiés d'expositions.
- Renforcement de l'activité de l'ÉSAD sur les réseaux sociaux
- Rédaction d'une charte mécénat
- Création d'un poste de chargé de la communication et du mécénat (pour 2021)

Espace, extension et travaux

- Définition d'une stratégie quadriennale de travaux et d'extensions de l'ÉSAD
- Réfection des plafonds et de différentes salles
- Extraction de la cuve à fioul et création d'une salle de stockage
- Requalification des espaces à des fins d'optimisation et de clarification

Le contexte de la crise sanitaire

Les mesures mises en place par l'ÉSAD Orléans en 2020

Plans de continuité pédagogique et administrative (mars, octobre)

- Travail avec les coordinatrices et coordinateurs / construction des nouvelles pédagogies avec fiches de cours / mise en place des outils numériques (classes virtuelles, rendez-vous en visio) / réorganisation des bilans et des diplômes de 3e et 5e années à distance, avec des jurys resserrés, tout en respectant les obligations réglementaires.
- Informations à destination des étudiantes et étudiants sur les aides psychologiques offertes par le CROUS, la métropole, la région, l'État...
- Suivi des classes et des étudiants par le service pédagogique afin de pallier au risque de décrochage.
- Grande disponibilité des enseignants et enseignantes, même en soirée et en week-end.
- Continuité administrative en télétravail, en fonction des mesures de confinement.

Examens d'entrée en 1ère année

- Organisation des épreuves à distance, conformément à la réglementation et en suivant les recommandations du ministère de la Culture. L'ÉSAD Orléans a opté pour la suppression des épreuves d'admissibilité ; le maintien des épreuves (projet plastique, théorique et langue) ; le remplacement de l'entretien oral par un questionnaire (sous forme de texte, vidéo ou enregistrement sonore).
- Organisation des évaluations sur 3 jours (par binôme d'enseignants)

Diplômes

Organisation des diplômes à distance, en juin, afin de permettre aux étudiantes et étudiants d'organiser leur année 2020-2021 sereinement.

Il a été décidé collégalement et exceptionnellement de n'attribuer aucune mention honorifique.

Organisation des enseignements

Instaurant une relation de confiance entre les étudiants, les personnels et l'administration, l'ÉSAD a su adapter ses mesures en fonction de l'évolution de la pandémie.

Premier confinement (printemps 2020)

L'ÉSAD met en place des enseignements à distance et un dispositif de communication interne à distance (messagerie, stockage etc.).

La désignation d'une personne référente permet d'apporter de l'aide et de former les enseignants aux outils numériques de suivi à distance (Classrooms, classes virtuelles...)

Rentrée 2020

– Les ateliers ont ouvert le 17 août. Les diplômés ont eu accès aux ateliers le 20 août afin de réaliser les projets qu'ils n'avaient pu réaliser pendant le premier confinement. Un premier workshop est organisé le 24 août.

– La rentrée a été avancée et fixée au 7 septembre 2020 pour la 1^e année et la classe préparatoire, au 14 pour le reste de l'école.

– L'ÉSAD a organisé l'année scolaire en prévision d'un second confinement :

- jauges réduites, gestion des flux, protocole sanitaire strict (dont aération permanente des locaux, même en hiver)
- enseignement artistique et technique sur site, enseignement théorique à distance, enseignement hybride dans des salles équipées ... Il n'y aura pas de changement majeur pendant toute l'année scolaire.

Deuxième confinement (automne 2020)

En étroite collaboration avec le rectorat et le ministère de la Culture et dans le respect de la réglementation sanitaire, l'ÉSAD a poursuivi ses activités sur site.

Événements et stages

Du premier confinement jusqu'à la fin de l'année, l'ÉSAD a été contrainte d'annuler un événement annuel (International Week) ainsi que tous ses workshops mobilisant des intervenants extérieurs.

Pendant toute l'année 2020, les stages ont été perturbés en raison de la crise sanitaire (voir 1.6).

Post-diplôme COVID 19

En raison de la crise sanitaire Covid 19 et conformément au cadre réglementaire, les étudiants candidats au DNSEP ont passé leur diplôme à distance grâce au contrôle continu et en présentant un dossier artistique. Néanmoins, ils n'ont pas eu la possibilité de mener à terme leur projet personnel dans la mesure ils n'ont pas eu accès aux ateliers techniques de l'école depuis le 17 mars 2020. Or la réalisation de ce projet est primordial pour leur insertion dans le monde professionnel de l'art et du design.

C'est pourquoi l'ÉSAD a créé un post-master spécial Covid 19, autorisant les étudiants candidats au DNSEP 2020 d'accéder **gratuitement, sans frais d'inscription**, aux **ateliers techniques de l'école du 17 août 2020 au 30 juin 2021**, afin qu'ils puissent réaliser leur projet personnel en **autonomie**. Le post-master leur ouvre droit au statut d'étudiant pendant un an.

Nombre d'inscrits : 15.

Ateliers de pratiques amateurs

Du fait du contexte sanitaire et en s'appuyant sur l'expérience de l'année précédente, nous avons choisi de **ne pas lancer les ateliers les plus techniques du programme des ateliers de pratiques amateurs sur la saison 2020-2021** (atelier gravure, micro-édition, modelage, photographie). Nous sommes partis du principe qu'une nouvelle situation de confinement rendrait impossible la poursuite de ces ateliers nécessitant l'accès à du matériel technique spécifique et risquait de générer du mécontentement. L'évolution de la situation nous a donné raison dès le mois de novembre 2020.

Dans ce contexte, nous avons cependant maintenu un programme de 3 ateliers de dessin pour adultes (carnets de voyage et carnets d'esquisse, modèle vivant) et de 4 ateliers pour enfants et adolescents : pratiques créatives pour les 7-11 ans, dessin d'observation et d'imagination pour adolescents, atelier du dessin au design et préparation des concours pour les lycéens, atelier "code et électronique" pour adolescents.

Malgré le confinement de novembre 2020, l'ensemble des ateliers a pu être maintenu à distance avec des taux de poursuite des ateliers inégaux mais consistants, notamment parmi le jeune public.

Nombre d'inscrits 2020 - 2021 : 120 dont 62 enfants et adolescents.

Départs et arrivées en 2020

Départs

Boris Adamczyk (technicien informatique et réseaux), Laurent Bizien (agent administratif), Cindy Caudron (secrétaire de direction), Julie Dorffer (enseignante, design mobilier), Ludovic Duhem (enseignant, responsable de l'ECOLAB), Andréa Eichenberger (enseignante, anthropologie, photographie), José Ferreira (enseignant, design éthique), Doris Géraud (agent administratif), Jean Lecointre (enseignant, illustration), Patricia Leroux (secrétaire pédagogique), Annick Moulin (agent d'entretien), Maryse Tranchet (agent d'entretien).

Arrivées

Lionel Broye (enseignant, archéologie des médias), Florence Crosnier (secrétaire pédagogique), Nathalie Fontaine (agent d'entretien), Sylvia Fredriksson (enseignante, design des communs), Victor Guégan (enseignant, historien du design graphique), Hava Ismailova Mehmedova (agent d'entretien), Marie Lechner (enseignante, cultures numériques), Quentin Juhel (enseignant, graphisme web to print), Alexandre Texier (enseignant, web design).

1. Les études

1.1 Les examens d'entrée

Afin de répondre aux mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19, tous les examens d'entrée et admissions ont été organisés à distance.

1.1.1 Examen d'entrée en 1ère année

Les chiffres-clés

Nombre de voeux initiaux sur Parcoursup : 600

Nombre de voeux confirmés : 558

Nombre de participants à l'examen : 284

Nombre d'admis : 68

Moyenne du dernier admis : 10,1

Origines géographiques des candidats initiaux :

France : 580

Europe : 4 (Bulgarie / Espagne / Norvège / Portugal)

Afrique du Nord : 3 (Maroc)

Moyen-Orient : 4 (Liban / Turquie)

Asie : 9 (Corée : 8 / Chine : 1)

Déroulement des épreuves

Les épreuves de cet examen consistaient en :

- Une épreuve plastique : “S(cience) F(iction) - S(ans) F(iltre)” (attendus : un ou plusieurs dessins / une oeuvre en volume / une photographie Instagram).
- Une épreuve théorique : extrait d'un livre de Philip K. Dick, *Ubik*, 1969 (attendu : un texte de 4000 signes).
- Une épreuve de langue étrangère : “Est-il plus difficile de grandir au XXIème siècle qu'au siècle précédent ?” (attendu : un texte de 3000 signes)
- Un portfolio, contenant environ 12 travaux personnels.
- Un entretien de parcours et de motivation, prenant la forme d'un questionnaire (réponses au choix sous forme de texte, audio ou vidéo).

1.1 2 Examen d'entrée en cours de parcours (commission d'équivalence en premier ou deuxième cycle)

Les chiffres-clés

Nombre de candidats en 1er cycle : 32

Nombre de candidats retenus : 3 dont :

2e année DOE : 2

2e année DVG : 1

Nombre de candidats en 2e cycle : 14

Nombre de candidats retenus : 5 dont :

4e année Design des Communs : 5

1.1.3 Admission en 2e cycle (commission interne)

Les chiffres-clés

Nombre d'étudiants candidats :

3 DOE : 13

3 DVG : 27

Nombre d'étudiants retenus :

DOE : 11

DVG : 16

Étudiants inscrits à la rentrée 2020 :

4 en Design des Communs (ex-DOE)

10 en Design des Média (ex-DVG)

1.1.4 Entrée en mention Design Objet / Espace / Architecture (ENSAPVS / ÉSAD)

Entrants (étudiants de l'ENSAPVS accueillis à l'ÉSAD) : 4

Sortants (étudiants de l'ÉSAD à l'ENSAPVS) : 2

1.1.5 Admission en classe préparatoire

Les chiffres-clés

Nombre de candidats : 100

35 étudiants accueillis : 6 garçons / 29 filles

Origine géographique des étudiants accueillis :

– 13 de la métropole d'Orléans

– 13 de la région Centre-Val de Loire

– 9 hors région (dont 5 en provenance d'Île-de-France)

1.2 Les diplômes

Les chiffres-clés

58 **DNA** dont :

26 en DOE (dont 3 en mention Design Objet & Espace / Architecture)

32 en DVG

24 **DNSEP** dont :

11 en DOE

13 en DVG

100% de réussite.

1.3 Une pédagogie attentive à la vie étudiante

- Création d'une salle convivialité sanctuarisée pour les étudiants (canapés / fauteuils + tables basses / chaises et tables de travail ou restauration / micro-ondes / distributeurs boissons froides et chaudes + snacks)
- Chaque salle est dédiée à une seule classe.
- Recrutement de 3 moniteurs (Ateliers modelage, photo, prototypage) issus des DSRD (3e cycle) ou 5e année.
- Recrutement d'une 4e année, de deux 5e années et une DSRD sur le poste d'accueil
- Recrutement de 4e année à la bibliothèque
- Identité visuelle annuelle confiée à un étudiant-chercheur en DSRD
- Création d'un tarif boursier classe préparatoire : 590 €
- Tarif aménagé pour les DSRD : 200 €
- Attribution d'une bourse de 500 € pour le post-master CAMEDIA
- Valorisation des travaux des étudiants : Expo Jeunes Designers (Uncool Memories #1) / Expo DNA / Expo "On s'montre nos trucs !", suite au mois de workshop du 1er cycle
- Désignation d'un référent harcèlement, sexisme et discrimination
- Désignation d'un référent handicap

1.4 Une classe préparatoire réaffirmée

L'année 2019-2020 a permis à la classe préparatoire de déménager de ses locaux situés au 3^e étage du 108 vers le site principal de l'école (au sein des bâtiments modulaires).

La classe préparatoire a su s'adapter très rapidement à la modification radicale du calendrier et des modalités des concours des écoles d'art et de design en 2020.

Malgré le contexte, un accompagnement individualisé s'est rapidement mis en place, à distance.

Les résultats obtenus en 2020 sont très encourageants :

- **87,5%** des étudiants poursuivent leurs études dans un établissement supérieur public ou privé lié à la création
- **65 % de l'effectif** s'oriente vers une école publique d'art et de design, parmi lesquelles : ÉSAD Orléans x 9, EESAB Rennes et Lorient, ESAM Caen x 2, TALM Tours, ÉSAD Angers x 2, ÉSAD Reims x 2, EESI Poitiers, ENSAD Strasbourg et ENSAD (Arts Déco) Paris.
- **18,75 %** de l'effectif s'oriente vers une école privée de design, en particulier sur des filières (jeu vidéo, animation, design auto) où les formations publiques sont peu nombreuses.
- **12,5 %** ont abandonné le cursus en cours d'année (réorientation, difficultés personnelles ou familiales).
- 1 étudiante poursuit une année en Histoire de l'art, à l'Université.

Une équipe enseignante renforcée à la rentrée 2020

Des enseignants de l'équipe pédagogique de l'ÉSAD interviennent pour la première fois en classe préparatoire : Evelyne Paradis, Samuel Roux, Rafal Borkowski, Sophie Monville, Erik Nussbicker, Thierry Vivien.

De nouveaux intervenants extérieurs complètent le dispositif pédagogique : Alexis De Raphélis (vidéo), Gaël Goutard (code et création graphique). Des intervenants réguliers maintiennent leur niveau d'implication.

L'ensemble s'adapte à la situation sanitaire en divisant l'effectif en 2 groupes-classes dès la rentrée scolaire tout en maintenant un volume très consistant de cours auprès des étudiants.

1.5 Les ateliers techniques

Liste des ateliers techniques en 2020 (nom des responsables)

Atelier 2D/3D (Marek Zaroslinski)
Atelier Bois (Madi Kassay)
Atelier Gravure (Thierry Vivien)
Atelier Impressions (Clémence Brunet)
Atelier Infographie (Marlène Bertoux)
Atelier Métal (Camille Legriffon)
Atelier Moulage et Modelage (Virginie Péchard)
Atelier Photographie (Paul de Lanzac)
Atelier Prototypage (Stéphane Détrez)
Atelier Vidéo et Son (Stéphane Bérard)

1.5.1 Description

Les ateliers techniques sont le lieu où les projets prennent forme et s'expérimentent. Ils singularisent l'école par rapport à d'autres types de formation (universités, DN-MADE...).

Grâce au soutien de la Métropole d'Orléans et de la région Centre-Val de Loire, l'ÉSAD Orléans possède des équipements de pointe, lieux de vie et de travail permanents des étudiants.



1.5.2 Septembre : le mois des ateliers pour le 1er cycle

En 2020, les étudiants de 1e, 2e et 3e année ont débuté l'année scolaire par un mois de formation dans les ateliers. L'expérience sera reconduite en septembre 2021.

1.5.3 Mutation de l'atelier numérique en laboratoire numérique (ADALAB)

L'atelier numérique, initialement basé à Dupanloup, a été supprimé et requalifié en laboratoire numérique (ADALAB), basé au 108, à proximité de la LabomédiA. La gestion de l'ADALAB a été confiée à deux enseignants.

1.6 Les stages

Les structures d'accueil, incertaines sur la reprise de leurs activités dans les mois qui suivaient la période de confinement de mars à mai 2020, n'ont pas pu s'engager comme à l'accoutumé.

Les étudiants en 2e et 3e années ont été relativement impactés durant leur recherche de stage dont la durée effective s'est étalée de juin à août 2020.

Afin de répondre à cet impact, l'ÉSAD Orléans a réduit la durée du stage de 3 mois à 2 mois de stage au maximum pour le cycle 1.

Les étudiants en années de césure, 4e année et post-diplôme ont été davantage impactés par la crise sanitaire.

Les chiffres-clés

Nombre d'étudiants concernés (stage non effectué au début du 1er confinement) :
117

Nombre de stages réalisés : 61

Statistiques par secteur d'activité

2e cycle

4 étudiants en 4e année dont 2 chez Airbus (stage interrompu en raison de la crise sanitaire), 1 chez Swarovski (poursuite en télétravail). Pas d'autres stages en raison de la crise sanitaire.

1er cycle

Design objet et espace

- 3 **stages en** Arts du spectacle vivant (9001Z) / scénographie
- 1 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (9499Z) / médiation culturelle, scénographie
- 2 Autres commerces de détail spécialisés divers (4778C) / mobilier, objet
- 2 Activités d'architecture (7111Z) / architecture, architecture d'intérieur
- 2 Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (3213Z) / textile, bijoux
- 1 Fabrication d'autres vêtements et accessoires (1419Z) / textile
- 1 Activités spécialisées de design (7410Z) / architecture d'intérieur
- 1 Restauration de type rapide (5610C) / architecture d'intérieur
- 1 Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement (3109B) / mobilier
- 1 Fabrication d'autres produits céramiques (2349Z) / arts de la table
- 1 Fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie (1629Z) / objet
- 2 autres (étranger) / architecture d'intérieur, enseignement culturel

Design visuel et graphique

- 2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (9499Z) / médiation culturelle, scénographie / éditions, médiation culturelle
- 2 Conseil en relations publiques et communication (7021Z) / identité visuelle
- 2 Édition de revues et périodiques (5814Z) / édition, photographie
- 2 Autre imprimerie (labeur) (1812Z) / imprimerie
- 1 Activités de pré-presses (1813Z) / imprimerie
- 1 Autres activités d'édition (5819Z) / illustration
- 2 Création artistique relevant des arts plastiques (9003A) / photographie, motion design
- 1 Conseil en systèmes et logiciels informatiques (6202A) / media design, interface
- 1 Programmation informatique (6201Z) / media design, interface
- 1 Production de films institutionnels et publicitaires (5911B) / audiovisuel
- 1 Arts du spectacle vivant (9001Z) / arts plastiques
- 1 Activités des agences de publicité (7311Z) / communication entreprises
- 1 Formation continue d'adultes (8559A) / enseignement culturel
- 1 Autres activités manufacturières n.c.a. (3299Z) / scénographie
- 1 Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (8219Z) / impressions
- 1 Autre création artistique (9003B) / arts plastiques, performance
- 1 Enseignement supérieur (8542Z) / enseignement culturel
- 2 autres (étranger) / imprimerie, identité visuelle

1.7 Les partenariats pédagogiques

L'ÉSAD Orléans s'est fixée pour objectif de développer et diversifier les partenariats ainsi que les parcours entre écoles afin de mieux répondre à la diversité des besoins des étudiants.

Partenariats avec d'autres écoles

- **ENSAPVS** (en sus de la L3 bis existante, création cette d'un double diplôme commun en 2e cycle)
- **ENSA Bourges**
- **Polytech Orléans** pour le post-diplôme Objets connectés
- **NEOMA Business School** pour le parcours TEMA
- **HEAD Genève** : collaboration scientifique et prêt d'œuvres à l'occasion de l'exposition Uncool Memories #2 au Théâtre d'Orléans

Partenariats territoriaux

- **DRAC Centre-Val de Loire**
Projet d'une nouvelle signalétique et de mobilier pour les bâtiments de la Drac Centre-Val de Loire à Orléans
- **Centre d'Art Contemporain les Tanneries - Amilly**
Workshop avec le collectif RYBN.ORG
Conception d'un projet de recherche commun (Sonde, voir 1.11.2)
- **Centre Dramatique National (CDN) Orléans**
"La Balle" : un projet participatif avec les habitants de plusieurs communes du territoire Conception d'un dispositif fluvial sur le canal d'Orléans impliquant une programmation de spectacle vivant
- **Centre Chorégraphique National Orléans (CCNO)**
Workshop avec Olivia Gay et Agnieszka Ryskiewicz à l'occasion des Grands Ateliers de Janvier - Mise à disposition de salles pour des diplômés
- **La Preuve par sept**
Travail de recherche et d'expérimentations à des fins de réalisation de mobilier, micros lieux, pour usage temporaire événementiel en extérieur, et unique à l'occasion d'une Fête des Groupes qui devait se dérouler en juillet 2020
- **Ville de Semoy**
Travail de veille et de propositions créatives, conception d'un parcours d'orientation permettant d'identifier et de relier les équipements sportifs, architecturaux, sociaux et culturels
- **Rotary club Charles Péguy**
Projet d'identité visuelle à l'occasion d'une conférence annuelle au Centre de conférence d'Orléans (avorté en raison du confinement)
- **CHR Orléans**
Projet d'affiche pour le don de sperme et d'ovocyte

– **Astrolabe**

Projet dispositifs scénographiques pour le festival Hop Pop Hop

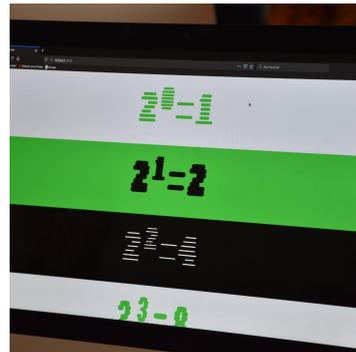
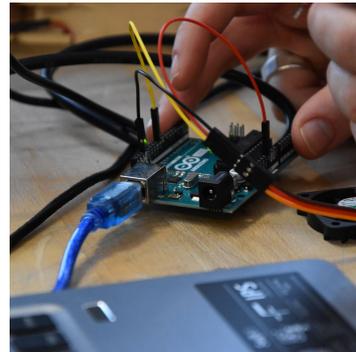
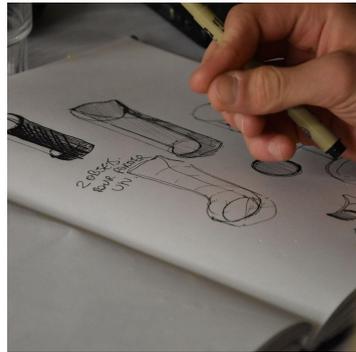
– **FRAC Centre-Val de Loire**

Prêt d'une oeuvre à l'occasion de l'exposition Uncool Memories #2 à la Galerie de l'ÉSAD

1.8 Les événements pédagogiques

Janvier 2020 : Grands Ateliers de Janvier

Les Grands Ateliers de Janvier 2020 ont eu lieu du 27 au 31 janvier 2020. Destinés à tous les étudiants, toutes options confondues, ils se composent de 15 ateliers (workshops) qui permettent à 20 spécialistes, designers, plasticiens, auteurs, architectes de cerner un sujet dans toutes ses profondeurs et variétés, chacun à sa façon. Ces ateliers ont donné aux étudiants la possibilité de travailler sur des projets “grandeur nature” pendant une semaine.



Liste des ateliers

- Scripter Gutenberg : des publications de papier et d'écran / Julie Blanc et Lucile Haute
- Pas-sage / Marion Poujade et Florent Alexandre du collectif Ne Rougissez Pas !
- Données du temps / Patrick Paleta du studio de design Chevalvert
- Design d'un paysage mellifère / Olivier de Sepibus
- Révéler un lieu par la lumière / Anthony Perrot de l'agence 8'18'
- FX_IRL */ Effects_In-Real-Life / Juliette Gelli et Alexandre Contini
- Sans les mains ! jeu vidéo et interfaces alternatives / Florent Deloison
- De toutes pièces / Charlie Boisson
- Action ! Vidéo et espace public / Flavie Pinatel
- Architecture oppositionnelles, objets communs / Alexis Gouin et Victor Barasoain du collectif YA+K
- Enquête extra-disciplinaire et récit spéculatif / collectif RYBN et en collaboration avec le **Centre d'art contemporain Les Tanneries d'Amilly**
- Usage sensible : Une réflexion sur l'utilisation de l'impression 3D dans un monde aux ressources finies / Julien Benayoun de l'agence Bold Design
- Obsolescence déprogrammée / Martin de Bie
- Obsolescence (re)programmée / Philippe Riehling
- Observer et inventer / Agnieszka Ryskiewicz et Olivia Gay et en partenariat avec le **Centre Chorégraphique National d'Orléans**



Mars 2020 - International Week

L'événement International Week 2020 a été annulé en raison de la crise sanitaire.

1.9 Les césures

La césure est une suspension temporaire et volontaire des études qui a pour but d'acquérir une expérience professionnelle ou personnelle. Pour l'année 2020-2021, un coordinateur de l'année de césure a été désigné.

Effectifs : 12 étudiants concernés dont 4 en Design Objet et Espace et 4 en Design Visuel et Graphique

À l'issue des césures :

– Insertion professionnelle :

2 en recherche d'emploi

2 graphistes indépendants

– Poursuite études :

4 étudiants ont réintégré l'ÉSAD Orléans en 4e année

1 étudiante a intégré une formation en Design d'espace - DSAA à l'ENSAAMA

1 étudiante a intégré une formation en Costume de scène - DN MADE

– Abandon : 2

1.10 Une pédagogie renforcée dans ses équipements et ses moyens

– Dans le cadre de la création d'un laboratoire numérique ADALAB au 108 : acquisition d'ordinateurs puissants, de matériels pour la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité étendue ; acquisition d'outils pour la fabrication électronique ;

– Dans le cadre des programmes de recherche : important renforcement des équipements numériques, avec notamment l'acquisition d'une imprimante 3D Céramique (Delta-WASP 20-40), de tablettes et smartphones haut-de-gamme et de logiciels de programmation ;

– Acquisition de matériel pour les ateliers photographie et vidéo.

– Requalification des espaces ; création de plateaux et redistribution des salles pour étudiants pour la rentrée

– Recrutement d'un ingénieur d'étude en informatique et réseaux pour 2021.

1.11 Une nouvelle maquette pédagogique pour l'année 2020-21

En 2020-21, l'ÉSAD a mis en place une nouvelle maquette pédagogique dans le but de proposer une **pédagogie plus claire, attentive au cadre de vie des étudiants et renforcée dans ses moyens d'action.**

1.11.1 Une nouvelle maquette pédagogique

Cette maquette répond à un triple objectif.

1. Mettre en œuvre et incarner les orientations pédagogiques, artistiques, scientifiques et culturelles qui constituent aujourd'hui le projet de l'ÉSAD Orléans

Notre époque a besoin de designers, c'est-à-dire de personnes capables de capter les signaux du monde tel qu'il va et de le rendre meilleur.

Le designer du XXI^e siècle doit maîtriser les méthodes de son métier, posséder la sensibilité de l'artiste et pouvoir s'appuyer sur une solide formation qui permet d'établir de véritables dialogues entre experts. Il doit être en mesure de dialoguer avec les ingénieurs, les architectes, les administrateurs, les politiques, comme avec les usagers. C'est pourquoi, de la deuxième année au DNSEP, la pédagogie est adossée à la recherche, véritable colonne vertébrale de la formation. Sensibilisation d'abord, sous la forme de "sondes", initiation ensuite sous la forme de "programmes de recherche en art et en design". Renforcé et structuré, le troisième cycle participe à part entière à l'activité de recherche des autres cycles.

Le premier cycle permet de répondre à cette question : si chacune ou chacun ne peut pas être spécialiste en tout, comment permettre à chacune ou chacun d'avoir eu une expérience en tout ?

La première année délivre des enseignements fondamentaux, donnant aux étudiants la capacité de mener, en autonomie, les projets de 2^e et 3^e année (y compris leur projet personnel).

La 2^e et 3^e année préparent au deuxième cycle, tout en donnant aux étudiants une assise solide pour entrer dans le monde du travail, changer d'école ou poursuivre à l'université, en France ou ailleurs.

Chaque cycle repose sur deux mentions :
Design Objet Espace / Design Visuel et Graphique ;
Design des Communs / Design des Média.

Celles-ci transmettent les savoirs et pratiques du design d'aujourd'hui. Pour les étudiants, cela signifie acquérir une maîtrise technique et conceptuelle (matériaux, machines, langages). Sur ce point, à l'ÉSAD, un renforcement de l'apprentissage des langages, machines et techniques numériques est nécessaire.

Les étudiants doivent aussi être en capacité de mettre en tension l'ensemble de ces savoirs et techniques avec les questions et enjeux contemporains, telles que l'écologie, les mutations de l'écrit, la marchandisation des données, la logique industrielle de l'innovation... C'est au deuxième cycle que s'opère cette dernière articulation.

2. Répondre aux attentes multiples et anticiper sur nos prochaines évaluations

Tout d'abord, il s'est agi de mettre en conformité les ECTS avec les heures effectives de formation reçues par les étudiants selon les dispositions légales en vigueur (cf. l'arrêté du 16 juillet 2013) et les attendus européens, ce qui a permis de clarifier l'offre d'enseignement et de répondre à une demande récurrente des étudiants concernant la trop forte accumulation de projets.

En outre, notre maquette a fourni une base de travail claire pour constituer notre dossier en vue de la prochaine évaluation HCERES (vague 2023 + report d'un an, soumission 2022).

3. Assurer une meilleure répartition des charges de travail, des responsabilités, des missions, des tutorats etc. entre tous les enseignants

Dans la mesure du possible, nous avons étendu la palette des pratiques d'enseignements de la classe préparatoire au troisième cycle afin de garantir une meilleure porosité verticale. À ce titre, les missions spécifiques confiées aux enseignants (plus d'une vingtaine en tout) ont été précisées et rendues publiques.

1.11.2 Un premier cycle mieux structuré et plus équilibré

La première année permet aux étudiants d'acquérir les bases techniques, pratiques et théoriques nécessaires à leur poursuite d'études. Les enseignements sont entièrement tournés vers l'acquisition des fondamentaux du design (dessin, volume, couleur, codes et langages informatiques, machines, plans, morphologie, structure, photo, vidéo, peinture) et une initiation individualisée au design d'objet et espace et visuel et graphique. Ils offrent aux étudiants des contenus théoriques en histoire de l'art, culture du design et cultures numériques.

Les deux années suivantes, qui conduisent au Diplôme national d'art (DNA), forment un bloc. Elles délivrent aux étudiants un enseignement articulant des **projets obligatoires**, des **projets optionnels**, des **modules**, le **suivi individualisé du projet personnel** et des **temps de recherche collaboratifs** appelés **sondes**. **L'une des propositions fortes de cette maquette est d'harmoniser autant que possible les deux filières afin de les rendre plus lisibles et plus interopérables lors du passage au deuxième cycle.**

Les **projets obligatoires** sont destinés à un travail en profondeur (80 heures par semestre). Les **projets optionnels**, quant à eux, permettent à l'étudiant d'individualiser son parcours (40 heures par semestre). Au dernier semestre de la troisième année, l'étudiant est invité à reprendre l'un des projets optionnels qu'il a déjà choisi, lui donnant ainsi la possibilité de s'en nourrir pour son projet de diplôme.

Au cours des deux ans, l'étudiant doit choisir plusieurs **modules**. Essentiellement constitués d'expérimentations et d'exercices, les **modules** permettent de compléter les savoirs et maîtrises techniques des étudiants dans un domaine particulier. Ils ne sont pas le lieu du développement du projet mais de l'acquisition des moyens de sa mise en œuvre, la philosophie du bloc étant de réduire le nombre de projets pour laisser à l'étudiant le temps nécessaire à ses recherches personnelles.

Les **sondes** ont pour objectif de sensibiliser à l'activité de **recherche-crédation**. Elles doivent faire découvrir à l'étudiant ses méthodes, ses pratiques et ses finalités. La sonde répond à une (non-)méthodologie particulière. La sonde ne cherche pas à faire passer un message, mais à provoquer un comportement d'ouverture à l'environnement technologique et culturel. Le format des sondes se nourrit de ses contenus. Proposée par un binôme d'enseignants, elle offre un axe de recherche en lien avec la pratique des étudiants et notre environnement technologique.

Au cours de sa formation, l'étudiant peut être amené à participer à des projets spécifiquement organisés dans le cadre d'un partenariat (festival, institution publique, entreprise...). Il peut être impliqué dans l'organisation de la programmation culturelle de l'école (expositions, salons...). Toutes ces actions ouvrent droit à une délivrance d'ECTS. Enfin, un stage professionnel est obligatoire en 2e année (3 mois minimum).

Le deuxième semestre de la troisième année (dernier semestre du cursus) privilégie le parcours personnel : il propose un accompagnement par des enseignants dédiés (tutorat) et la rédaction d'un dossier, sorte de pré-mémoire soutenant la démarche de l'étudiant. La mise en espace, la scénographie et la communication du diplôme font l'objet d'un suivi particulier. La fin de la troisième année est marquée par le Diplôme National d'Art.

Liste des sondes

– **Aux confins du jeu**, conçue par Xavier Girard.

Une approche critique du jeu vidéo industriel, indépendant ou expérimental, à travers une expérimentation technique, narrative et conceptuelle du médium.

– **Besoins radicaux / Paradis artificiels**, conçue par Laurence Salmon et Eric Verrier.

Questionner la notion de besoin, en envisageant les nouveaux comportements et modes de vie soumis aux bouleversements environnementaux et aux aléas du changement climatique.

– **Editions**, conçue par Panni Demeter et Raphaël Uhrweiller.

Une expérimentation pratique des éléments constitutifs du processus d'édition, qu'il s'agisse d'une mise en œuvre écran, papier ou autre. Pour investir de nouveaux espaces tels que la narration graphique, l'image, l'impression, le dessin, la typographie, l'impression et les nouveaux média.

– **Feu doux**, conçue par Rafal Borkowski et Samuel Roux.

Une invitation à réfléchir sur la nécessité de vivre avec son temps, à nous interroger sur nos habitudes et à porter un regard critique sur nos comportements face à l'état du monde, pour élaborer des alternatives.

– **Graphisme + Couleur**, conçue par Uli Meisenheimer et Olivier Soulerin.

Terrain expérimental au croisement du design graphique et de la théorie - pratique de la couleur.

– **Quand l'art contemporain dialogue avec le patrimoine**, conçue par Laurent Baude et Paul de Lanzac.

Ce projet entre l'ÉSAD Orléans et les Tanneries d'Amilly propose un regard singulier sur l'histoire de ce patrimoine industriel et sa nouvelle fonction d'art contemporain.



1.11.3 Requalification et réorganisation des DNSEP

Une pédagogie adossée à la recherche

La maquette du DNSEP de l'ÉSAD Orléans s'appuie sur l'arrêté du 16 juillet 2013. Le projet plastique et la mise en forme du projet personnel de l'étudiant sont au centre de sa formation artistique. Le mémoire est au cœur de sa formation intellectuelle, lui permettant d'articuler l'approche théorique avec l'approche plastique. Une période de stage d'au maximum 6 mois ou d'un parcours ERASMUS fait partie de sa formation en 4^e année.

Pendant les semestres 7 et 8, l'étudiant reçoit une formation théorique, un enseignement diversifié et transversal portant sur l'accrochage, la rédaction de projets, les pratiques de la production et de la diffusion, les spécificités professionnelles du monde de l'art et du design, ainsi qu'un enseignement pratique en langue.

Il est primordial aujourd'hui de former l'étudiant en design à la recherche à travers des temps de travail collectifs ou collaboratifs, susceptibles de lui donner les moyens de co-construire des projets avec d'autres, qu'ils soient architectes, artistes, designers, ingénieurs, scientifiques, théoriciens ou encore décideurs politiques. Dans notre maquette, ces temps s'incarnent dans les programmes de recherches en art et en design (PAD), auxquels les étudiants doivent participer.

Description des Programmes de Recherche en Art et en Design (PAD)

Un PAD est un temps d'apprentissage technique et de contenus, un temps de réflexion partagé, un temps de production, individuel ou collectif, et un temps de monstration.

Le PAD apprend à poser la question de la gouvernance interne, à se donner une place dans un projet, à partager des ressources, à surmonter le regard de l'autre, à dompter l'échec, à improviser et se contredire, enfin à savoir transformer l'essai en exposition. Les travaux réalisés au terme des PAD sont exposés et diffusés.

Cette fabrique partagée de la recherche en art ne distingue plus « pratique » et « théorie ». Tout est acte. Au sein des programmes, un temps est réservé à des symposiums, cours, conférences, dont la forme appartient aux enseignants-chercheurs. Des chercheurs extérieurs peuvent y être associés.

À la rentrée 2020, l'ÉSAD Orléans créé quatre programmes de recherche (voir 2.3.1)

Requalification des DNSEP

Après consultation de tous les personnels, en particulier enseignants, et l'approbation de toutes les instances de l'ÉSAD Orléans et avec l'aval de l'unanimité du Conseil d'administration, il nous est apparu clairement que notre école avait besoin de mettre en adéquation ses pratiques et son positionnement avec l'intitulé de son DNSEP.

Si l'option Design reste inchangée, la mention "Design Visuel et Graphique" a été requalifiée en "**Design des média**" et la mention "Design d'Objet et d'Espace" en "**Design des communs**".

Ces nouvelles mentions sont structurées en parcours et s'appuient fortement sur une initiation à la recherche, qui est au cœur du projet de l'établissement. Elles répondent également à la volonté de l'établissement de se hisser au niveau européen. Elles respectent bien évidemment les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 2013 qui inscrivent le projet personnel de l'étudiant au centre du diplôme.

Clarification des missions spécifiques des enseignants

Afin que chacune et chacun puisse trouver sa place à l'ÉSAD Orléans dans un esprit de transparence et d'équité, nous avons publié un *Vade-mecum des missions tutorat, recherche, coordination et missions spécifiques*. Les missions de tutorat, de consultant, d'enseignant-chercheur, de coordinateur, et les autres missions spécifiques y sont précisées. Les tutorats sont désormais accessibles à la totalité des enseignants de l'ÉSAD. La procédure de désignation des tutorats, à l'origine de nombreux conflits, a été simplifiée et rendue publique.

1.11.4 Création de post-masters et d'un troisième cycle offrant des voies multiples

1.11.4.1 Troisième cycle Recherche

– Post-diplôme Recherche

Nombre d'étudiants admis : 3

Le post-diplôme Recherche de l'Unité de Recherche ECOLAB de l'ÉSAD Orléans a vocation à accueillir, accompagner et soutenir tous les artistes ou designers porteurs de projets dans l'esprit des orientations de l'école. Il s'adresse à des titulaires d'un DNSEP ou Master 2 en design, art, architecture, ingénierie.

Le post-diplôme Recherche est un parcours centré sur le projet de recherche-crédation porté par l'étudiant chercheur. Il s'effectue sur 18 mois, dont éventuellement 6 mois de stage. Le suivi personnalisé se fait avec un directeur de recherche membre de l'ÉCOLAB.

Le post-diplôme Recherche bénéficie du soutien d'institutions partenaires (Université d'Orléans, ENSAPVS, Polytech Orléans, LAB'O, Le Studium, etc.) et se structure en fonction des besoins de l'étudiant.e-chercheur.se pour les trois phases (enseignement, recherche, projet).

– Création d'un diplôme Supérieur de Recherche en Design

Nombre d'étudiants-chercheurs admis : 8

Le Diplôme Supérieur de Recherche en Design (DSRD), ouvert en septembre 2020, est un diplôme d'établissement de troisième cycle reconnu par le ministère de la Culture et délivré au bout de trois ans de travail personnel de recherche.

Le DSRD s'inscrit dans le cadre de l'unité de recherche ÉCOLAB, les étudiants-chercheurs y développent des projets de recherche singuliers, critiques, engagés, en lien direct avec les enjeux de la société contemporaine et selon une approche centrée sur la création en design.

Le DSRD de l'ÉSAD Orléans comporte quatre mentions articulées aux programmes de recherche en art et design de l'unité de recherche ÉCOLAB :

Mention Archéologie des médias : programme Blockchain in Média - **3 étudiants-chercheurs**

Mention Éditions nouveaux médias : programme Édition, médias, design - **2 étudiants-chercheurs**

Mention Design des communs : programme Liga – Cohabiter avec le Fleuve - **1 étudiante-chercheuse**

Mention Sculpture des données : programme Objets et arts de faire computationnels - **2 étudiants-chercheurs**

– Doctorat

L'ÉSAD a entamé des démarches de rapprochement avec les universités d'Orléans et de Tours, ainsi qu'avec l'ENSAPVS pour la constitution de parcours de Doctorat (format classique et dit "de création").

1.11.4.2. Post-diplômes professionnels

– Post-diplôme professionnel

Nombre d'inscrits : 5

Les inscrits, venant obligatoirement de l'ÉSAD Orléans, réalisent un stage d'un an auprès d'une entreprise partenaire.

Tous exercent une activité professionnelle en lien avec leur formation dont deux au sein ou en relation avec leurs structures d'accueil de stage.

– Création d'un post-master "Cinéma, Audiovisuel, Média Design et Image Animée" (CAMEDIA) avec CICLIC (agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l'image et la culture numérique)

Nombre d'admis : 1

L'ÉSAD Orléans a mis en place un post-master dédié à la création audiovisuelle et cinématographique, avec une forte attention portée au film d'animation. La création du post-master répond au besoin avéré de compétences dans le domaine en région Centre-Val-de-Loire. Ce post-master s'intitule CAMEDIA pour Cinéma, Audiovisuel, Média Design et Image Animée.

Le parcours a pour finalité une production artistique de l'étudiant, ce dernier devant produire une œuvre de création audiovisuelle personnelle et originale au cours de l'année de formation.

La formation d'un an favorise l'insertion professionnelle de l'étudiant. Il s'agit d'accompagner l'étudiant dans son début professionnel, en lui proposant d'approfondir ses compétences artistiques et professionnelles tout en l'aidant à découvrir le réseau des aides à la production cinéma et audiovisuel en France.

La formation pour l'obtention du post-master est assurée par le Studio Vidéo / Animation de l'ÉSAD Orléans en partenariat avec l'Agence CICLIC Centre-Val de Loire pour le développement d'un parcours d'auteur professionnalisant.

– Création d'un post-master "Objets connectés" avec Polytech

Nombre d'admis : 0

Au sein de notre environnement numérique complexe, le designer comme l'ingénieur sont amenés à collaborer. Dans le domaine des objets situés et connectés, la réussite d'un projet dépend de la capacité des concepteurs à l'envisager de façon

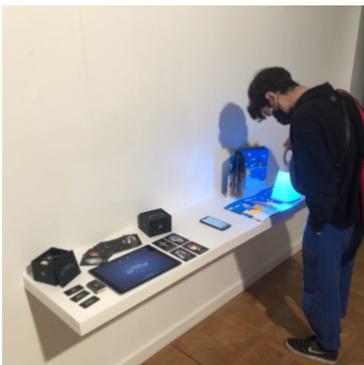
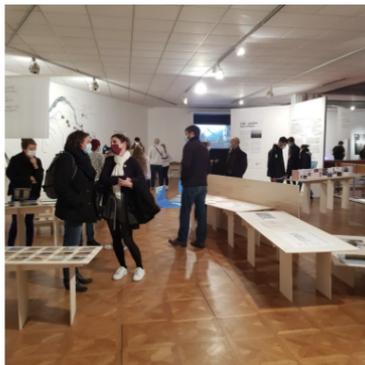
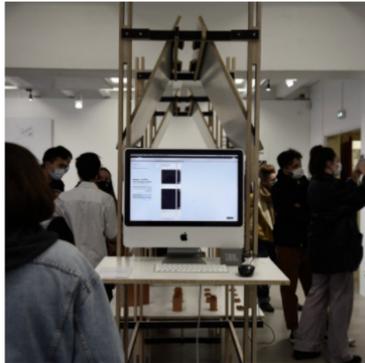
globale et dans la multiplicité de ses aspects dès les premières phases de conception. C'est cette vision que les étudiants peuvent acquérir au sein du post-master "Objets connectés"

Le post-master "Objets connectés" proposé conjointement par l'ÉSAD Orléans et Polytech Orléans, permet à des étudiants diplômés en art et design ou en ingénierie de renforcer leur formation et d'acquérir des compétences complémentaires : une approche en électronique, ingénierie, développement pour les designers, une approche design et création pour les ingénieurs. L'hybridation des compétences acquises par une telle formation apporte une véritable valeur ajoutée à leur profil professionnel.

En fonction de leur parcours, les étudiants peuvent suivre des formations déjà existantes au sein de l'offre pédagogique des deux établissements. Ils doivent en outre réaliser un projet personnel dans le domaine des "objets connectés". Ce projet est accompagné par un enseignant de l'ÉSAD Orléans et un enseignant de Polytech.

Le post-master spécialisé "Objets connectés" n'a pas accueilli d'étudiant en 2020 en raison de la crise sanitaire.

2. Une politique de recherche affirmée et structurée



Introduction

Depuis septembre 2020, **la recherche est au cœur de la pédagogie de l'ÉSAD Orléans**. Développer l'esprit de recherche au sein de l'établissement et former les étudiants à la méthodologie de la recherche par l'art et le design sont devenus les principaux objectifs de la pédagogie. Dès le premier cycle, les étudiants sont sensibilisés à la recherche. Au second cycle, les quatre programmes de recherche constituent l'armature des enseignements, ce qui est également le cas pour le Diplôme Supérieur de Recherche en Design.

L'ÉCOLAB est l'unité de recherche de l'ÉSAD Orléans. Soutenue par le ministère de la Culture, elle compte aujourd'hui **quatorze enseignants-chercheurs, deux chercheurs associés, huit étudiants-chercheurs** inscrits en Diplôme Supérieur de Recherche en Design et **plus d'une quarantaine d'étudiants en DNSEP** (valant grade de master). Elle est structurée par **quatre programmes de recherche en Art et Design**.

L'ÉCOLAB concentre ses recherches sur les relations entre humains et non-humains. Ce dernier terme recouvre les êtres dont on pourrait imaginer qu'ils pourraient exister sans les humains, comme le fleuve Loire, ou ceux qui, en toute apparence, ne peuvent se maintenir que grâce à eux, comme les machines, les réseaux et ses données.

2.1 Restructuration et renforcement de l'unité de recherche ECOLAB

En 2020, l'unité de recherche ECOLAB a été considérablement renforcée et restructurée. En effet, une direction de la recherche a été créée et **l'équipe de l'unité de recherche est passée de 4 à 14 enseignants-chercheurs**, dont une directrice de la recherche, quatre directeurs de programmes de recherche. Un volume horaire de 420 heures est alloué à chaque programme de recherche.

La nouvelle équipe de l'ECOLAB a été établie sur la base de la composition des programmes de recherche.

2.2 Les moyens de la recherche

Affectation de locaux

Une salle de travail est dédiée depuis septembre 2020 aux 8 étudiants-chercheurs en DSRD. Elle est située dans le bâtiment Dupanloup, à l'étage des ateliers des

DNSEP, ce qui offre aux étudiants-chercheurs un contact permanent et des échanges avec les étudiants de second cycle avec qui ils collaborent au sein des programmes de recherche.

Une salle de travail a été dédiée aux programmes de recherche, elle est attenante au laboratoire numérique ADALAB au 108, permettant à l'équipe de l'ECOLAB de s'appuyer sur les équipements du laboratoire pour mener leurs travaux.

Équipement des ateliers de moyens de production dédiés à la recherche

Une politique d'investissement en équipements de pointe dédiés en partie ou en totalité aux programmes de recherche a été engagée pour permettre la mise en oeuvre des projets de recherche: machines de fabrication numérique (imprimante 3D céramique, CNC, découpe plasma...), équipement informatique de haut niveau (smartphones dernière génération, logiciels, et ordinateurs spécifiques). Le parc de machines de fabrication numérique de l'ÉSAD Orléans est équivalent à celui d'un FabLab, chacun de ses ateliers en compte au moins une.

Un mois de workshops et une exposition dédiés à la recherche en art et en design

Les quatre programmes de l'ECOLAB ont démarré l'année en septembre 2020 par un workshop de quatre semaines pendant lequel les enseignants chercheurs ont été mobilisés à hauteur de 180 heures par programme de recherche pour encadrer les étudiants de 2e et de 3e cycle. A l'issue de ce workshop intensif, chaque programme de recherche a conçu et mis en oeuvre un dispositif de monstration singulier présentant le fruit de ses travaux, l'ensemble composant l'exposition **Uncool Memories #2**, présentée à la **galerie de l'ÉSAD** et au **Théâtre d'Orléans** (voir 2.4 La valorisation de la recherche). Le workshop et l'exposition recherche seront récurrents chaque année.

2.3 Formalisation de quatre programmes de recherche

Les Programmes de recherche en Art et en Design constituent le cœur de la formation en deuxième et troisième cycles. Articulés au projet artistique de l'école, ils reposent sur des équipes stables constituées non seulement d'enseignant.e.s de l'ÉSAD en design, en art, en théorie, des responsables d'atelier, mais aussi de chercheurs extérieurs issus de différentes disciplines et champs scientifiques.

Depuis février 2020, **l'unité de recherche ECOLAB compte quatre nouveaux programmes de recherche en Art et Design.** Deux d'entre eux ont été labellisés et subventionnés par le Ministère de la Culture. Les 4 programmes de recherche

développent une politique de partenariat en tissant des liens et en construisant des actions communes avec des institutions, écoles et entreprises, au niveau local, national et international, afin de construire un réseau sur lequel ils pourront s'appuyer pour développer leur activité de recherche et mener leurs projets.

2.3.1. Les programmes de recherche labellisés

Obtention d'un financement pour deux de quatre programmes

Deux des quatre nouveaux programmes de recherche de l'unité de recherche ECOLAB ont répondu en février 2020 à l'appel à projets - Recherche en arts plastiques et design du ministère de la Culture, dispositif destiné à " soutenir les activités de recherche dans les écoles supérieures d'art et de design (nationales et territoriales)". **Ils ont tous deux été subventionnés à hauteur de 10 000 € par an sur 2 ans par le ministère de la Culture.**

Programme de recherche Blockchain in Média

Domaine de recherche : Archéologie de la Blockchain

S'il est courant de parler d'un design d'espace, n'existe-t-il pas aussi un design du temps ? Nos appareils d'enregistrement, de stockage et de manipulation de données affectent la perception que nous avons du temps présent ainsi que notre rapport à l'archive, au passé et à l'histoire. Blockchain in Média cherche ainsi à penser le temps à l'aune de l'archivisation du monde, notamment par les blockchains.

Projet de recherche 2020 : Genesis blockchain

La Genesis blockchain est un prototype de blockchain qui répond à deux questions : Comment résoudre l'algorithme de chiffrement avec le moins d'énergie possible ? Comment utiliser la hauteur des marées pour influencer sur le temps et la puissance de calcul ?

Equipe

Enseignants-chercheurs de l'ECOLAB : Lionel Broye (direction), Florent Deloison, Victor Guégan, Marie Lechner, avec le concours d'Emmanuel Guez

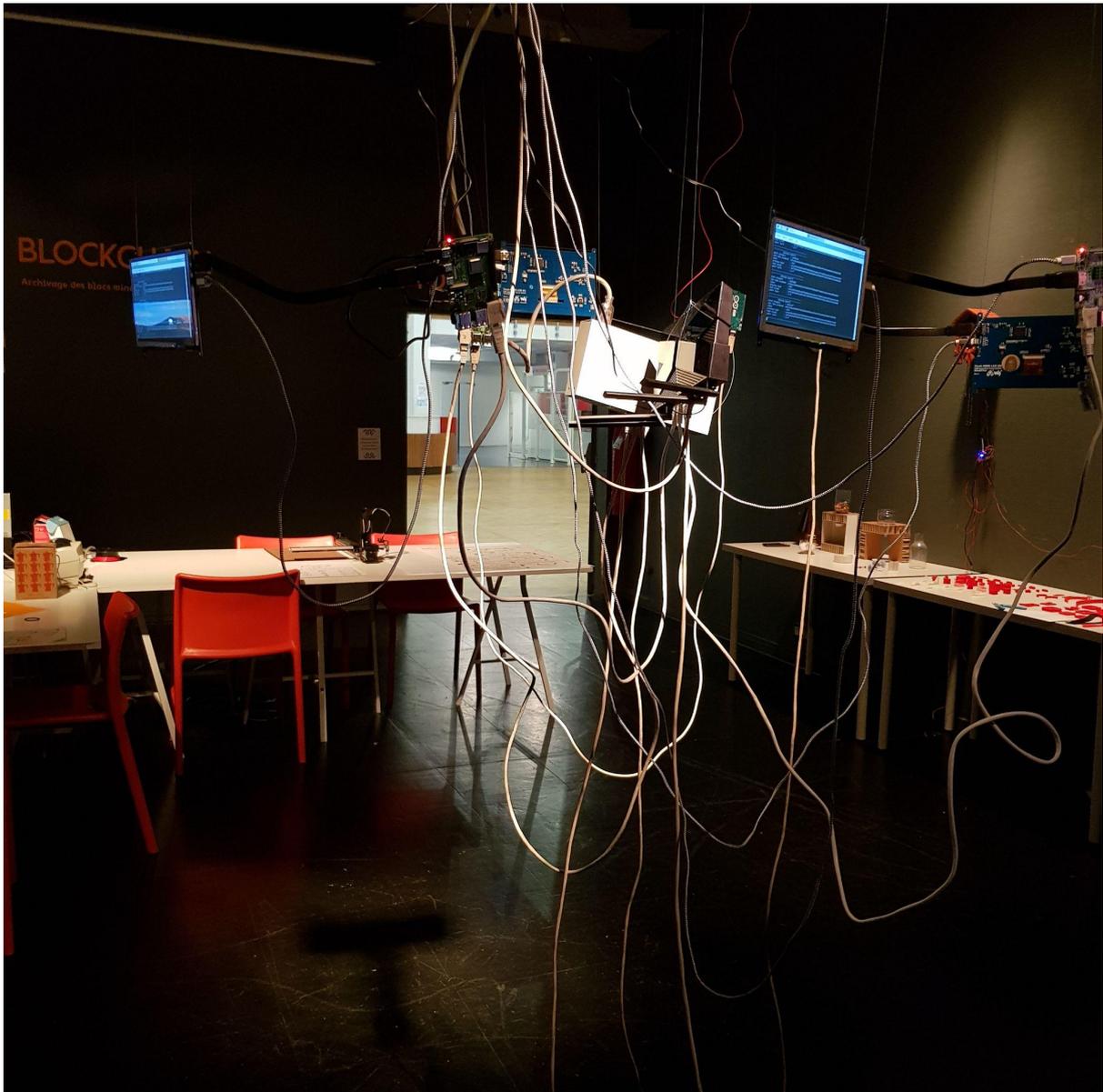
Etudiants-chercheurs en DSRD : Gaël Goutard, Basile Jesset, Morgane Stricot

Invités

Morgane Stricot et Matthieu Vlaminc (ZKM) / la conservation médiarchéologique.

Nicolas Tilly (ÉSAD Orléans) / la conservation des applications smartphones

Aude Launay (Gaîté Lyrique) / conférence à l'université de Winchester (en anglais)



Partenaires

Collège international de philosophie

École Nationale Supérieure de la Photographie (Arles)

École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre (Bruxelles, Belgique)

École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris

Haute École d'Art et de Design (Genève, Suisse)

La Labomedia (Orléans)

Université Technique de Cottbus (Allemagne)

ZKM (Karlsruhe, Allemagne)

Programme de recherche Edition, média, design

Domaine de recherche : Les mutations de l'édition et les enjeux de la narration et de la fiction.

Dans les années 1990-2000, sous l'effet du déploiement informatique mondial, certains théoriciens ont annoncé la mort du livre. Une mutation de taille pour les métiers de l'édition et le design graphique. En 2020, la question est en réalité de savoir comment s'agencent l'imprimé et le code, la page et l'écran. C'est en ce sens que le programme de recherche cherche à mesurer les effets de l'environnement numérique sur la lecture et l'écriture.



Projet de recherche 2020 : Narration(s) mobile(s)

Application mobile de réalité augmentée permettant de lire des formats imprimés de façon “augmentée” et collection d’objets imprimés de divers formats autour du jeu et de la fiction qui explorent les nouvelles formes graphiques et narratives transmédias déterminées par le code et les machines. Les objets imprimés sont travaillés en animation (vidéo, 3D, illustration...) selon des spécificités techniques spécifiques. Le projet pose les questions de la modélisation propre au code, du récit, de l’interactivité et du rapport homme-machine.

Équipe

Enseignants-chercheurs de l’ECOLAB : Emmanuel Cyriaque (direction), Nicolas Tilly, Sophie Monville.

Etudiants-chercheurs en DSRD : Jessy Asselineau et Leslie Astier.

Invités

Alexia Mathieu, La Head, directrice du Master Média Design (séminaire - 11/2020)

Guillaume Noisette, développement application Narration(s) Mobile(s)

Nicolas Nova, La Head, enseignant-chercheur du Master Media Design (Journée d’étude - 11/2020)

Partenaire

HEAD Genève

2.3.2. Les programmes de recherche en émergence

Programme de recherche LIGA

Domaine de recherche : Le fleuve Loire dans toute sa complexité (géographique, historique, biologique, technique, culturelle, sociale, juridique et politique)

Depuis 2019, le fleuve Loire fait l’objet de réflexions, de débats d’idées sur ce que signifierait l’éventualité de le doter d’une personnalité juridique ; et si Loire devenait sujet de droit ? Au-delà de cette interrogation spéculative, LIGA cherche à saisir dans quelle mesure et jusqu’où un designer peut aujourd’hui agir et trouver de nouvelles formes de cohabitation possible avec ce fleuve, qui a modelé l’existence d’un territoire pendant des millénaires.

Projet de recherche 2020 : Cohabiter avec le fleuve

Avant même de réfléchir à ce que pourrait être la cohabitation avec un fleuve doté d’une personnalité juridique, le programme de recherche a démarré par un temps d’observation en réalisant un voyage d’étude de la source à l’estuaire. Un travail de photographie, d’édition et de design d’objets est issu de ce voyage.



Equipe

Enseignants-chercheurs de l'ECOLAB : Marie Compagnon (direction), Gunther Ludwig, Laurence Salmon ; Enseignant-chercheur associé de l'ECOLAB : Ludovic Duhem (ÉSAD Valenciennes)

Étudiante-chercheuse en DSRD : Clémence Mathieu

Invités

Matthieu Duperrex, philosophe et directeur artistique du collectif Urbain, trop-urbain.

Caroline le Calvez, géographe - Université d'Orléans, membre de la ZAL-CNRS.

Marc Villar chercheur à l'INRAE et coordinateur du projet Bio-Mareau (2012-2019)

Damien Hémeray, Conservateur de la Réserve naturelle nationale de Saint-Mesmin

Partenaires

Mission Val de Loire, POLAU-pôle arts & urbanisme et la Zone Atelier Loire-CNRS.

Programme de recherche Objets et arts de faire computationnels



Domaines de recherche : Design des objets connectés, sculpture des données et nouvelles matérialités

Que deviennent les objets dans les espaces connectés ? De plus en plus, nos existences sont reliées aux objets connectés et aux réseaux, quantifiées et archivées dans des bases de données. Objets et arts de faire computationnels conçoit des objets qui incarnent ces données par un feedback du réseau sur la matière.

Projet de recherche 2020 : DATA_vessel

Hyper objet funéraire dont la forme unique est déterminée par des données propres au défunt. Il vise à définir un design funéraire transformatif sur le plan symbolique, social et environnemental par ses modes de création, les usages et rituels qu'il inclut et les interactions qu'il établit avec son milieu.

Équipe

Enseignants-chercheurs de l'ECOLAB : Caroline Zahnd (direction), Olivier Bouton, Sylvia Fredriksson

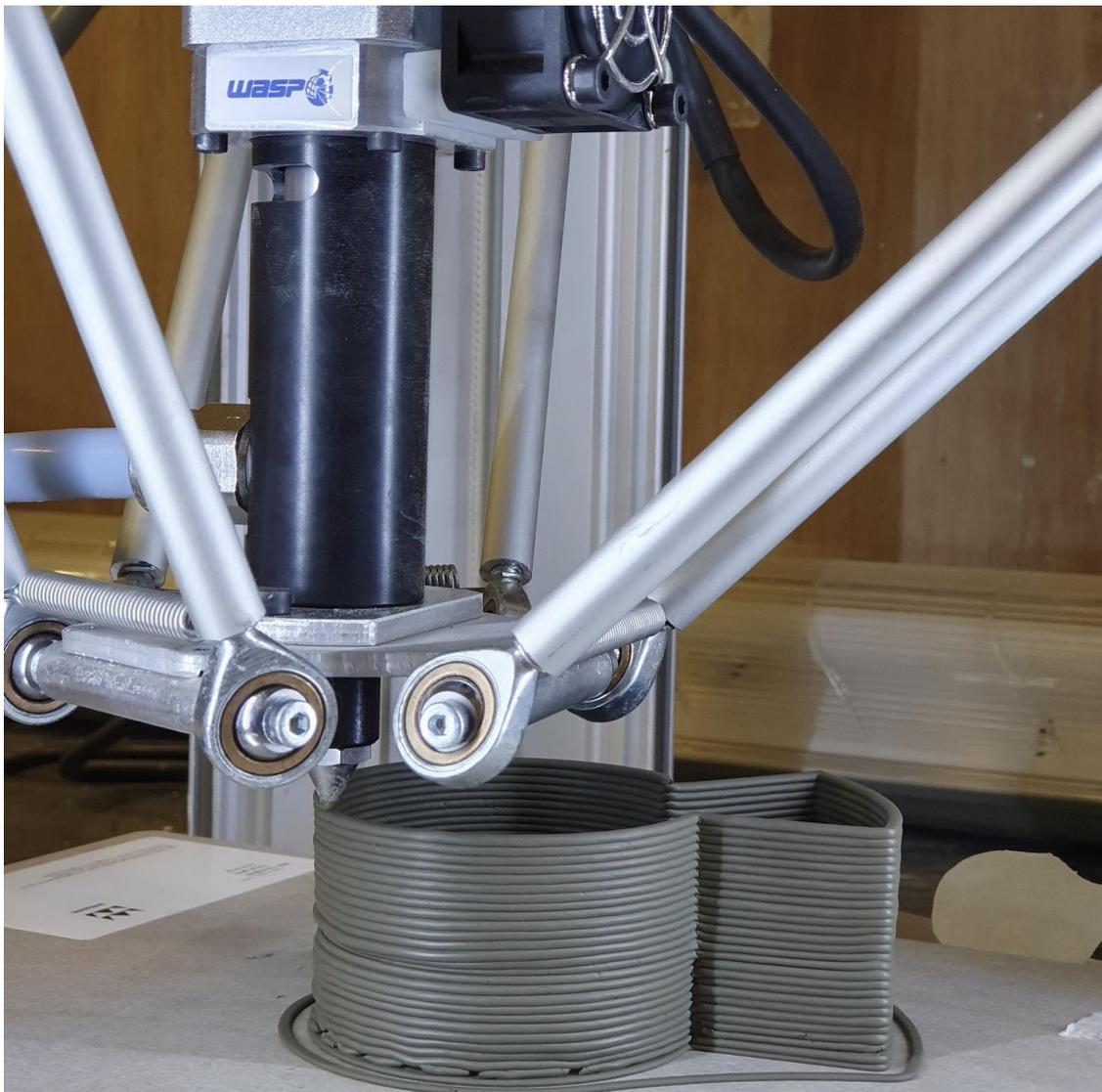
Etudiants-chercheurs en DSRD : Léa Fernandes, Antoine Blouin

Invités

Pauline Gourlet, chercheure en design, Collectif "l'atelier des chercheurs".

Partenaires

Polytech Orléans, Groupe Caton



2.4 La valorisation de la recherche

Sites internet

L'unité de recherche, ses 4 programmes, ses formations, son équipe, ses activités et expositions sont présentés sur les sites internet de l'ÉSAD Orléans.

D'autre part, **chacun des 4 programmes de recherche a développé en 2020 un site internet dédié** lui permettant de communiquer et de valoriser son activité de recherche.

Programme de recherche Blockchain in Média : <https://bim.esadorleans.fr/>

Programme de recherche Edition, média, design : <http://emd.esadorleans.fr/>

Programme de recherche LIGA : <http://liga.esadorleans.fr/>

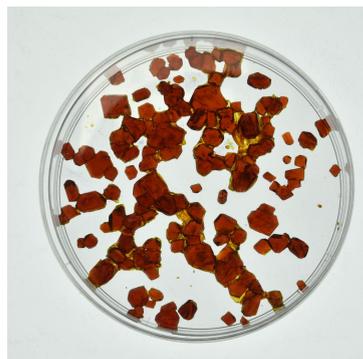
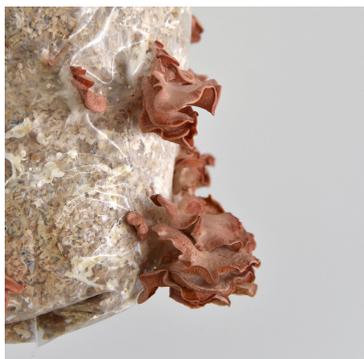
Programme de recherche Objects, Crafts and Computation :
<http://occ.esadorleans.fr/>

Expositions

L'unité de recherche prend part au programme d'expositions de l'ÉSAD Orléans à travers **l'exposition recherche annuelle, les expositions dédiées** à la présentation des travaux de ses étudiants-chercheurs, et en présentant ses projets lors **des expositions collectives**.

Exposition Post-master Recherche 2020 : Chloé Jeanne, *Mycelium, poïétique des formes vivantes*

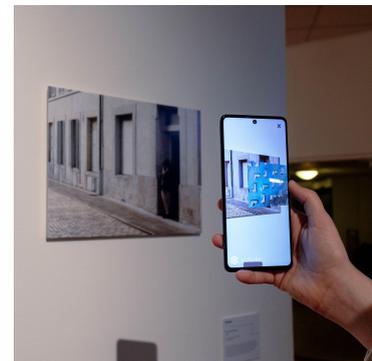
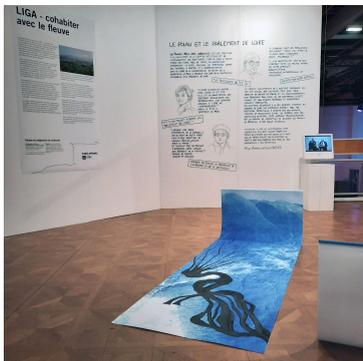
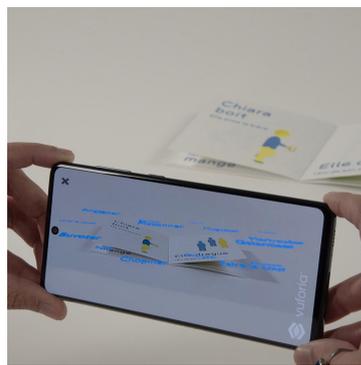
Du 7 au 14 février 2020, l'exposition Mycelium de Chloé Jeanne a présenté dans la galerie de l'ÉSAD Orléans l'aboutissement de son année de post-diplôme au sein de l'unité de recherche ÉCOLAB. Elle y a proposé un point de vue au carrefour de l'art et de la science, sous forme d'un «Laboratoire d'expériences sensibles» dans lequel les processus scientifiques nourrissent une pratique sculpturale où espace, objets, odeurs, organismes vivants forment un vocabulaire déployé dans un récit qui joue avec les ambiguïtés de la perception.



Exposition recherche 2020 : *Uncool Memories #2*

Du 15 octobre au 10 décembre 2020, l'exposition recherche, rendez-vous annuel dédié à exposer les démarches et produits de la recherche des quatre programmes, s'est tenue au théâtre d'Orléans et dans la galerie de l'ÉSAD.

L'exposition ayant dû être fermée au public au lendemain de son allumage en raison des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, elle a été numérisée en totalité par les équipes de recherche et mise en ligne sous forme de visites virtuelles dans un environnement 3D. Elle est archivée et toujours accessible sous cette forme sur le site internet dédié aux expositions de l'ÉSAD Orléans.



(<https://expo.esadorleans.fr/uncool-memories-2>)

Publications

Programme de recherche Édition, média, design

À paraître : Monville, Sophie ; Tilly, Nicolas, "L'écran mobile : de la mobilité du lecteur à la lecture-mouvement", *actes du colloque ÉCRIDIL – Écrire, éditer, lire à l'ère numérique*, Montréal, 2022.

3. Dialogue social et organisation

Introduction : Un fonctionnement apaisé des instances

L'ÉSAD Orléans dispose de ses propres instances de dialogue social depuis 2019. Cette autonomie permet la construction d'un réel dialogue social interne entre la direction et des représentants élus.

3.1 Un contrat plus juste pour les responsables d'atelier

Dans le cadre de l'enseignement dispensé aux étudiants, les expérimentations, réalisations et formations aux techniques réalisées dans les ateliers représentent une part importante.

Le statut de la fonction publique territoriale ne prévoit pas de cadre d'emploi pour ces personnels qui exercent des fonctions essentielles au sein de l'école.

Pour disposer d'un cadre plus adapté et répondre aux attentes des agents, il a été proposé un règlement d'emploi des responsables d'atelier à l'ÉSAD Orléans. Ce document fixe les conditions d'emploi des personnels d'ateliers contractuels en ce qui concerne : le recrutement, le contrat de travail, la fonction de responsable d'atelier, les rémunérations et prestations complémentaires ainsi que les droits et obligations

Ce contrat a été co-construit avec les responsables d'ateliers dans le cadre d'un travail concerté et tout en prenant en compte l'organisation et la temporalité de l'école sur un temps de travail annualisé.

3.2 Une organisation plus claire

L'organisation de l'ÉSAD n'avait pas réellement évolué depuis la création de l'EPCC en 2010. Une nouvelle organisation visant à clarifier l'ensemble des fonctions support au sein de l'école a été proposée et adoptée par le comité technique en novembre 2020.

Elle vise à :

- Répondre aux besoins de l'école
- Recentrer chacune et chacun sur ses fonctions
- Rendre cohérent et optimiser les postes de travail
- Clarifier les liens hiérarchiques et fonctionnels
- Clarifier les modes de fonctionnement
- Faciliter la transmission d'information
- Clarifier le rôle et le statut des responsables d'atelier

- S'adapter aux nouveaux outils et méthodes de travail
- Apporter de la sécurité à l'organisation en créant une polyvalence
- Optimiser les outils de travail

Elle prend en compte la volonté d'ouvrir l'école à une dimension européenne, de faciliter et rendre transversale la fonction informatique pour apporter un réel support aux utilisateurs ainsi que la nécessité de maîtriser la masse salariale et de rechercher de nouvelles ressources financières propres à l'école.

3.3 Des missions mieux identifiées

Cette réorganisation conjuguée à la mise en place de la nouvelle maquette pédagogique permet une gestion plus maîtrisée des heures complémentaires et des vacances.

Une liste des missions pédagogiques et extra-pédagogiques a été établie. Les responsabilités ont été identifiées et distribuées. Pour certains postes, une lettre de mission vient compléter le contrat de travail.

Afin de répondre aux attentes des étudiants, des personnels et des tutelles, l'ÉSAD s'est doté d'un **référent transition**, chargé de coordonner les actions visant à assurer la transition écologique de l'établissement, et d'un **référent harcèlement, sexisme et discrimination**.

4. Lancement d'une politique culturelle

Dans le double objectif d'**accompagner** et de **valoriser ses étudiants** ainsi que **la jeune création en général** et de **jouer pleinement son rôle au sein de la Métropole**, l'ÉSAD Orléans se lance dans une politique culturelle ambitieuse, à la fois ouverte sur les publics et exigeante sur les contenus.

4.1 Des moyens

Des locaux

- Rénovation de la galerie de l'ÉSAD
- Inscription dans la stratégie de l'ÉSAD d'une extension qui viendrait renforcer la galerie

Des moyens humains

- Désignation d'une responsable des événements et expositions
- Désignation, à partir de septembre 2020 et parmi les enseignants, d'un chargé de mission "scénographie des expositions de l'ÉSAD"

Une articulation avec la pédagogie et la recherche

- Implication forte de la pédagogie dans les expositions, notamment par la mise en place d'un enseignement spécifique et l'attribution d'une salle à cet effet
- Organisation d'une exposition dédiée à la recherche par an

4.2 Mise en place d'une programmation pluri-annuelle d'expositions

– Avec ses partenaires, l'ÉSAD met en place une programmation pluri-annuelle qui est structurée de la manière suivante :

À l'ÉSAD

Septembre : diplômés de l'année

Octobre - décembre : exposition-recherche

Janvier - février : exposition des étudiants en 3e cycle

Mars - avril : exposition thématique

Mai - juin : exposition itinérante (accueil)

À l'extérieur

En fonction des partenariats

– Titre des expositions pour l'année 2020-2021 : **Uncool Memories**

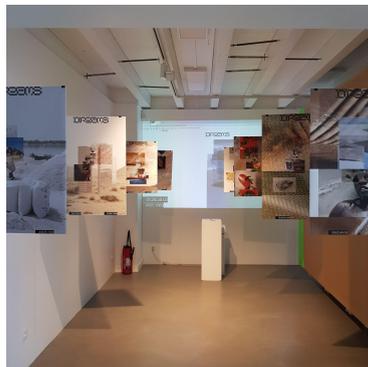
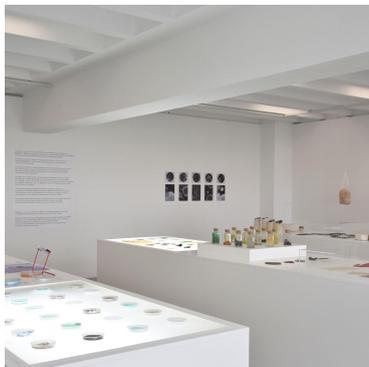
– Création d'un site internet dédiée aux expositions : <https://expo.esadorleans.fr>

4.3 Les expositions 2020

Du 7 février au 6 mars 2020, Galerie de l'ÉSAD : [Mycelium, poétique des formes vivantes](#) de Chloé Jeanne

Du 19 septembre au 6 octobre 2020, Galerie de l'ÉSAD : [Uncool Memories #1](#), Exposition Jeunes designers 2020

Du 15 octobre au 10 décembre 2020, Galerie de l'ÉSAD : [Uncool Memories #2](#), Exposition de l'ÉCOLAB



4.4 La France Design Week

Après les Assises nationales du design et professionnels de la filière design organisées avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie et des Finances en décembre 2019 à Bercy, il a été décidé de lancer au niveau national l'événement FRANCE DESIGN WEEK (FDW).

L'ÉSAD Orléans, sitôt membre du Collectif France Design Week Loire Valley avec l'association VALESENS, DEV'UP/Région Centre-Val de Loire et des acteurs incontournables du design sur notre territoire, s'est chargé de mettre en valeur l'importance des formations en design et leurs diplômés.

Pour la première fois, l'ÉSAD Orléans a su fédérer huit écoles de design du territoire sous forme d'une table-ronde destinée au public. Cela a permis de montrer les spécificités de chaque école et les complémentarités qui pourraient aboutir à des partenariats. L'ÉSAD s'est, quant à elle, affirmée en tant qu'établissement d'enseignement supérieur public sous tutelle du ministère de la Culture, comme une fabrique d'art et de design ancrée sur les enjeux écologiques, numériques et technologiques.

L'événement a également permis d'apporter une visibilité non seulement régionale mais aussi nationale sur les jeunes diplômés fraîchement sortis de l'ÉSAD avec :

- l'exposition Jeunes Designers 2019 à la Galerie de l'ÉSAD
- l'installation du travail d'Alexandre Esteves, diplômé 2019 avec les félicitations, Prix Thinat, dans la cour de la Bourse du Commerce de Tours (2580 visiteurs). Depuis, Alexandre Esteves a effectué une résidence « la belle équipe » à la Ressourcerie de Saint Antoine du Rocher et Tours dont le résultat figurera dans la FDW 2021

L'événement a donné lieu à de nombreux articles de presse et à une diffusion intense sur les réseaux sociaux.



4.5 Projet CYBER_CAVE

L'ÉSAD Orléans est lauréate du programme CULTURE PRO du Ministère de la Culture. Son projet, CYBER_CAVE, est financé à la hauteur de 35K € pour la période 2020-2021.

Description du projet

Avec les mesures de confinement suite à la pandémie de COVID-19, nos sociétés ont fait l'expérience d'une vie sociale à distance rendue possible par le réseau Internet. La question de la distanciation physique, au cœur des enjeux actuels, entraîne les créateurs, les institutions culturelles et les établissements d'Enseignement Supérieur Culture à inventer ou ré-inventer en matière de production et de diffusion artistique et culturelle.

L'ÉSAD Orléans a proposé en conséquence de créer un tiers-lieu métavers, c'est-à-dire un lieu virtuel de création, fabrication et diffusion pour une communauté de créateurs, notamment la jeune création, pouvant interagir socialement dans le but de concevoir, développer, expérimenter et diffuser des œuvres d'art plastique, de théâtre, de danse, de musique, d'architecture et de design au sein même de cet espace ou comme extension de l'espace tangible (= physique).

Cet espace de création est intitulé CYBER_CAVE1. La CYBER_CAVE croise les réalités étendues (virtuelle et augmentée) et le réseau Internet (Web). Elle devrait permettre d'accéder à distance à un univers virtuel de conception, de création et de diffusion en art, en design, en architecture, en danse etc..

La CYBER_CAVE sera conçue et développée à l'ÉSAD Orléans grâce aux technologies les plus récentes en matière de réalités étendues.

Partenaires

Pépité France, La Labomédia, RCP Design Global, Certesens, Les Tanneries Centre d'Art Contemporain, Polytech Orléans, CCNO, ENSAV La Cambre.

5. Une politique internationale ambitieuse

5.1 Les ambitions

Avec l'objectif de renouveler la charte Erasmus pour la période 2021-2027, l'ÉSAD Orléans a présenté une nouvelle stratégie en matière de politique internationale.

Lors de l'évaluation de sa stratégie, l'ÉSAD Orléans a obtenu la note de 100%

Cette stratégie s'articule autour de quatre axes.

5.1.1 Renforcement des partenariats internationaux

L'ÉSAD Orléans compte 41 écoles partenaires (dans 17 pays différents) dont 24 ont fait l'objet d'un accord inter-institutionnel Erasmus+. La qualité des partenariats est basée sur la similitude et la complémentarité des enseignements et des projets sans cibler une zone géographique particulière. Dans les années à venir, l'ÉSAD Orléans cherchera à davantage mettre en cohérence son réseau de partenaires internationaux avec son projet d'établissement, centré sur les questions écologiques, technologiques, numériques et politiques.

L'ÉSAD Orléans est membre active de l'association Cumulus, regroupant 299 écoles et universités de design réparties dans 56 pays.

5.1.1 Promotion de la mobilité et des échanges internationaux

Grâce à ses partenariats internationaux, l'ÉSAD Orléans encourage la mobilité géographique des étudiants, personnels et enseignants, dans les pays européens et dans les pays tiers, via le dispositif Erasmus+. À tous les niveaux de décision concernant les mobilités entrantes et sortantes, l'ÉSAD Orléans veille rigoureusement au respect de l'équité, de la parité, de la non-discrimination en mettant en œuvre des dispositifs de sélection transparent et inclusif.

La mobilité internationale permet aux étudiants d'être mieux préparés au marché de l'emploi et de rencontrer d'autres cultures. Les enseignants mobiles sont des démultiplicateurs de mobilité, plus aptes à accompagner les étudiants dans leur parcours pédagogique, à leur ouvrir des fenêtres sur le monde. La compréhension fine des contenus de formation intégrant la mobilité à l'étranger dans les cursus de formation assure la pérennité de partenariats internationaux. Au cours de ces prochaines années, l'école encouragera les mobilités mixtes en mettant à jour les dispositifs d'accompagnement des étudiants.

5.1.3 Promotion de la mobilité et des échanges internationaux

Environ 10% de l'effectif étudiant total de l'ÉSAD Orléans provient de l'étranger. La moitié des non-francophones (recrutés par commission d'équivalence ou à l'examen d'entrée) vient de Corée du Sud, Chine, Taiwan et Amérique Latine. L'autre moitié d'étudiants non francophones sont les étudiants accueillis dans le cadre de nos accords bilatéraux Erasmus+ ou au-delà de l'Europe (programme BCI pour le Québec ou partenariats bilatéraux essentiellement avec le Brésil, l'Inde, la Chine, Israël et les États-Unis). L'objectif est d'atteindre 15 % (minimum) d'étudiants internationaux à l'horizon 2024.

Pour ce qui concerne les langues d'enseignement, de nombreux enseignants sont capables d'adapter leur propos en anglais vers les étudiants en échange même si langue d'instruction principale reste le français, à l'exception d'un enseignement entièrement en anglais. L'ÉSAD Orléans inscrit dans ses programmes des cours de langue obligatoires toutes années confondues. Elle possède par ailleurs un vivier d'enseignants bilingues, notamment en polonais, allemand, italien, hongrois. Ces compétences linguistiques complémentaires participent fortement à l'accueil et l'intégration des étudiants et/ou personnel en mobilité entrante.

5.1.4 Promotion de la mobilité et des échanges internationaux **Construire des projets internationaux communs en art et en design**

S'agissant de la coopération internationale, l'ÉSAD Orléans accueille des intervenants étrangers permettant aux étudiants de se familiariser avec la pédagogie des écoles vers lesquelles ils pourraient se rendre. Outre les rencontres régulières ou ponctuelles, lors de séminaires ou expositions, nous rendons régulièrement visite à nos partenaires européens, pour le suivi d'étudiants, l'organisation de la mobilité, le contenu des cours ou des workshops.

Pour les six prochaines années, l'ÉSAD Orléans fait du développement de la recherche sa priorité première. Dans les années à venir, l'ÉSAD Orléans développera ses partenariats avec des écoles et universités internationales au gré des orientations et des besoins de ses programmes de recherche. L'ÉSAD Orléans portera notamment un projet de coopération international innovant, croisant écoles et universités, sur ses axes de recherche. L'échange d'enseignants-chercheurs internationaux est d'ores et déjà inscrit au sein de sa stratégie de développement de la recherche. Elle pourra aussi bien s'appuyer sur le dispositif STUDIUM, lié à l'université d'Orléans, qui organise ce type d'échanges, qu'organiser elle-même ces échanges dans le cadre du programme Erasmus+.

5.2 Nouvelles écoles partenaires

- HEAD Genève, Suisse (novembre 2020) - Swiss-European Mobility Programme
- PaTU - Paju Typography Institute, Corée du Sud (novembre 2020)

5.3 Mobilité internationale

5.3.1 Mobilité sortante 2019/2020

En raison du contexte sanitaire, plusieurs prévisions de mobilités sortantes n'ont pas pu aboutir.

Parmi les 12 mobilités d'études initialement prévues :

7 mobilités ont été réalisées (Canada, Danemark, Italie, Lituanie, Tchéquie)

2 mobilités ont été écourtées (Mexique)

3 mobilités ont été annulées (Chine, Allemagne)

Aucune mobilité de stage prévue

Parmi les 3 mobilités du personnel initialement prévues :

2 mobilités d'enseignement ont été réalisées (Lituanie)

1 mobilité de formation a été annulée (Italie)

5.3.2 Mobilité entrante 2019/2020

Parmi les mobilités entrantes, 6 étudiants ont été accueillis :

5 au 1er semestre (Pologne, Espagne, Tchéquie)

1 au 2e semestre (Tchéquie)

Aucune mobilité entrante de personnel en raison de l'annulation de la semaine internationale

5.3.3 Subventions pour la mobilité sortante

Erasmus+ : 15 531 € accordés

Mobi Centre (Région Centre-Val de Loire) : 14 000 €

Aide à la mobilité Internationale (ministère de la Culture) : 15 600 €

6. Communication

Une identité visuelle renouvelée

L'identité visuelle fluide sera renouvelée tous les ans. Une équipe d'étudiants ou un étudiant-chercheur de troisième cycle sera chargé de composer la nouvelle identité visuelle pour un an. L'ancienne charte graphique a été abandonnée.

Seuls demeurent stables un nouveau logo et le site "matrice" de l'école :
<https://esadorleans.fr>

6.1 Communication interne

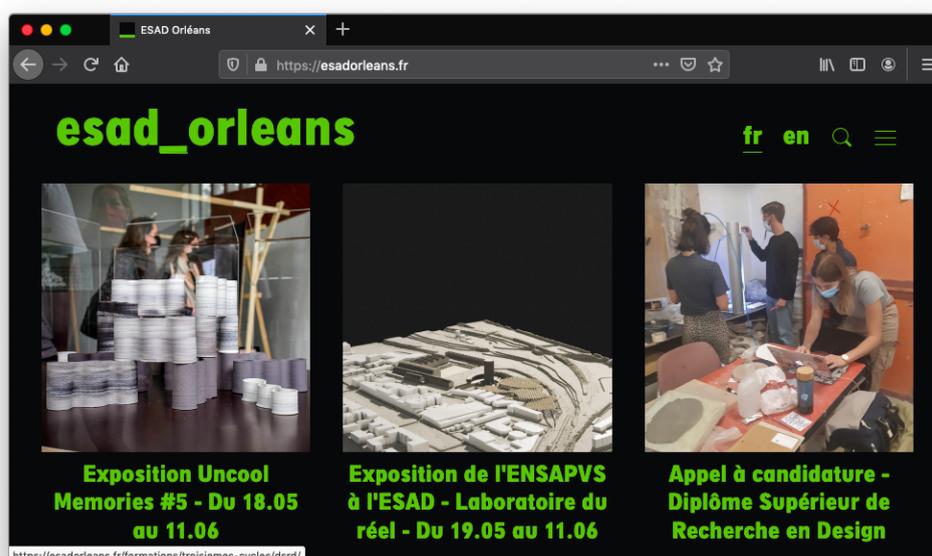
Création web et print du livret de l'étudiant 2020-2021 par le groupe d'identité visuelle JPO : Antoine Buon, Laetitia Cuchet, Éléonore Fines, Lucie Sahuquet. Impression de 500 livrets par Art graphique pour distribution aux étudiants et enseignants

6.2 Communication externe

6.2.1 Site web

Lancement du nouveau site web <https://esadorleans.fr> à la rentrée 2020 (développement Noé Orégli).

- site bilingue FR/EN
- deux entrées typographiques : digi (pérenne) / façade (identité visuelle JPO pendant un an)



6.2.2 Réseaux sociaux

Développement de l'activité et du nombre d'abonnés sur les différents comptes institutionnels

Profil des abonnés :

Localisation : 30% Orléans / 17% Paris / 2% Tours / 2% Toulouse / 2% Corée du Sud

Sexe : 65% de femmes / 35% d'hommes

Âge : 33% 18-24 ans - 30% 25-34 ans - 18% 35-44 ans - 12% 45-54 ans

Chiffres-clés

Facebook

2535 abonnés (progression lente)

64 publications

Reach Facebook en 2020 : 27 246 comptes **(+8%)**

(Reach = capacité de l'ÉSAD à toucher les fans de sa page ou sa cible lors d'une publication (ou post))

Instagram : réseau privilégié des étudiants, artistes et designers

1550 abonnés (progression moyenne)

32 publications en 2020

Reach instagram en 2020: 3345 comptes **(+98%)**

LinkedIn

780 abonnés (progression rapide)

36 publications en 2020

Taux d'engagement **6,85%**

(Taux d'engagement = mesure de la notoriété et l'engagement des abonnés à l'égard d'un contenu. Les acteurs qui influencent le taux d'engagement sont les avis, les commentaires, les partages, les « likes », les clics...)

Twitter

423 abonnés (+ 87 abonnés depuis le 1er janvier 2020 ; progression lente)

142 tweets en 2020

Réseaux plateformes vidéos : [Youtube](#) ; [Vimeo](#)

6.2.3. Salons

- Participation au salon START les 30 novembre et 1er décembre 2019 au Cent Quatre, Paris.
- Participation au Forum de l’Orientation d’Orléans les 9, 10 et 11 janvier 2020 au Chapit’O.
- Participation au Forum de l’Orientation de Tours les 17 et 18 janvier 2020

6.2.4. Journées Portes Ouvertes “DANS LES MURS”

Dates : 7 et 8 février 2020

Identité visuelle : Antoine Buon, Laetitia Cuchet, Éléonore, Fines, Lucie Sahuquet

Scénographie : Sébastien Pons

Fréquentation : 1329 visiteurs



6.3 Mise en place d’une politique de mécénat

Dans le cadre de sa politique de développement, l’ÉSAD Orléans entend développer une communauté de mécènes autour de projets d’intérêt général. Pour cela, elle a mis en place une Charte de mécénat et lancé le recrutement d’un ou une responsable de communication / mécénat.

7. Insertion professionnelle (n+1)

86.67 % des diplômés de l'année 2019 ont trouvé un emploi

Statuts

46.67 % indépendant

26.67 % salarié

13.33 % poursuite d'étude en 3e cycle

6.67 % sans emploi

6.67 % situation non connue

Professions

46.67 % graphiste

33.33 % designer

6.67 % artiste

Géographie

73.33 % en France dont

– 33.33 % Loiret

– 33.33 % Ile-de-France

– 6.67 % Pays-de-Loire

13.33 % à l'étranger

13.33 % non connue

8. Travaux et sécurité

Un certain nombre de travaux ont été effectués en 2020 afin d'améliorer les conditions de travail et la sécurité au sein de l'établissement.

Site Dupanloup

- Rénovation de la galerie
- Rénovation du bureau de la secrétaire générale
- Inertage et évacuation de l'ancienne cuve à fioul au sous-sol qui permet de retrouver un espace de stockage
- Rénovation des faux plafonds dans de nombreuses salles et couloirs

Site Maison Bourgogne (108)

- Rénovation et mise en sécurité des deux ateliers modelage et métal : aération, ventilation et nouveaux équipements conformes

Avis des pompiers

La commission de sécurité, qui a réalisé sa visite périodique le 15 septembre 2020, a émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.

Il reste toutefois des prescriptions à effectuer dans un certain délai et notamment le dépôt d'un nouveau cahier des charges pour le système de sécurité incendie (SSI) de l'école.

ANNEXES

Conseil d'administration au 1er décembre 2020

Présidente

Madame Béatrice BARRUEL

Membres

Préfet

DGCA

DRAC

ENSA Bourges

Pascal TEBIBEL, représentant le Maire d'Orléans

Florent MONTILLOT

William CHANCERELLE

Laurent BAUDE

Vincent DEVAILLY

Françoise GRIVOTET

Marceau VILLARET

Personnalités qualifiées

Monsieur Ary BRUAND

Monsieur Eric DEGOUTTE

Monsieur Fabrice SOULARD

Représentants du personnel

Emmanuel CYRIAQUE

Paul de LANZAC

Gunther LUDWIG

Représentants des étudiants

Margot CAPELLO

Macha DUFOUR

Invités permanents

Emmanuel GUEZ

Patricia PUJOL