

Les formations de grade **MASTER**

ART

25

**DESIGN
ÉDITIONS**

26

**DESIGN, CRÉATION
& PROJETS
DE TERRITOIRES**

École supérieure d'arts
& médias de Caen/Cherbourg

Après un premier cycle qui permet de confirmer un intérêt pour les processus de création, d'acquérir un socle de compétences méthodologiques, techniques et intellectuelles, de se familiariser avec les pratiques contemporaines de l'art et du design, en un mot de développer un travail personnel de création validé par l'obtention d'un diplôme de grade Licence, le second cycle demande une plus grande précision dans les choix de formation.

L'école supérieure d'arts & médias de Caen/Cherbourg dispense trois formations de grade Master: *le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP) option Art mention Art; option Design mention Éditions; option Design, Création & Projets de Territoires.*

Ces trois *DNSEP* exigeants demandent un engagement important de la part des étudiants et des étudiantes qui en suivent les cursus. Ils reposent sur un investissement personnel dans les champs de la création, ils sollicitent une grande curiosité intellectuelle et plastique, ils nécessitent une démarche active de chacun·e pour personnaliser son parcours et bénéficier de toutes les ressources qu'offre l'école.

L'excellence d'un diplôme de grade *Master* repose à la fois sur la qualité des enseignements dispensés, sur l'environnement socioprofessionnel, artistique et culturel mobilisé, sur la justesse des problématiques traitées au regard de l'époque contemporaine. L'ésam Caen/Cherbourg peut compter sur une équipe pédagogique de haut niveau, composée de professionnel·les impliqué·es dans les scènes de l'art et du design.

Elle s'appuie sur un réseau régional, national et international de très nombreux partenaires, qui sont sollicités dans le cadre d'invitations à des workshops, de conférences, d'offres de stages ou d'échanges internationaux.

L'ésam Caen/Cherbourg considère que sa responsabilité ne s'arrête pas à la délivrance d'un diplôme de grade *Master*. L'école a ainsi initié le programme *ésam Starter* avec ses partenaires institutionnels et culturels, pour favoriser l'insertion professionnelle de ses jeunes diplômé·es en les accompagnant plusieurs années après l'obtention de leur *DNSEP*.

L'ésam Caen/Cherbourg est une école où s'opère la transmission de savoirs et de savoir-faire et où se forge une conscience aiguë de l'époque et de ses enjeux. Une école d'art doit agir en cohérence avec les enseignements qu'elle dispense. Elle doit sans cesse interroger les moyens qu'elle met en œuvre, en ajustant de manière dynamique ses attentes et ses modalités de transmission aussi bien que le cadre dans lequel celles-ci s'expriment. L'ésam Caen/Cherbourg intègre ainsi dans son mode de fonctionnement les questions environnementales, sociales, d'égalité et de lutte contre toutes formes de discriminations, tant dans ses modalités de fonctionnement que dans ses missions de formations de futur·es artistes et designers engagé·es dans le champ de la création, producteur·rices de formes et d'idées.

Arnaud Stinès, Directeur général

Sommaire

P.5
LES RESSOURCES
COMMUNES

P.17
DNSEP OPTION ART
MENTION ART

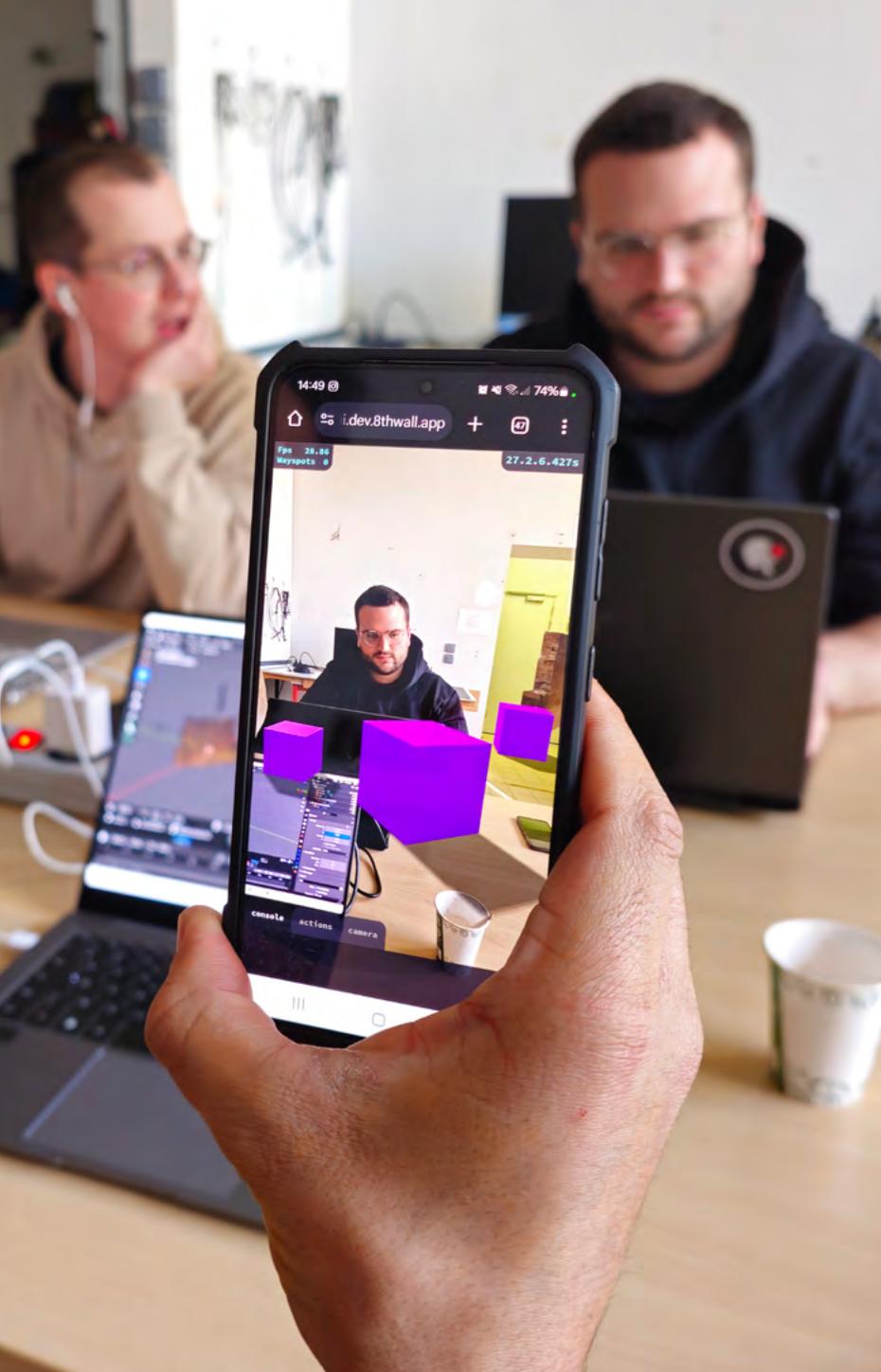
P.27
DNSEP OPTION DESIGN
MENTION ÉDITIONS

P.37
DNSEP DESIGN, CRÉATION
& PROJETS DE TERRITOIRES

P.47
INSCRIPTIONS

Annonce des résultats du DNA ART
juin 2024

LES RESSOURCES COMMUNES

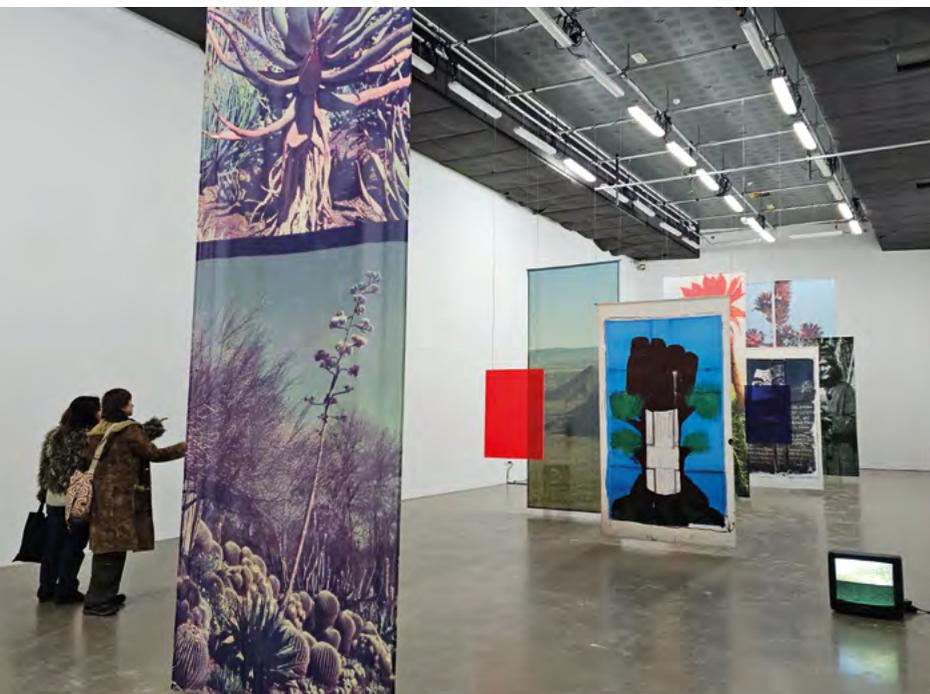

Workshop «Paysages anticipés»
janvier 2025

Lors de leurs deux ou trois années de formation au sein de l'ésam Caen/Cherbourg, les étudiant-es *du DNSEP option Art mention Art, du DNSEP option Design mention Éditions et DNSEP Design, Création & Projets de Territoires* participent à des dispositifs pédagogiques et culturels communs et bénéficient des apports de nombreux·euses intervenant-es extérieur-es. Ils et elles jouissent également de conditions de travail et de moyens de production exceptionnels. Enfin, les étudiant-es *du DNSEP option Art mention Art et du DNSEP option Design mention Éditions* effectuent un semestre d'études ou un stage d'une durée équivalente à l'international. Autant de marqueurs de la politique générale de l'école visant à donner aux étudiant-es tous les atouts pour devenir des artistes et des designers de haut niveau.

Tamsir Soumaré, résidence à la MeetFactory (Prague)
dans le cadre d'*ésam Starter*
2024

Vernissage de l'exposition *Roses snatched from concrete* de Manon Recordon
doctorat RADIAN
novembre 2024

Stage d'Arbol Ruiz auprès du collectif El Alto Aesthetics
en Bolivie lors du *semestre d'études*
2024

Les formations de grade Master

LE SEMESTRE À L'ÉTRANGER

Depuis plus de 30 ans, l'ésam Caen/Cherbourg développe ses activités à l'international à travers des projets ambitieux qui contribuent à son rayonnement et alimentent la pédagogie.

La mobilité des étudiant·es est une priorité pour l'école. Elle se déroule tout au long du cursus par le biais de séjours d'études et de stages à l'étranger.

Depuis la rentrée 2022, elle est généralisée pour chaque étudiant·e inscrit·e en *DNSEP option Art mention Art* ou en *DNSEP option Design mention Éditions*. En fonction de leurs souhaits et des opportunités qui s'offrent à eux·elles, les étudiant·es ont la possibilité d'effectuer :

- soit un séjour d'études d'une durée d'un semestre dans un établissement d'enseignement supérieur partenaire de l'ésam Caen/Cherbourg. Ce réseau, en constant développement, compte aujourd'hui 42 écoles partenaires situées dans 26 pays : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Corée du Sud, Espagne, Estonie, États-Unis, Hongrie, Inde, Italie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse et Turquie.
- soit un stage dans un organisme étranger d'une durée de 12 semaines minimum en *DNSEP option Design mention Éditions* et d'une durée de 15 semaines minimum en *DNSEP option Art mention Art*.

Afin que leurs expériences de mobilité soient les plus fructueuses, les étudiant·es sont accompagné·es dans la préparation de leur séjour à l'étranger par l'équipe pédagogique, la direction des études et le service des relations internationales. En fonction de leur profil et de leur destination, ils et elles peuvent notamment bénéficier de différentes sources de financement, cumulables entre elles : bourse Erasmus, bourse AMI (Aide à la Mobilité Internationale), bourse de la Région Normandie, bourse OFAJ (Office Franco-Allemand de la Jeunesse) et aide à la mobilité de l'ésam Caen/Cherbourg.

Les ressources communes

LES DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES & CULTURELS TRANSVERSAUX

Lors de leurs deux ou trois années de formation, les étudiant·es engagé·es dans les trois formations de grade *Master* bénéficient des dispositifs pédagogiques et culturels communs à l'ensemble des étudiant·es de l'ésam Caen/Cherbourg :

- entretiens individuels avec l'équipe pédagogique de l'école composée de 32 professionnel·les reconnu·es sur les scènes nationale et internationale de l'art et du design ;
- accrochages en cours et en fin de semestre qui peuvent être organisés avec une grande souplesse grâce à la richesse en espaces de l'école ;
- module *Connaissance de l'exercice professionnel* : grâce au soutien de la Région Normandie (dispositif Normandie Sup'), cet ensemble de conférences, ateliers et autres rendez-vous avec un panel d'invité·es aux profils et propositions complémentaires, permet de perfectionner une compréhension fine des métiers, des réseaux et des opératoire·ices de l'art contemporain et de l'édition, de mettre en place un ensemble de bonnes pratiques et de réflexes professionnels, de construire un bagage de relais et ressources concrètes (juridiques, sociales et fiscales, sociologiques, historiques, économiques, etc.).
- cycle de conférences *So 2025* proposées par des professionnel·les du monde de l'art contemporain et du design invité·es à présenter leurs parcours et leurs pratiques dans la dynamique de transmission par les pairs propre à la pédagogie en école d'art ;
- événements publics organisés avec les partenaires culturels de l'école et impliquant nombre d'artistes, éditeur·rices et designers invité·es pour l'occasion (*Impressions multiples — salon de l'édition contemporaine ; Si Cinéma — Festival international des cinémas en écoles d'art ; Jinterstice [Rencontre des inclassables — Arts visuels, sonores et numériques ; concerts du Label CC, label de musiques expérimentales de l'ésam Caen/Cherbourg ; cycle de conférences d'histoire de l'art XXIe siècle, etc. ; événements liés aux activités de recherche, etc.*).

LES INTERVENANT·ES EXTÉRIEUR·ES

Que ce soit dans le cadre des dispositifs pédagogiques et culturels transversaux ou dans celui d'invitations spécifiques aux différentes formations de grade Master, de très nombreuses personnalités extérieures viennent enrichir chaque année le parcours des étudiant·es.

Invité·es 2023–2024

Frédéric Acquaviva, Florence Aknin, François Alleaume, Thomas Andréa Barbey, Léna Araguas, Arts en résidence, Cécile Babiole, Damien Baïs, Gaëlle Barbiaux, Eva Barois De Caevel, Sarina Basta, François Belsœur, Gérard Berreby, Camille Bondon, Julie Bonnaud, Chloé Briggs, Thibault Brunet, La Buse, Marion Cachon, Thierry Chancogne, Marion Chapon, Claire Chatelet, Jean-François Chevrier, Thomas Conchou, Valérie Constant, Maxime Cordelier, Isabelle Cossin, Iina Dasha, Camille Debrabant, Étienne Delprat, Charlotte Delval, Christophe Demus, Martin Desindes, Vincent Deslandes, Christopher Dessus, Association Les Dispersées, Garance Dor, Boris Du Boullay, Paul Duncombe, Mathilde Ehret-Zoghi, Justine Emard, Jacky Évrard, Sina Fakour, Fédération des Récupérathèques, Misia Forlen, Lou Forster, Léo Fourdrinier, Sylvain Garnavault, Herveline Geffault, Céleste Gatier, Nathan Ghali, Nicolas Giraud, Géraldine Gomez, Axelle Grégoire, Frédéric Grimaud, Victor Guegan, David Guiffard, Emmanuel Guillaud, Clément Hébert, Arthur Heilporn, Marine Hercouët, Christophe Hocké, Hannah Hofte, Michel Jason, JBFL Duo, Jean-Yves Jouannais, Élise Jouvancy, Haniyeh Kazemi, Nathalie Lacroix, Guillaume Lanneau, Christian Laucou, Romain Lepage, Fabien Leplae, Marie Le Sourd, Géraldine Longueville, Guslagie Malanda, Adrien Malcor, Guillaume Maraud, Le Marchepied, Vincent Menu, Jason Michel, Xavier Michel, Diane Morin & Ana Rewakowicz, Maxime Mollon, Rajat Mondal, Émilie Moutsis, Bocar Niang, Julien Nedelec, Stéphane Nowak Papantoniou, Laurie Noyelle, Élie Olivennes, On-the-move, Léna Osseyran, Bubû Pagier & Hubert Michel, Théo Pall, Johan Papaconstantino, Nefeli Papadimauli, Cécile Paris, Eloisa Perez, Gérald Petit, Pascale Petit, Elia Pijollet, Baptiste Pinteaux, Ludmila Postel, Marie Preston, Pablo Quert, Manon Recordon, RN13 bis, Cécile Rogue, Jean-Marc Routoure, Azzedine Saleck, Linda Sanchez, Françoise Schein, Liv Schulman, Caroline Sebillau, Chloé Serre, Clémence Seurat, Emmanuel Simon, Johannes Sivertsen, Victor Stokart, Svetlana Svetlova, Antoine Talon, Julien Tiberi, Noémie Touly, Anna Tuccio, Julien Van Anholt, Julien Vandenbroucq, Laure Vigna, Pierce Warnecke & Clément Édouard, Charlotte Willaume...

«LE STUDIO MODULAIRE : UN FORMAT ATYPIQUE ENTRE ART ET CULTURES NUMÉRIQUES»

Le studio modulaire est un format pédagogique original au sein de l'ésam Caen/Cherbourg. Il s'articule autour d'un atelier permanent (cf p.13) dédié à des étudiant·es qui souhaitent interroger la place des langages et des outils numériques dans la création. Il est un espace d'initiation à la recherche, à l'expérimentation individuelle et collective faisant notamment appel aux outils « classiques » de la création audiovisuelle mais aussi au code créatif et aux outils d'interfaçage mécaniques, numériques et électroniques. Il favorise le développement de projets d'installations, de dispositifs, d'objets, de performances dont la maîtrise nécessite un temps long. Centre de ressources et plateforme de mutualisation de matériel, de compétences et de réflexions, le studio modulaire est également un outil de veille et de réflexion théorique et critique sur la création et les nouvelles écritures liées au développement des technologies.

ÉSAM STARTER

Mis en œuvre avec les partenaires culturels de l'écoel et avec le soutien du ministère de la Culture (AMI CulturePro), le programme *ésam Starter* regroupe aujourd'hui huit dispositifs de résidences de création (incluant des bourses de rémunération et de production) et de mises à disposition d'espaces de travail. *Ésam Starter* est ouvert aux diplômé·es jusqu'à quatre ans après l'obtention du *DNSEP*.

- Résidence à *MeetFactory*, Prague (République Tchèque) •
- Résidence *ARCA/DOC*, Paris •
- Résidence à *la Cité internationale des arts*, Paris (en partenariat avec C-E-A) •
- Connexions - *Les Bains-Douches*, Alençon •
- Résidence *À l'horizon à l'Artothèque, Espaces d'art contemporain*, Caen •
- Résidence avec *le collectif Manœuvre*, Caen •
- *Semestre II* à l'ésam Caen/Cherbourg.

Le programme comprend les dispositifs suivants :

Ces différents dispositifs, aux formats variables, donnent aux lauréat·es les moyens de créer de nouvelles œuvres et l'opportunité de diffuser celles-ci sur la scène artistique, leur permettent de multiplier les échanges avec des professionnel·les et de nourrir leur réseau artistique, favorisent leur inscription dans des communautés de travail susceptibles de générer émulation et meilleure visibilité. Une vingtaine de diplômé·es de l'ésam Caen/Cherbourg en bénéficie chaque année.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE HAUT NIVEAU

L'ésam Caen/Cherbourg bénéficie de plus de 12 000 m² d'espaces de travail. Elle dispose de 14 ateliers d'étudiant·es d'une superficie de 100m², de salles d'accrochage dédiées, d'un auditorium de 220 places, d'une galerie d'exposition de 200 m² et d'une bibliothèque dotée du plus grand fonds documentaire consacré à l'art des XXe et XXIe siècles en Normandie (plus de 80 000 références).

Dans le paysage des écoles supérieures d'art et de design françaises, elle se distingue par une offre exceptionnelle d'ateliers techniques qui se déploient sur plus de 3200 m² et qui sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 (17h30 le vendredi). Accompagné·es de la conception à la finalisation de leurs pièces par une équipe de 16 technicien·nes spécialisé·es, les étudiant·es sont encouragé·es à y développer une démarche expérimentale en détournant et en hybridant avec les technologies numériques des techniques parfois pluri-centenaires.

Pôle Volume

Céramique (Séverine Dufust & Alex Delbos-Gomez) : l'atelier offre l'opportunité d'expérimenter des argiles aux propriétés diverses (faïences, grès, porcelaines). Une croûteuse, une extrudeuse, des tours et de nombreux outils sont à disposition pour le façonnage, deux fours électriques pour la cuisson. Différentes techniques décoratives et d'émaillages peuvent également être abordées.

Bois (Xavier Leprettre) : l'atelier permet de réaliser des œuvres constituées exclusivement ou en partie de bois aussi bien que des supports à l'aide de diverses machines telles que la scie circulaire, la scie sauteuse, la scie à ruban, la perceuse, la ponceuse, le combiné, le tour à bois, etc.

Métal (Pierre Victor) : l'atelier est équipé de différentes machines qui peuvent aplatir, tordre, plier, souder, découper et frapper le métal. Il dispose également d'une forge pour le travail de l'acier, et d'une fonderie avec la technique du sable ou de la cire perdue pour la réalisation de pièces en aluminium ou en bronze.

Pôle Estampes

Gravure (Julien Pelletier) : l'atelier propose de pratiquer l'impression en taille d'épargne et en taille-douce en utilisant des techniques telles que l'eau-forte, les pointes sèches et burins, les aquatintes, la manière noire, le vernis mou, etc. Depuis 2024, il accueille un·e artiste invité·e en résidence de janvier à juillet.

Lithographie (Théophile Berthemet) : l'atelier permet d'imprimer des images jusqu'au format 60x80 cm en une ou en plusieurs couleurs et de s'essayer à la technique de l'alographie.

Sérigraphie (Simon Grépinet) : l'atelier est équipé de trois tables de tirage permettant d'imprimer des images jusqu'au format 100x130 cm. Il comprend également un espace textile et un plotter de découpe vinyle.

Imprimerie (Vincent Coatantec) : l'atelier est dédié au façonnage et à la reliure de différents supports imprimés. Il offre les techniques de l'embossage typographie-bois et typographie-plomb ainsi que l'impression numérique et l'impression en risographie.

Pôle Image & son

Photographie (Michèle Gottstein & Jeanne Dubois-Pacquet) : l'atelier propose aux étudiant·es de pratiquer la photo argentique et la photo numérique. Il dispose d'un important parc de matériel de prise de vue, de trois laboratoires de développement et de tirage argentique, d'un espace dédié à la filière numérique et d'un studio de prise de vue.

Vidéo (Eddy Manerlax) : l'atelier met à disposition des étudiant·es le matériel nécessaire au tournage, à l'éclairage, au montage et à la diffusion de leurs productions. Il comprend notamment six cabines de montage pour le travail individuel et une salle dite « multimédia » pour le travail en groupe. Les étudiant·es ont également accès à un plateau de tournage d'une superficie de 100 m² et équipé d'un fond vert monumental.

Son (Cécile Ortola-Vanhove) : l'atelier, qui permet d'aborder le son dans sa dimension analogique et dans sa dimension numérique, se compose d'un studio d'enregistrement et de quatre cabines de montage individuelles. Il dispose d'enregistreurs numériques, de microphones, de tables de mixage, de matériel de sonorisation, etc.

Infographie et PAO (Agathe Ruelland Rémy & Thierry Topic) : l'atelier propose aux étudiant·es d'utiliser pour leurs projets graphiques différents logiciels de mise en page, d'illustration vectorielle, de retouche photo, de prototypage et UI pour application mobile et de création de caractères typographiques. Il comprend une salle de cours informatique et une salle en accès libre.

Studio modulaire (Alexis Choplani & Arnaud Gabard) : l'atelier est un espace dédié aux cultures numériques (code informatique, 3D, électronique, etc.). Dans le Fablab du Dôme, espace collaboratif d'innovation situé à proximité directe de l'école, les étudiant·es peuvent également accéder à des machines à commande numérique : découpe laser, fraiseuse, imprimantes 3D, etc.

Bibliothèque

Atelier sérigraphie

Atelier son

Atelier photo

Worhsop prise de vue

DNSEP OPTION ART MENTION ART

AUX AVANT-POSTES DE LA CRÉATION
CONTEMPORAINE

Le DNSEP option Art mention Art est le champ de tous les possibles, porté par une pédagogie pluridisciplinaire, différenciée et prenant appui sur un spectre très large de ressources techniques et de compétences. Il se propose ainsi de générer et d'accompagner jusqu'au diplôme la plus grande diversité de pratiques artistiques, y compris dans le champ de la création numérique.

L'enjeu d'une formation qui place explicitement l'art au cœur du projet pédagogique est d'amener chaque étudiant·e à une grande maturité intellectuelle servie par une maîtrise des moyens de production plastique. Telle est en effet la condition nécessaire à l'engagement d'une création personnelle et originale nourrie, d'une part, de la connaissance de l'histoire de l'art et, d'autre part, de la perception et interprétation des enjeux de l'époque contemporaine. *Le DNSEP option Art mention Art* permet également à l'étudiant·e d'acquérir une compréhension fine des métiers, des réseaux et des opérateur·rices de l'art contemporain, afin qu'il·elle puisse s'y inscrire en tant qu'artiste, curateur·rice, médiateur·rice, galeriste, régisseur·se, enseignant·e, au gré de son parcours, de ses désirs et de sa sensibilité.

*Effectifs maximum attendus en DNSEP I option Art mention Art
à la rentrée 2025 : 25*

Cléopée Barazer
DNSEP option Art mention Art
juin 2024

Adèle et Emma Leseigneur-Leullier
DNSEP option Art mention Art
juin 2023

Maëlle Pinède
DNSEP option Art mention Art
juin 2024

Les formations de grade Master

LES ENSEIGNEMENTS

La première année de *DNSEP option Art mention Art* se situe au carrefour de l'expérimentation et de la création d'un projet personnel qui doit aboutir à la présentation du diplôme en deuxième année. Les entretiens avec les enseignant-es et le choix des ateliers de création sont prépondérants. Les étudiant-es doivent prendre en main l'organisation d'un séminaire d'initiation à la recherche avec l'équipe pédagogique, dont l'objectif est de construire une réflexion commune.

Cette première année comprend de façon systématique un séjour d'échange dans une autre école ou un stage à l'étranger durant un semestre (cf p 8), offrant aux étudiant-es la possibilité de découvrir d'autres approches, d'autres sensibilités, d'autres manières de faire, de voir ou de réfléchir, d'autres écosystèmes de l'art.

La première année de *DNSEP option Art mention Art* est aussi le point de départ de l'écriture du mémoire qui sera présenté au jury du diplôme. Cet objet d'écriture(s) qui accompagne et favorise la structuration d'une pensée peut prendre les formes diverses des métiers de la création, entre écrit théorique et objet d'édition ou toute autre forme expérimentale pertinente.

En deuxième année de *DNSEP*, le séminaire de retour de mobilité permet de mettre en commun les expériences acquises par les étudiant-es lors de leur semestre à l'étranger. Un temps important est consacré à la finalisation du mémoire au premier semestre. Le module *Connaissance de l'exercice professionnel* (cf p.9) complète la formation afin de permettre aux étudiant-es de mieux connaître leur environnement, ses acteur-trices, ses démarches, et ainsi faciliter leur entrée dans le monde professionnel dès la sortie de leur cursus. Le second semestre est consacré exclusivement au travail plastique et à la préparation du diplôme.

Lors de leurs deux années de formation, les étudiant-es bénéficient par ailleurs des dispositifs pédagogiques et culturels communs à l'ensemble des étudiant-es de l'école (cf p.9).

DNSEP option Art mention Art

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Le *DNSEP option Art mention Art* est coordonné par *Pierre Tatu*, artiste.

L'équipe pédagogique est composée de :

• <i>Deepak Ananthi</i>
historien de l'art,
critique d'art
et curateur	• <i>Nicolas Germain</i>
artiste et designer
sonore	• <i>Maxence Rifflet</i>
photographe
• <i>Christophe Boudier</i>
artiste	• <i>Julien Tibéri</i>
artiste	• <i>Alexandre Rolla</i>
historien,
critique d'art,
poète et curateur
• <i>Laurent Buffet</i>
docteur HDR
en esthétique	• <i>Benjamin Hochart</i>
artiste	• <i>Johannes Sivertsen</i>
artiste peintre
• <i>Simonetta Cargioli</i>
docteure en arts
visuels et arts
du spectacle	• <i>Adeline Keil</i>
photographe	• <i>Phil Stephens</i>
artiste sculpteur
• <i>Muriel Couteau</i>
artiste	• <i>Alice Laguarda</i>
auteure,
critique d'art
et d'architecture	• <i>Thierry Weyd</i>
auteur et éditeur
• <i>David Dronet</i>
directeur du festival
]interstice[| • <i>Myriam Mechita</i>
artiste	• <i>Emmanuel Zwenger</i>
docteur en littérature
comparée
	• <i>Isabelle Prim</i>
réalisatrice et actrice,
docteure en étude
et pratique des arts	

L'équipe pédagogique invite chaque année de nombreuses personnalités extérieures (cf p.11) afin d'enrichir ses propositions pédagogiques et de multiplier les points de vue sur les travaux des étudiant-es. Ces invitations participent de leur insertion professionnelle en favorisant la constitution d'un premier réseau.

Que ce soit dans le cadre de cours ou bien de leur travail personnel, les étudiant-es sont également accompagné-es par les 16 responsables des ateliers techniques de l'école (cf p.12).

Les formations de grade Master

L'INSERTION PROFESSIONNELLE

Une formation à la création offre de nombreux débouchés car elle repose à la fois sur des méthodes, des savoirs et des savoir-faire facilement transférables : tous les secteurs d'activités ont besoin de créateurs et de créatrices porteurs et porteuses d'idées nouvelles, capables de penser et d'agir en dehors des sentiers battus.

En restant seulement dans le champ artistique et culturel, on pourrait citer par exemple :

artiste-plasticien-ne ● auteur-e de création sonore et audiovisuelle ● auteur-e de projets culturels originaux ● créateur-riche impliqué-e dans le paysage des arts scéniques, du monde du spectacle et de la scénographie ● acteur-riche engagé-e dans les productions culturelles de l'édition, traditionnelle et numérique ● professionnel-le spécialisé-e dans le champ culturel des pratiques documentaires liées à l'écrit, à l'image et au son ● acteur-riche et auteur-e de manifestations culturelles conçues au moyen d'objets artistiques événementiels ● concepteur-riche de produits éditoriaux originaux inscrits dans une logique de production plurielle de l'œuvre ● concepteur-riche d'opérations complexes dans l'espace public et sur la base de supports numériques et multimédias ● responsable d'équipement culturel ● médiateur-riche culturel-le dans le champ de l'art contemporain ● enseignant-e, etc.

Tout au long de la formation, l'ésam Caen/Cherbourg prépare l'insertion de ses étudiant-es dans cet écosystème professionnel de la création contemporaine via des stages, des rencontres avec des professionnel-les, le module *Connaissance de l'exercice professionnel* (cf p.9) ou encore des échanges d'expériences avec de jeunes diplômé-es.

Cette attention portée à l'insertion professionnelle se poursuit après l'obtention du diplôme via différents dispositifs d'accompagnement, dont le programme *ésam Starter* (cf p.11).

Voyage d'étude à la 60ème Biennale internationale d'art de Venise 2024

« Aujourd'hui, on dit travailleur·euses de l'art », conférence proposée par La Buse dans le cadre de « Connaissance de l'exercice professionnel » 2024

*Guilhem Marsol
DNSEP option Art mention Art
juin 2024*

DNSEP OPTION DESIGN MENTION ÉDITIONS

PUBLICATIONS D'ARTISTES &
PRATIQUES ÉDITORIALES

Le DNSEP option Design mention Éditions s'inscrit dans la continuité d'une histoire de l'édition présente à l'ésam Caen/Cherbourg depuis plusieurs décennies. Cette formation se situe au croisement des champs du design graphique et de l'art contemporain. Elle partage les préoccupations que le design porte aux fonctions sociales, à l'anticipation des usages, aux savoir-faire techniques et graphiques, tout en tenant compte d'une histoire du livre d'artiste déterminant l'objet édité comme un espace d'expression artistique.

Les projets singuliers accompagnés dans cette formation couvrent de nombreux domaines, liés non seulement à l'imprimé et au multiple mais également à l'écriture et à la pensée de l'édition sur d'autres supports. Une attention particulière est apportée aux pratiques s'inscrivant dans le champ de la publication d'artiste, sous toutes ses formes contemporaines. Une pluralité des approches est également encouragée par l'équipe pédagogique afin d'aborder l'édition d'un point de vue critique, expérimental, appliqué, poétique, pratique ou encore technique et ses stratégies de diffusion et de communication.

@designeditionesam @lesdispersees @impressionsmultiples
www.impressions-multiples.org

Effectifs maximum attendus en DNSEP 1 option Design mention Éditions
à la rentrée 2025: 15

Charlotte Legay
DNSEP option Design mention Éditions
juin 2024

Marion Bernard
DNSEP option Design mention Éditions
juin 2024

Mathis De Guibert
DNSEP option Design mention Éditions
juin 2024

Les formations de grade Master

LES ENSEIGNEMENTS

La formation repose sur un apprentissage théorique de l'histoire du livre et de l'archéologie des médias, ainsi que sur un accompagnement dans les techniques de reproduction, assuré par les enseignant·es de l'option et les technicien·nes des ateliers dédiés aux différentes techniques, de l'impression traditionnelle aux technologies numériques (cf p.12). Cet accompagnement permet à l'étudiant·e de développer un travail personnel de qualité, ambitieux dans ses moyens comme dans ses enjeux théoriques. L'enseignement repose également sur le suivi d'ateliers organisés par un ensemble de professionnel·les issu·es des arts visuels et appliqués. L'accent est mis sur l'autonomie et la pluri-activité dans la pratique personnelle des étudiant·es, dans la perspective d'une production d'objets éditoriaux qui font l'objet d'accrochages et de diffusion, notamment par le biais de l'association *Les Dispersées* et la participation à des salons d'édition.

Le DNSEP option Design mention Éditions valorise la dimension collaborative du travail éditorial, notamment en mettant en œuvre la manifestation *Impressions Multiples* (colloque, exposition et salon d'édition), projet central du Master, en lien avec de nombreux partenaires regroupés au sein de *la Semaine des Éditions d'Art*. Les étudiant·es acquièrent, en ce sens, les moyens et compétences pour développer leurs propres projets d'édition et d'auto-édition mais aussi pour s'inscrire dans des équipes au service d'un projet éditorial.

La recherche occupe également une place importante dans la formation, avec la conception d'une publication annuelle hybride en lien avec les activités du Master et un projet de recherche-action autour de l'écologie de l'édition fondé sur la pratique de l'enquête et de l'arpentage. Une attention toute particulière est apportée à toutes les formes de l'écriture, qu'elle soit appliquée au format du mémoire de recherche ou qu'elle explore des formes littéraires comme la poésie ou la narration, ce en quoi la formation bénéficie de l'écosystème des partenaires de l'école (*IMEC, bibliothèques et librairies de Caen, Normandie Livre et Lecture, Master « Métiers du livre et de l'édition » de l'Université de Caen*).

En DNSEP option Design option Éditions, la mobilité internationale des étudiant·es au semestre 8 (cf p.8) commence au mois d'avril, sous la forme d'un stage de douze semaines minimum ou d'une mobilité d'études dans un pays dont le semestre commence tardivement (Allemagne).

DNSEP option Design mention Éditions

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Le DNSEP option Design mention Éditions est coordonné par *Camille Azaïs*, auteure et critique d'art.

L'équipe pédagogique est composée de :

• <i>Julie Bassinot</i> •
designer graphique	• <i>Muriel Couteau</i> •
artiste	• <i>Evelise Millet</i> •
artiste
• <i>Juliet Bates</i> •
écrivaine et docteure
en littérature
et création littéraire	• <i>Nicolas Germain</i> •
artiste et designer
sonore	• <i>Thierry Weyd</i> •
auteur et éditeur
• <i>Simonetta Cargioli</i> •
docteure en histoire
des arts visuels
et arts du spectacle	• <i>Quentin Juhel</i> •
designer graphique,
développeur	• <i>Emmanuel Zwenger</i> •
docteur en littérature
comparée

L'équipe pédagogique invite chaque année de nombreuses personnalités extérieures (cf p.11) afin d'enrichir ses propositions pédagogiques et de multiplier les points de vue sur les travaux des étudiant·es. Ces invitations participent de l'insertion professionnelle de ces dernières en leur permettant de constituer un premier réseau.

Que ce soit dans le cadre de cours ou bien de leur travail personnel, les étudiant·es sont également accompagné·es par les 16 responsables des ateliers techniques de l'école (cf p.12).

De plus, les étudiant·es intègrent *Les Dispersées* (l'association des étudiant·es et diplômé·es du cursus), association grâce à laquelle ils·elles produisent des ouvrages collectifs et ils·elles participent à de nombreux salons et festivals, indépendamment du programme d'études.

Les formations de grade Master

LES PARTENARIATS

Les nombreux partenariats du *DNSEP option Design mention Éditions* permettent un contact étroit avec le milieu professionnel de l'édition d'art, la circulation des productions éditoriales des étudiant·es sur les salons, et facilitent ainsi la création de réseaux entre professionnel·les et étudiant·es tout au long du cursus.

Chaque année, les étudiant·es organisent notamment *Impressions Multiples*, salon professionnel de l'édition contemporaine dédié aux formes et pratiques issues du monde de l'art, du design graphique, de la typographie, de l'illustration, de la revue, du fanzine, de la poésie, de la création sonore, radiophonique ou encore numérique. Depuis sa création en 2012, le salon a accueilli une centaine d'artistes, designers et éditeur·rices, français·es et étranger·ères. *Impressions Multiples* est aujourd'hui intégré à la *SEÁ (Semaine des Éditions d'Art)* qui fédère les initiatives portées par une dizaine de structures culturelles caennaises dans le domaine de l'édition d'art.

Au niveau national, des projets conjoints sont régulièrement menés avec d'autres écoles supérieures d'art et de design : les étudiant·es ont par exemple participé à la biennale *Exemplaires - Formes et pratiques de l'édition*, au salon *Microphasme* à Rouen, *Mise en pli* et *Trafic* à Marseille et, en dehors de la France, *Fruit Exhibition* à Bologne ou encore *Volumes* à Zurich.

Les partenaires du *DNSEP option Design mention Éditions* :

- *L'Artothèque — Espaces d'art contemporain* Caen •
- la galerie *Arts Factory*, Paris •
- la librairie *Le Bartleby*, Cormolain •
- *la Bibliothèque Alexis de Tocqueville*, Caen •
- *le Dôme* — Centre de sciences de Caen Normandie •
- *Les Écuries de Logre — Amavada*, Caen •
- *Époque* — Salon des livres de Caen •
- *École Supérieure d'Art et de Design Toulon Provence Méditerranée* •
- la librairie *Eureka Street*, Caen •
- la biennale *Exemplaires — Formes et pratiques de l'édition* •
- *le Fonds régional d'art contemporain* Normandie •
- la librairie *Frérot*, Caen •
- le salon *Fruit Exhibition*, Bologne (Italie) •
- *l'Imprimerie Moderne* de Bayeux •
- *l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine*, Saint-Germain la Blanche Herbe •
- *la Médiathèque Jacques Prévert*, Dives-sur-Mer •

DNSEP option Design mention Éditions

- le salon *Microphasme*, Rouen •
- le Musée des Beaux-Arts de Caen •
- le Musée *Villa Montebello*, Trouville-sur-Mer •
- *Piacé-le-Radieux, espace Bézard — Le Corbusier* •
- *Riso France* •
- le salon *Trafic* au FRAC PACA, Marseille •
- *la Villa La Brugère*, Arromanches •
- l'Université de Caen — *Master Métiers du Livre et de l'édition — Licence Humanités Numériques* •
- l'Université de Nîmes — *Licence Design* •
- le salon *Volumes*, Zurich (Suisse) •

L'INSERTION PROFESSIONNELLE

Le *DNSEP option Design mention Éditions* vise à former des jeunes artistes, designers graphiques et éditeur·rices disposant d'une culture artistique, graphique et technique élevée leur permettant de situer leur production plastique au croisement de l'art contemporain et de l'édition de sorte que divers parcours professionnels s'offrent à eux·elles une fois leur *DNSEP* en poche : carrière dans le milieu de l'art ou dans le secteur de l'édition et du Livre, activité de graphiste indépendant·e, poursuite d'études dans le cadre d'un troisième cycle de recherche-création par exemple. Les jeunes diplômé·es devront pour cela déployer une maîtrise intellectuelle des enjeux de la création contemporaine, une culture artistique du design graphique et de l'édition, une connaissance de l'ensemble de la chaîne de production graphique et des techniques, de l'estampe à la production numérique.

Le *DNSEP option Design mention Éditions* à l'ésam Caen/Cherbourg peut conduire notamment aux métiers suivants :

artiste éditeur·rice ● éditeur·rice dans le milieu culturel ● directeur·rice d'une maison d'édition ● designer graphique ● directeur·rice artistique ● assistant·e de galerie spécialisée dans les beaux-livres ● coordinateur·rice éditorial·e dans la presse spécialisée en art et design ● rédacteur·rice au sein d'une équipe éditoriale ● concepteur·rice de manifestations artistiques et de projets culturels ou salons du livre ● illustrateur·rice ● technicien·ne qualifié·e dans l'imprimerie d'art et l'estampe ● enseignant·e ● commissaire d'exposition, etc.

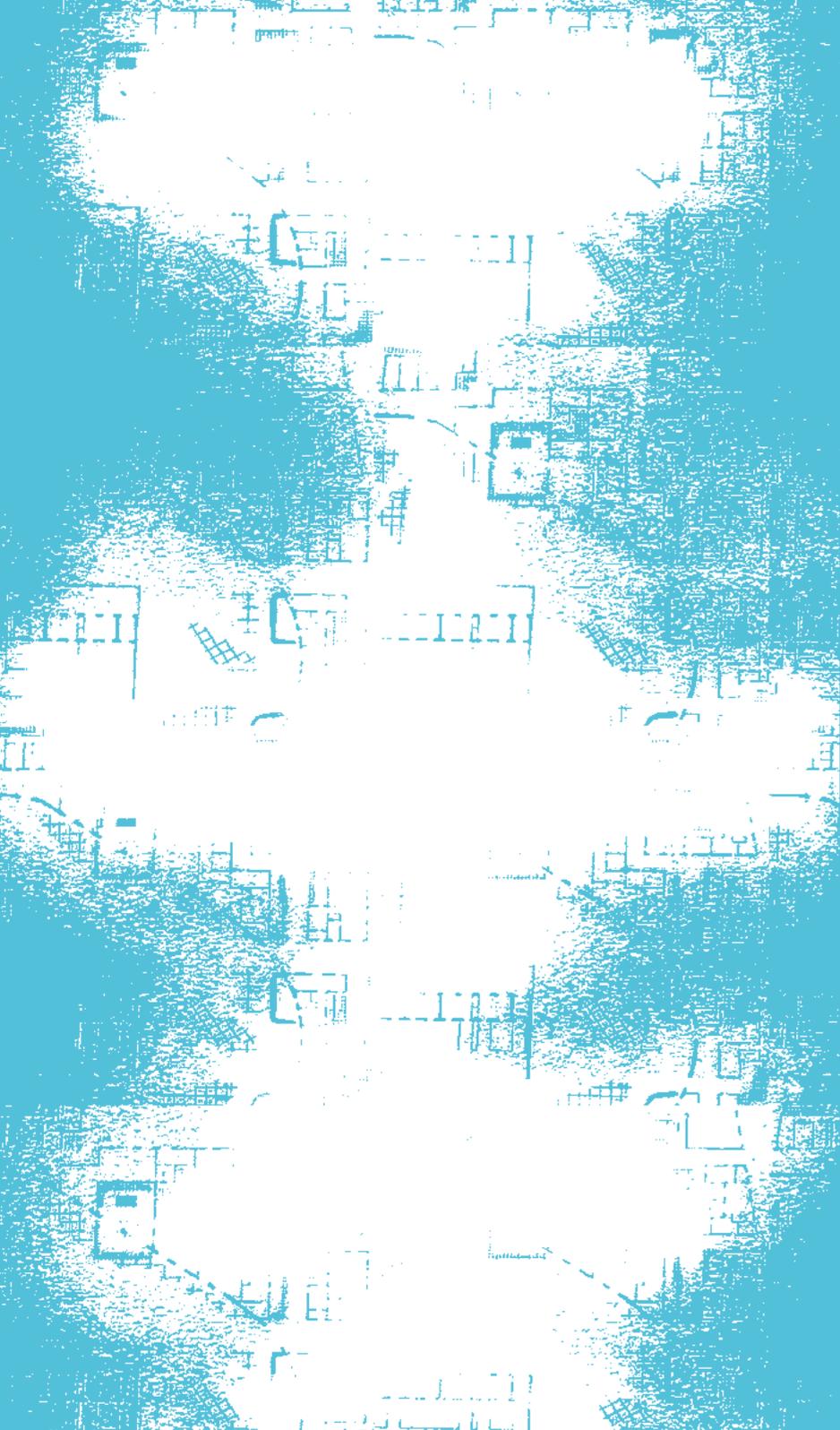
Impressions Multiples
décembre 2024

Stand Les Dispersées
lors des *Portes Ouvertes*
février 2025

Exposition *Ciel, Terre, Freesbee* par Pauline Lecerf
dans le cadre d'*Impressions Multiples*
décembre 2024

DNSEP DESIGN, CRÉATION & PROJETS DE TERRITOIRES

UNE FORMATION EN ALTERNANCE POUR ANTICIPER LES USAGES
DES ESPACES COMMUNS

L'ésam Caen/Cherbourg se positionne aujourd'hui parmi les écoles d'art pilotes dans le développement de l'alternance. Cette modalité pédagogique permet aux étudiant·es de faire correspondre leur formation avec une réalité professionnelle de terrain et aux structures d'accueil de bénéficier de profils et de compétences pluridisciplinaires répondant à un large éventail de missions.

À partir de la rentrée 2025, les étudiant·es de dernière année du *master « Design, Création et Projets de Territoires »* (DNSEP, Bac+5) valideront leur diplôme par alternance. Ce master, encadré par une équipe pluridisciplinaire (design, art, sciences humaines et sociales, architecture), amène les étudiant·es à mettre en œuvre une pensée créative afin d'anticiper les usages des espaces communs. Par l'utilisation d'outils comme le design fiction, la création d'objets, l'imagination de nouvelles politiques publiques, l'observation des espaces vécus, ils-elles développent des projets en lien avec les acteur·rices d'un territoire, urbain ou rural. S'appuyant sur une approche à la fois prospective, internationale et transdisciplinaire, la formation les conduit à mener ces projets avec la plus grande liberté intellectuelle et le sens des responsabilités sociales, économiques, environnementales.

*Effectifs maximum attendus en DNSEP 1 Design, Création & Design
de Territoires à la rentrée 2025 : 12*

Sortie avec Sarina Basta
juin 2024

Morgane Périer
Évaluations de 1er semestre *DNSEP Design, Création & Design de Territoires*,
janvier 2025

Accrochage des étudiant-es du *DNSEP Design, Création & Design de Territoires*
pour les *Portes ouvertes 2025*
février 2025

Les formations de grade Master

LES ENSEIGNEMENTS

La pédagogie est une pédagogie de projet et de terrain, pluridisciplinaire et collective. L'ensemble de la formation est conçue comme permettant aux étudiant·es de proposer et prendre en main leur formation tout en étant accompagné·es quotidiennement dans leurs projets. Le groupe est lui-même pluridisciplinaire et cela permet aux uns, aux unes et aux autres de se nourrir des regards et des compétences sur chacun des projets, tout en poursuivant des recherches personnelles.

La deuxième année se déroule en alternance (3 semaines / 2 semaines) entre un lieu de formation professionnel (association, entreprise, atelier de design ou d'artiste) et l'ésam Caen/Cherbourg.

ANNÉE 1

- Introduction à l'architecture•
- Journée d'étude Villes créatives (recherche)•
- Mémoire de recherche et initiation à la recherche documentaire (sur des thématiques liées à l'art, au design, à l'architecture)•
 - Projet artistique•
 - Recherches personnelles•
 - Design d'espace•
 - Dessin, perspective & lecture de plan•
 - Création et espace public•
 - Design participatif•
- Workshop création durant le TURFU Festival•
 - Pépinière des transitions•

ANNÉE 2: en alternance

- Séminaire de recherche•
 - Histoire de l'art•
 - Esthétique•
 - Design – Fiction•
- Étude et projet de territoire•
 - Anglais•
 - Projet artistique•
 - Recherches personnelles•
- Préparation et soutenance des mémoires•
- Passage des soutenances plastiques du diplôme DNSEP•

DNSEP option Design mention Transitions

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Le DNSEP Design, Création & Projets de Territoires est mené par une équipe pluridisciplinaire :

• *Abir Belaid* •
professeure de méthodologie

• *Laurent Buffet* •
docteur HDR en esthétique

• *Brice Giacalone* •
responsable de la recherche de l'ésam et anthropologue

• *Alice Laguarda* •
auteure, critique d'art et d'architecture

• *Sarina Basta* •
commissaire d'exposition, co-directrice du bureau des heures invisibles à Aubervilliers

• *Antoine Talon* •
membre de l'association Yes We Camp architecte et urbaniste

• *Nicolas Lelièvre* •
artiste

De nombreux intervenant·es (artistes, designers, urbanistes, géographes, architectes, etc.) sont invité·es chaque année à accompagner les étudiant·es aux côtés de l'équipe pédagogique via des expériences et des projets sur des territoires locaux, nationaux et internationaux. Des études de terrain sont ainsi organisées en France (Les Mureaux), en Belgique (Bruxelles), en Lettonie (Riga) ou encore envisagé à Tallinn (Estonie). D'autres territoires sont explorés chaque année selon les sollicitations et les partenariats développés.

Les formations de grade Master

LES PARTENARIATS

La formation prend par ailleurs appui sur le territoire de la communauté urbaine de Caen, où elle est située, pour en étudier les ressorts et les initiatives et les confronter à d'autres démarches et politiques publiques.

Pour ce faire, des partenariats sont tissés avec les acteurs locaux :

• Caen la Mer
Communauté urbaine
Normandie •	• la Commune de
Saint Rémy sur Orne •	• <i>la Maison de la
recherche en sciences
humaines</i> , université
de Caen •
• la Ville de Caen •	• la Ville des Mureaux •	
• la Ville de
Colombelles •	• <i>Territoires
pionniers Maison
de l'architecture</i> –
Normandie •	• <i>Normandie
Aménagement</i> ,
société d'économie
mixte •
• la Communauté
d'agglomération
Lisieux Normandie •	• <i>Le Pavillon</i> •	• les opérateurs
artistiques
et culturels •
	• le réseau des tiers-
lieux •	

En 2024-2025, des projets sont envisagés avec *Vent d'ouest*, association d'habitant·es de Caen, la commune du Vast dans la Manche ou encore pour le Millénaire de la Ville de Caen.

DNSEP option Design mention Transitions

L'INSERTION PROFESSIONNELLE

L'insertion professionnelle est au cœur du dispositif pédagogique. Chaque projet est pensé dans son ancrage sur le terrain avec les acteurs locaux au plus près du réel. De plus, la dernière année est consacrée à une alternance en milieu professionnel.

Au croisement des métiers de la création et des politiques publiques, la formation offre beaucoup de débouchés. On citera par exemple : aménageur·se–urbaniste ● artiste ● chargé·e de mission développement culturel ● chargé·e de mission développement durable–agenda 21 ● chargé·e de mission développement urbain ● chargé·e de projet en aménagement du territoire ● chargé·e de projet de développement social urbain ● chargé·e de projet en gestion urbaine de proximité ● chercheur·euse en urbanisme ● chercheur·euse en géographie ● chercheur·euses en design ou en art ● designer ● designer urbain ● designer d'environnement ● responsable de développement territorial ● responsable d'équipe en mobilier urbain et publicitaire ● responsable de festival ● responsable de lieu culturel ● responsable de projet de développement local ● responsable de projet de renouvellement urbain ● technicien·ne au sein d'une collectivité.

Types de structures visées :

agences de communication et/ou design ● agences d'urbanisme ● associations et collectifs ● cabinets d'architectes ou d'urbanistes ● cabinets de conseil et d'étude ● conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ● collectivités ● équipements culturels ● ministères ● projets citoyens ● tiers-lieux.

Bilan de fin de semestre d'Élisa Hernandez dans l'espace public décembre 2023

Claude Dubé
Évaluations de 1er semestre *DNSEP Design, Création & Design de Territoires*, janvier 2025

Sortie dans le cadre du cours Territoires et approches bio régionales 2023

INSCRIPTIONS

FRAIS D'INSCRIPTION 2025-2026

Pour l'année 2025—2026, les frais de scolarité à l'ésam Caen/Cherbourg s'élèvent à 520€ (360€ pour les boursier·ères), auxquels s'ajoutent 27€ au titre de la médecine préventive et 103€ au titre de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus

LES MODALITÉS D'ADMISSION

Les candidat·es souhaitant intégrer l'une des trois formations de grade *Master* de l'ésam Caen/Cherbourg doivent être titulaires *d'un Diplôme National d'Art (DNA – grade Licence)* ou avoir validé au moins trois années d'études artistiques dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État*.

Les inscriptions aux commissions d'admission en cours de cursus s'effectuent jusqu'au 6 avril 2025t sur la plateforme dédiée :
www.esam-c2.fr/Admission-en-cours-de-cursus

Les candidat·es retenu·es suite à la pré-sélection effectuée à partir de leur portfolio et de leur note d'intention passeront un entretien en visioconférence de 20 minutes avec un jury d'enseignant·es les 26, 27 ou mai 2025.

Le dossier de candidature comprend notamment :

- Une note d'intention en français, qui explicite les raisons de votre souhait d'intégrer l'ésam et présente vos pistes de travail plastique pour le 2e cycle ;
 - Un curriculum vitae ;
- Un dossier artistique présentant, par le texte et l'image, un ensemble choisi de travaux. Ce dossier comprend obligatoirement : un texte de présentation générale de votre démarche (1 page maximum) ; une sélection de minimum 8 travaux personnels ancrés dans le champ des arts visuels contemporains ou du design graphique (en fonction de l'option choisie) ; des commentaires succincts pour chacun des travaux.

Ce dossier sera présenté à la commission d'admission réglementaire qui tiendra compte de la cohérence du projet global et de la capacité à en donner une vue synthétique. Les membres de la commission seront attentif·ves à l'engagement dans une création personnelle et originale nourrie de la connaissance de l'histoire de l'art ou du design graphique (en fonction de l'option choisie) et de la perception et interprétation des enjeux de l'époque contemporaine. Il s'agit pour le jury de cerner la motivation et la capacité du ou de la candidat·e à se projeter dans un projet plastique et théorique.

Pour toute question administrative : scolarite@esam-c2.fr

école supérieure d'arts
& médias de Caen/Cherbourg

Président : Marc Pottier

Directeur général : Arnaud Stinès

Directeur général adjoint :

Sébastien Boussier

Responsable des études : Claire Migraine

Responsable des relations

internationales : France Jacquél-Blanc

Responsable de la recherche :

Brice Giacalone

Directrice du développement culturel

et de la communication : Julie Laisney

Crédits photos : p.18, 19, 25, 28, 29, 34,

46 : Atelier photo ésam

p.23 : Virginie Bigot

p.7 : Salomé Coste-Bloch

p.39, 44, 45 : Élisabeth Hernandez

p.6 : Julie Laisney — p.4, 14, 15, 24, 28,

35, 38, 39 : Angélique Linger

p.2 : Michaël Quemener

p.35 : Thierry Weyd

Conception graphique : Mathilde Mary

Impression : Vincent Coatantiec, atelier

éditions ésam, juin 2024

Site de Caen (siège social)
17 cours Caffarelli,
14000 Caen

T. +33 (0)2 14 37 25 00

info@esam-c2.fr/www.esam-c2.fr

Facebook/X/Instagram/TikTok @esamcaench

L'école supérieure d'arts & médias de Caen/Cherbourg est
un établissement public de coopération culturelle placé sous la tutelle
conjointe de Caen la mer Normandie Communauté urbaine, la Ville
de Cherbourg-en-Cotentin, l'État et la Région Normandie.

