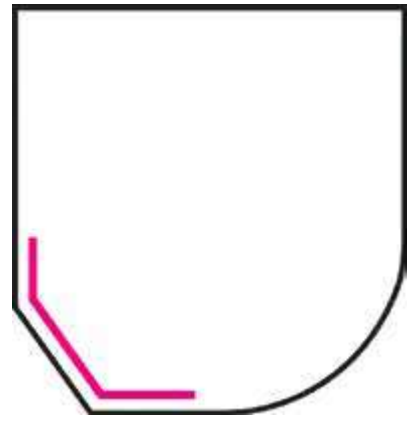
Design d’Espace



Design d'Espace

Bachelor et BTS

à Montpellier, Toulouse et Nantes

Accessibles directement après un baccalauréat arts appliqués, une année préparatoire ou une MANAA (Mise à Niveau en Arts Appliqués), le Bachelor et le BTS Design d'Espace ont un cycle d'études de deux ans. Durant cette période, les étudiants attirés par l'architecture et l'aménagement intérieur seront, entre autres, formés aux métiers de la conception de l'espace, de l'architecture, des techniques de construction et de la scénographie...

On essaie de demander le meilleur aux étudiants ! Je vois une notion de responsabilité dans notre enseignement. Les futurs diplômés vont intervenir, élaborer des projets. Cela laissera une trace pour les gens, la ville, le paysage, et plus globalement sur notre cadre de vie. Il faut que les étudiants aient compris cette démarche pour ne pas faire n'importe quoi.

Marie-Caroline Foulquier Gazagnes
Professeure de Design d'Espace

Delphine Dominguez
Maquette

C’est quoi ?

Tout au long de ces formations proposées par l’ESMA, les étudiants en Design d’Espace vont alterner entre enseignements pratiques et cours théoriques. Outre les enseignements artistiques, la formation s’articule autour d’ateliers de conception, carrefour d’échanges et de réflexions sur les théories de l’espace.

Ils sont le lieu de synthèse des apprentissages théoriques, plastiques et des méthodes professionnelles propres à la démarche de projet (analyse, conception, réalisation et communication du projet). Les cours sont complétés par des travaux pratiques, de l’informatique appliquée, et bien sûr des enseignements généraux.

Les deux années d’études en Design d’Espace sont ponctuées par une évaluation continue, par le passage d’examens blancs, et se concluent par le passage de l’examen national pour le BTS, et une soutenance devant un jury de professionnels pour le Bachelor. Afin de faciliter leur entrée dans la vie professionnelle, les étudiants doivent effectuer un stage obligatoire en fin de 1ère année, et mener durant la 2ème année un projet personnel présenté à la fin de cette année.

Caroline Lachambre

Les objectifs

Le titulaire du Bachelor ou du BTS Design d'Espace peut intervenir dans le secteur public ou privé, dans le cadre de réalisations pérennes ou éphémères.

Il faut se prendre en mains. C'est parfois difficile pour certains ! Nous devons apprendre à nous gérer, à faire nos propres choix. C'est l'ouverture vers l'autonomie dont on aura besoin lorsqu'on exercera.

Jean-Francois Plegat
1ère année en Design Espace
Promo 2015-2016

Son champ de compétences est vaste : activité économique, espace architectural et urbain, paysage naturel et construit, patrimoine architectural, industriel et historique, design et produits d'environnement, mise en scène, espaces éphémères, scénographie d'événements.

Axel Thomas
Modélisation 3D des salles d'expositions
et des ateliers de la Maison Parcours

Le Bachelor ou le BTS ?

Pour vous aider à faire un choix, trouvez ci-dessous
les différents enseignements de ces deux formations.

Enseignements communs au Bachelor et au BTS

- *Anglais*
- *Économie et gestion*
- *Pratique plastique*
- *Arts visuels*
- *Ateliers de conception*
- *Informatique appliquée*
- *Sémiologie de l'espace*

Enseignements spécifiques au BTS

- *Culture générale et expression*
- *Sciences physiques*
- *Mathématiques*
- *Philosophie*

Enseignements spécifiques au Bachelor

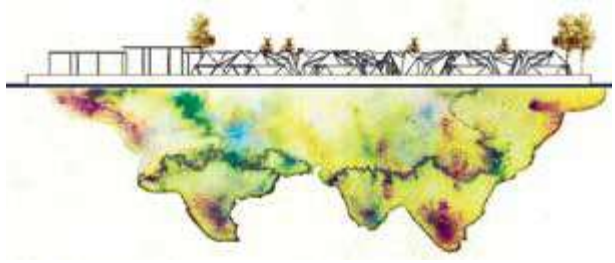
- *Méthode rédactionnelle et Gestion de projet*
- *Approfondissement technologique et numérique*

Au programme

Enseignements théoriques

Culture générale et Expression

Les étudiants développent leur capacité à lire, comprendre les textes de toutes natures (littérature, presse, études etc…). À l'oral et à l'écrit, ils apprennent à bâtir des discours cohérents afin de pouvoir défendre par la suite leurs projets auprès des décideurs. Maîtriser la langue, c'est indispensable !



Léa Courtel
Projet Éclosion : nouveau lieu pour Emmaüs, logements, espace accueil, espace pour cultiver la terre…

C'est une école très vivante, je dirais même familiale, avec une écoute non négligeable de la part de l'équipe pédagogique. C'est un soutien et un réconfort permanent. Il y a une qualité d'apprentissage qui se ressent rapidement dans l'évolution de nos projets. On voit nos efforts et notre travail aboutir !

India Bansard
1ère année en Design d'Espace
2015-2016

Anglais

Les diplômés en Design d'Espace peuvent être amenés à rencontrer des clients, des partenaires étrangers. L'anglais est un atout non négligeable dans l'exercice de la profession.

*Philosophie**

Objectif du cours : que l'étudiant puisse échafauder une réflexion personnelle autour de différents thèmes comme le monde sensible, le langage, l'art, la science, la société - culture, échange etc…- la liberté de créer, la vérité.

Économie et Gestion

Il s'agit pour l'étudiant de comprendre et d'analyser l'environnement financier et juridique dans lequel il évoluera. En outre, cet enseignement aborde les domaines des compétences de gestion et de communication avec les donneurs d'ordre ou bien les partenaires.

Florence Jallet
Projet professionnel
Réhabilitation de la gare de triage de Nîmes en centre culturel

*Mathématiques**

Étude des bases nécessaires, applicables aux disciplines professionnelles. Les mathématiques sont aussi interdépendantes avec d'autres enseignements comme la géométrie utilisée pour la modélisation appliquée dans l'espace.

*Sciences physiques**

Les étudiants abordent l'étude des structures, des métaux et alliages, leur classification électrochimique, la résistance et la déformation des matériaux. Le programme traite des applications des sciences physiques dans le domaine professionnel.

**BTS uniquement*

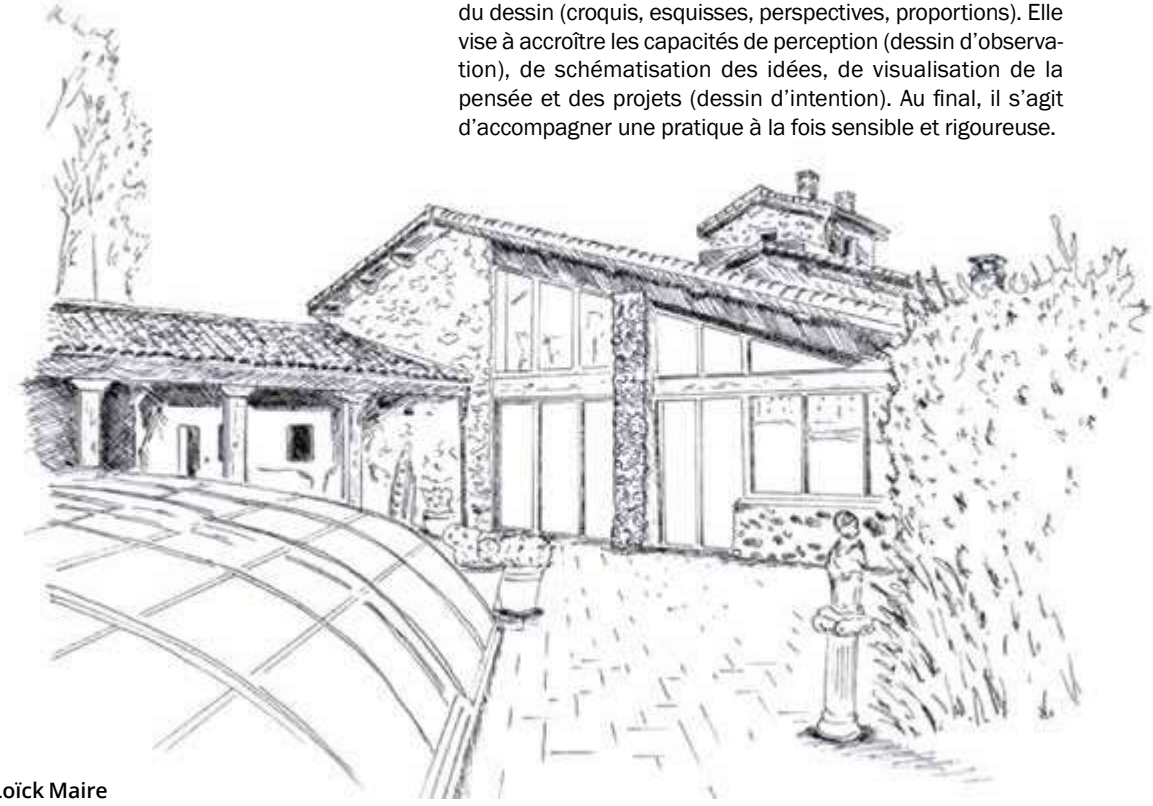
J'ai bien aimé le côté philosophique. La réflexion autour d'une construction, d'un ouvrage, d'un intérieur. Les ressentis, les ambiances, le travail de la lumière, la finesse.

Nicolas Kuseni
Promo 2008-2009

Enseignements artistiques

Dessin

La formation est orientée vers l'apprentissage des techniques du dessin (croquis, esquisses, perspectives, proportions). Elle vise à accroître les capacités de perception (dessin d'observation), de schématisation des idées, de visualisation de la pensée et des projets (dessin d'intention). Au final, il s'agit d'accompagner une pratique à la fois sensible et rigoureuse.



Loïck Maire
Croquis

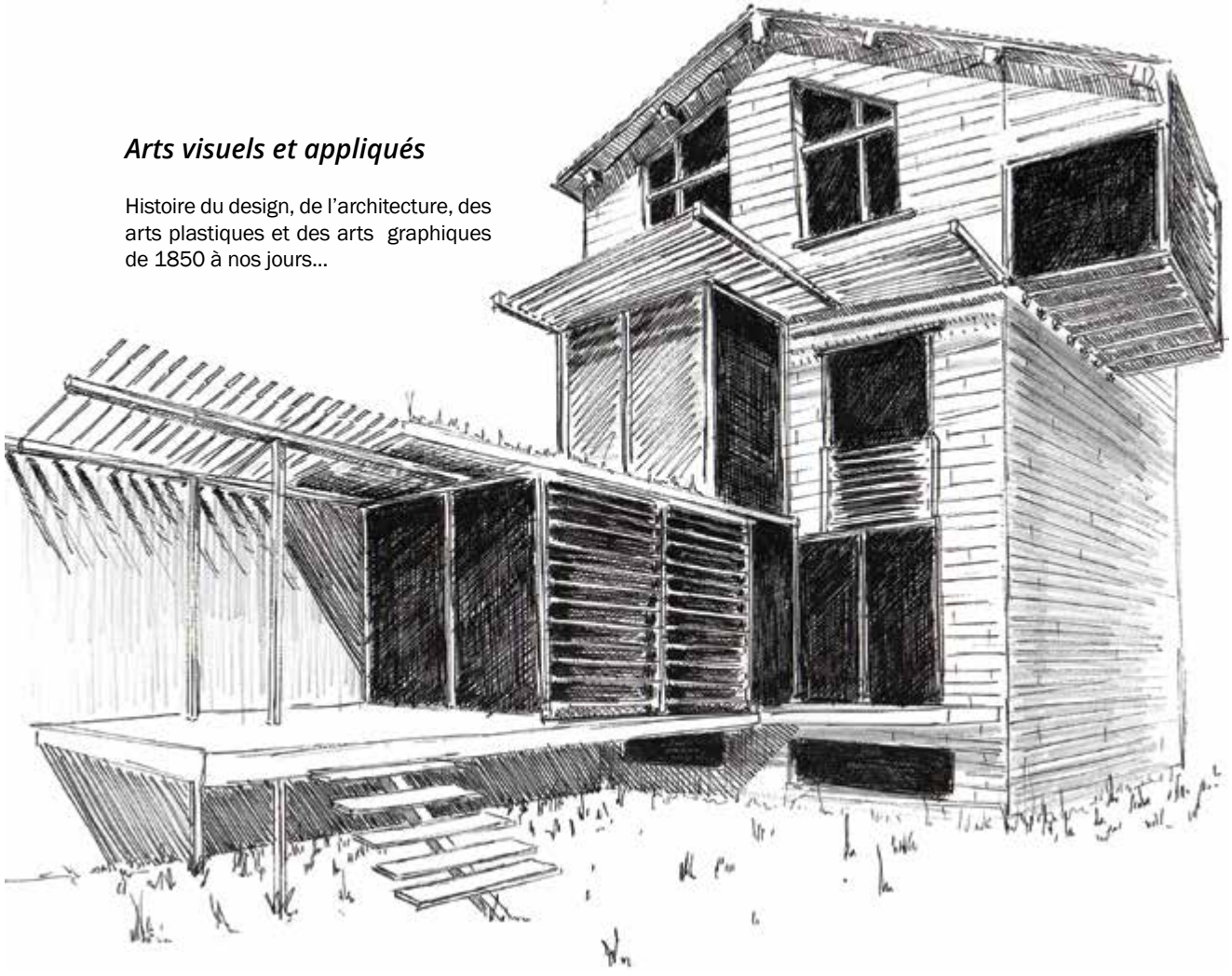
Caroline Garcia
Croquis

Le travail en BTS est plus professionnel et abouti qu'en année préparatoire. C'est vraiment intéressant ! Les professeurs font appel à notre créativité. Nous devons nous libérer l'esprit, nous débloquer, nous débrider par rapport à ce qui est scolaire. L'imagination a sa part ! Mon futur projet de deuxième année : travailler sur une maison construite à partir de matériaux de récupération dans un style très contemporain, le tout sans fondation, en cassant les codes de l'architecture.

Jean-François Plegat
1ère année en Design d'Espace
2015-2016

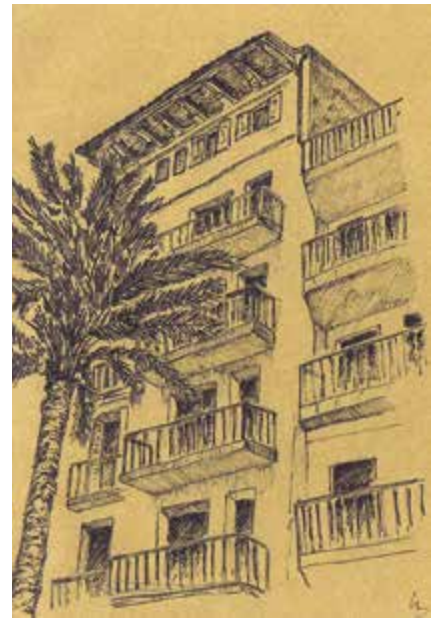
Arts visuels et appliqués

Histoire du design, de l'architecture, des arts plastiques et des arts graphiques de 1850 à nos jours…



Thibault Mallet
Réhabilitation d'une maison

Gala Lorfevre
Micro-architecture



Loïk Maire
Croquis

La section Design d'Espace est riche en émotions, avec des pics de travail très intenses mais nécessaires pour s'épanouir et donner le meilleur de soi-même. Me dépasser, aller plus loin que ma propre vision des choses, ce fut un véritable changement dans ma façon de penser.

Charles Repic
1ère année en Design d'Espace
2015-2016

Gala Lorfevre
Micro-architecture

Expression plastique

Ce cours propose d'appréhender la notion d'espace par les moyens plastiques et plus spécifiquement de développer une pratique du volume (sculpture, maquette, installation dans l'espace, accessoires liés au corps, travail spécifique à un lieu).

Des temps d'atelier sont créés afin de valoriser l'expérimentation et la conception (formes, matériaux, découpes, assemblages et construction). Ce module est également ouvert aux courants de la création artistique actuelle. Il accompagne chacun dans l'élaboration d'une pensée et d'une pratique personnelles et autonomes.

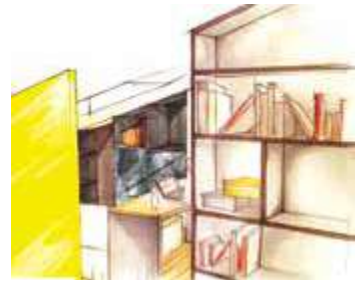
Alexandre LOPEZ
Travail plastique de typographie sur des matériaux

Enseignements professionnels

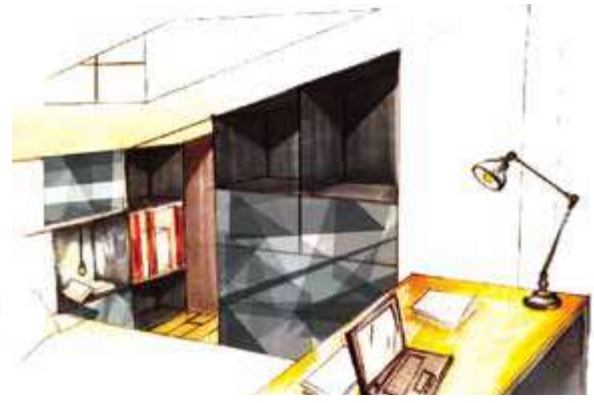
Atelier de conception et Technologie

Cet atelier est la pierre angulaire d'une formation dont l'objet est la conception de l'espace et ses composants. Exemple : logements, commerces, lieux de travail et de loisirs, aménagement d'espaces éphémères.
Par ailleurs, l'étudiant aborde la méthodologie de projet : recherches, réalisation de maquettes et de présentations, connaissance des matériaux, des technologies de construction et traitement physique de l'espace (acoustique, thermique...)

Réhabilitation d'un château en ruine de Maelys Falc

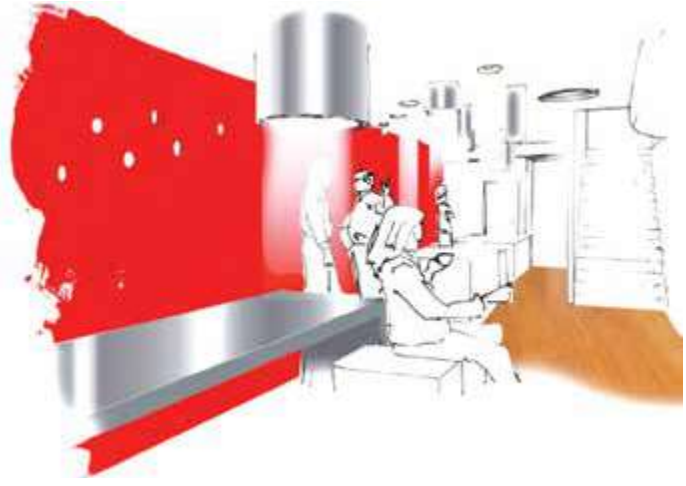


Géraldine Ohresser
Croquis de ré-agencement de chambre



Il faut vraiment être passionné, ne pas compter ses heures, s'organiser ! Pour ma part, j'avais tellement la tête dans le guidon que je n'ai pas dormi pendant des nuits. Il faut savoir se canaliser. Le bureau de création, c'est top ! Lorsque je planchais sur mon projet, cela m'a tenu en haleine. Toutes les matières créatives permettent de s'éclater !

Mathieu Darmanin
Promo 2012-2013



Caroline Garcia
Croquis d'un meuble de cuisine
et d'un espace dégustation

Maquettes

Dans la continuité d'un projet, les étudiants réalisent des maquettes avec divers matériaux (bois, carton plume, rhodoïde…)

Théo Torgnella
Bar à vin greffé sur une passerelle piétonne à Carnon

Anthony Gallien
À la ligne : marché flottant aux 4 Canaux à Palavas

Arnaud Soulages
Maison Contemporaine
Extension greffe

Théo Tognella
Maison Contemporaine
Extension greffe

Informatique appliquée

Le cours d'informatique a pour but d'apporter une connaissance de base des matériels et des systèmes et des logiciels utilisés dans les professions liées à l'aménagement de l'espace (2D et 3D). Le cours est en prise directe avec l'évolution technologique et les pratiques professionnelles.

Janick Donatien
Projet professionnel
Réhabilitation d'un ancien silo à pétrole - Modélisation 3D

Loïc Maire
Modélisation 3D

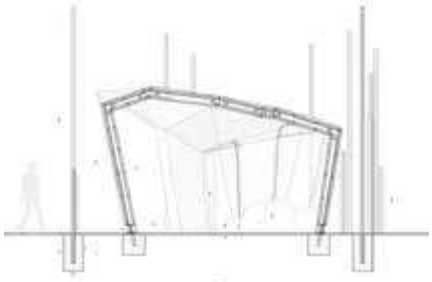
Il s'agit pour les étudiants de maîtriser les outils nécessaires pour représenter leur réflexion, leur projet (plan, image de synthèse, bien communiquer avec des éléments graphiques). On leur apprend à avoir une méthode pour développer un projet de A à Z. Rien ne se fait en claquant des doigts ! Il ne faut surtout pas venir là en touriste. Les étudiants doivent faire preuve d'organisation, de motivation, d'autonomie. Ce n'est pas le projet de leurs parents, de leurs potes, c'est le leur. On est source de correction, d'élargissement, mais on ne peut pas le faire à leur place.

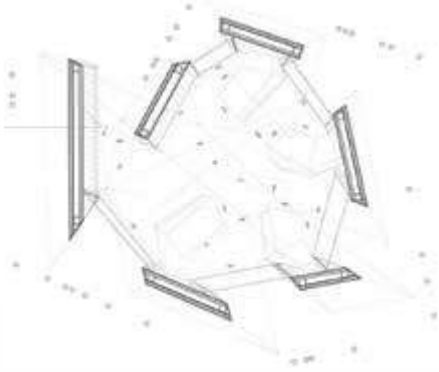
Nicolas Houel
Professeur de Design d'Espace

Samy Attari
Pavillon de danse
Modélisation 3D d'une architecture nomade

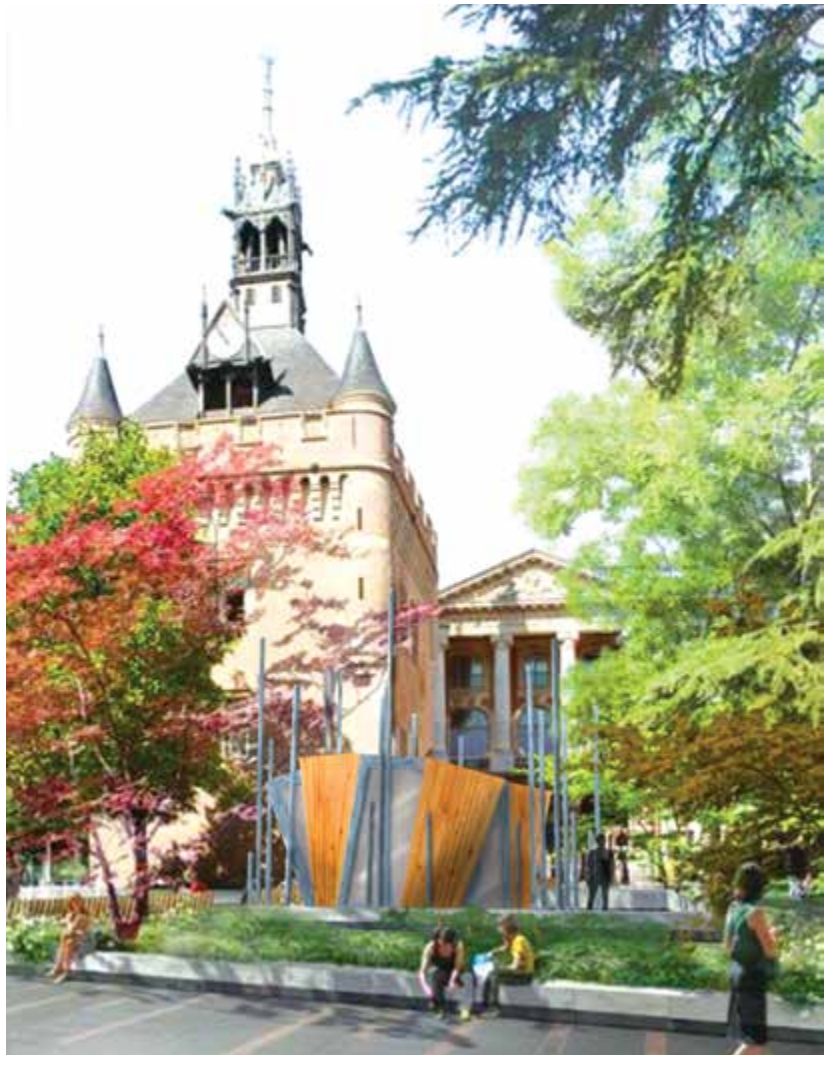
Découvrez deux projets professionnels présentés en fin d'études et illustrant les différentes étapes de création.

Intermède classique par Stéphanie Monteil





Le but du projet était de créer un espace culturel dans le centre historique de la ville de Toulouse. Prenant place dans le Square Charles-de-Gaulle, ce lieu alternatif est dédié à la musique classique. Le bâtiment est une micro-architecture contenant jusqu'à six places assises et permettant d'écouter de la musique toute la journée gratuitement tout en profitant du square. L'intermède montre que l'architecture peut aussi avoir un rôle socio-culturel.



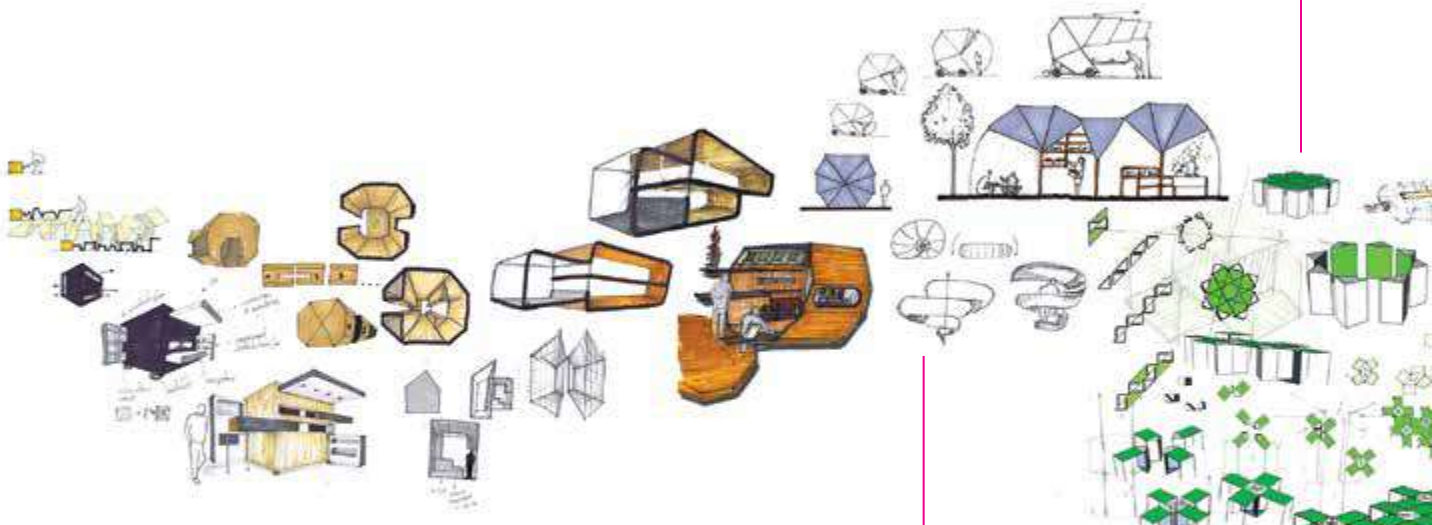
Découvrez deux projets professionnels présentés en fin d'études et illustrant les différentes étapes de création.

La Barakafruit par Camille Charles Morin

La vocation de ce projet est de proposer un espace mobile, capable de s'adapter dans l'espace public. Ce module propose des assises suspendues semblables à des hamacs pour consommer diverses boissons et préparations à base de fruits dans un cadre favorable à la détente et au farniente.

La modularité

J'ai multiplié les capacités du module par ajout d'autres unités ou fonctions pour créer des opportunités d'espace ou d'agencement.



L'ammonite

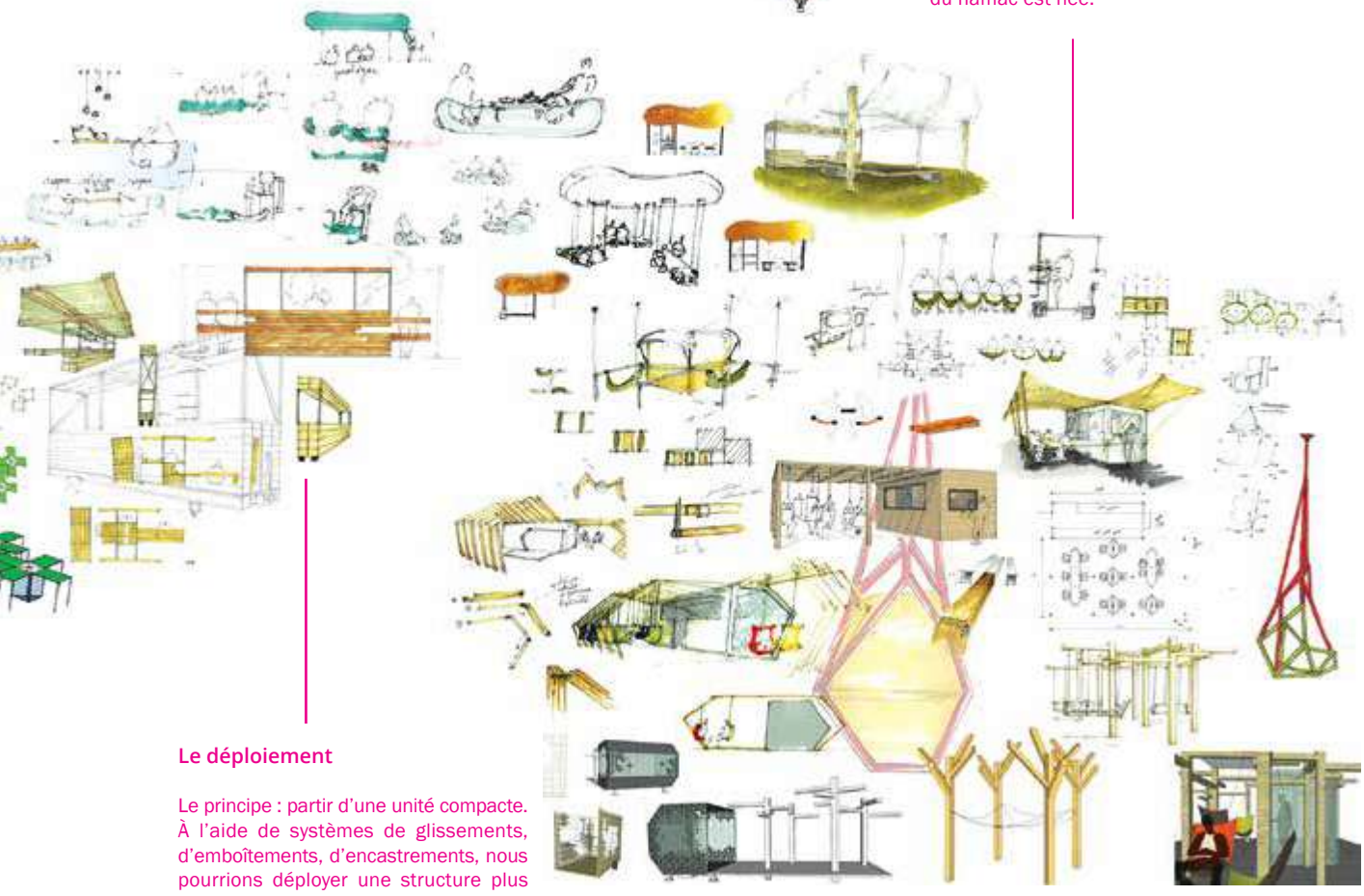
Je suis partie d'un principe d'espace mobile présent dans la nature pour imaginer un module ressemblant à l'ammonite dont la coquille s'ouvre et lui sert d'abri.

Les recherches

Ces recherches ont été effectuées dans le cadre d'une démarche créative individuelle. Les croquis sont le résultat d'une 1ère réflexion sur des espaces mobiles et leur interaction avec des usagers. Le projet se doit d'évoluer en symbiose avec la démarche du client et l'usage qui lui sera accordé.

Hamacadabra

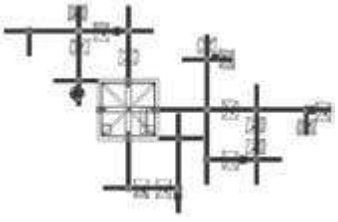
J'ai cherché à optimiser l'utilisation des classiques chaises et tables, encombrantes et lourdes à transporter. C'est en pensant légèreté et suspension que l'idée du hamac est née.



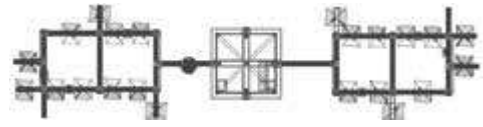
Le déploiement

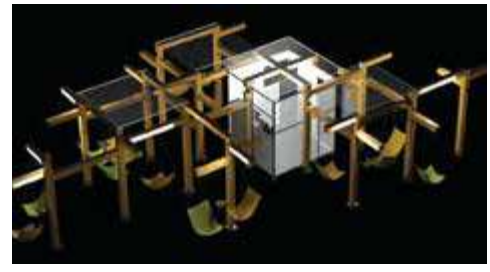
Le principe : partir d'une unité compacte. À l'aide de systèmes de glissements, d'emboîtements, d'encastrements, nous pourrions déployer une structure plus volumineuse dans l'espace.

Les finalisations



Version groupée de la Barakafruit





Version linéaire de la Barakafruit

Anatomie d'un projet professionnel de Design d'Espace

Le Château de la Valette

d'Anthony Gallien

Pour élaborer un projet, il faut évidemment des idées mais elles doivent impérativement s'appuyer sur de la rigueur, de la méthode, de la technique. Ensuite, l'étudiant peut laisser libre cours à son imagination et à sa créativité.

Au travers d'un projet professionnel, nous allons découvrir et comprendre les méthodes de travail inhérentes à la création en Design d'Espace.

Réhabilitation du château de la Valette à Montpellier en hôtel showroom 4 étoiles. Mon projet devait allier des prestations de grand standing, la convivialité et la chaleur d'une maison d'hôtes.

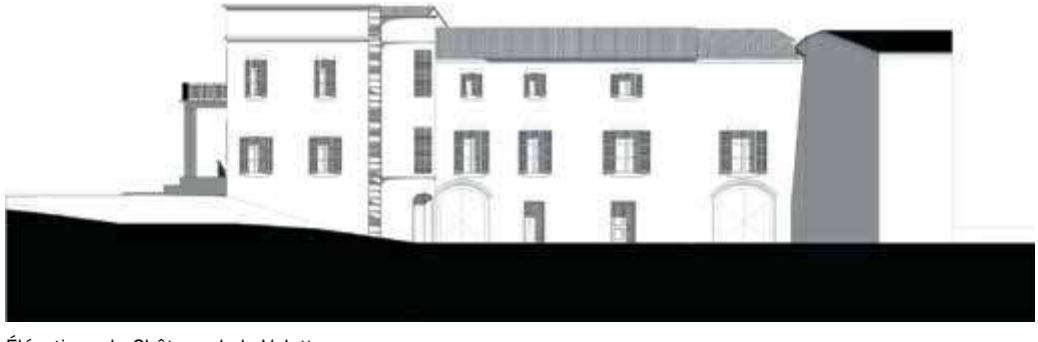
Clients
Deux frères quadragénaires, l'un ancien propriétaire d'une boutique et l'autre ancien dirigeant d'un hôtel.

Objectif
Conserver l'authenticité en apportant une valeur ajoutée contemporaine.

Notions importantes
- Les relations humaines
- Les rapports architecture/nature, patrimoine/modernité.

Analyse de l'existant

Situé dans le Domaine de la Valette, le château est une ancienne demeure du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, elle abrite le siège des parcs nationaux de France. À proximité d'une rivière, le site est humide et calme.



Élévations du Château de la Valette

Le projet achevé

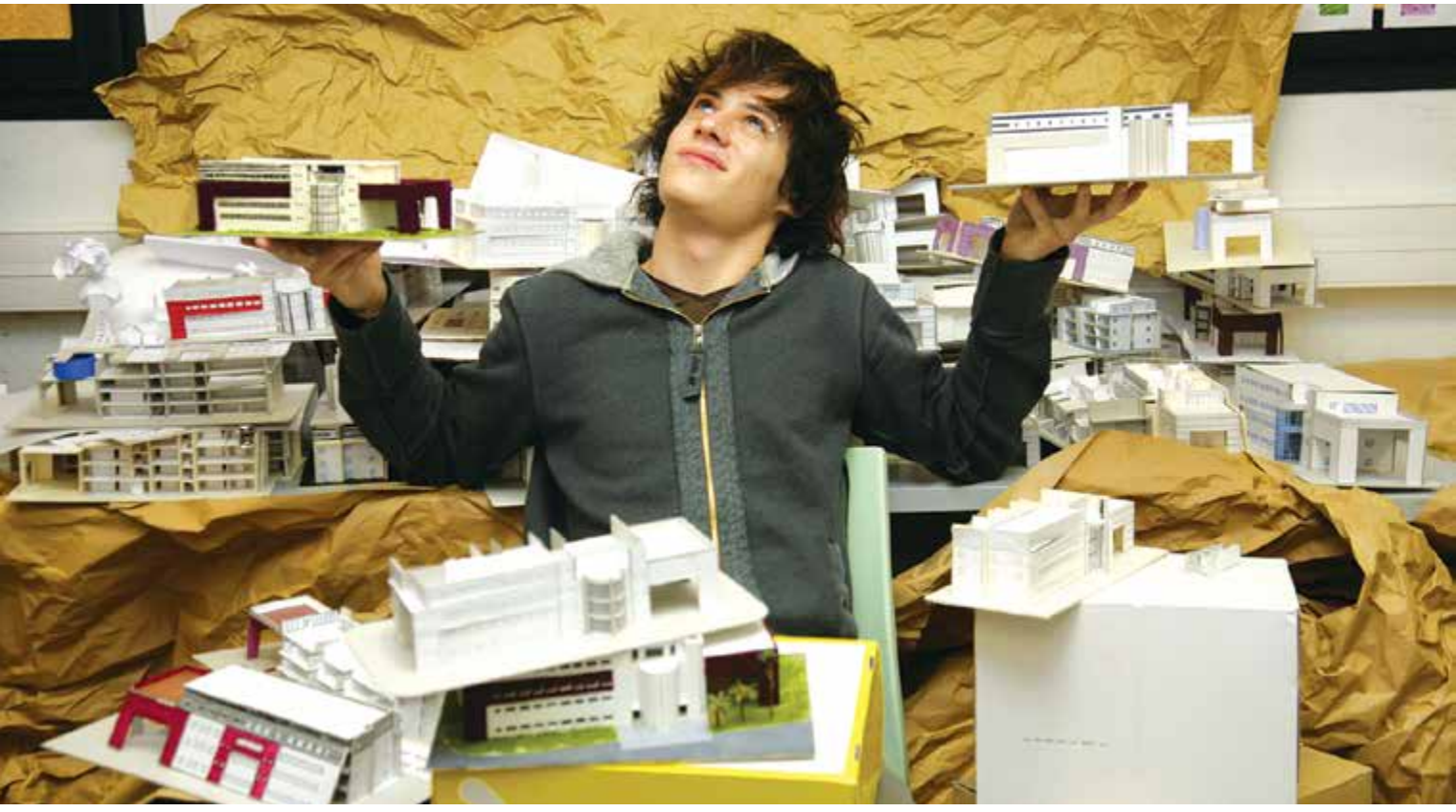
Modélisation 3D de l'hôtel in situ et des pièces intérieures

Maquette du projet

Une formation concrète

Projet professionnel

Un projet réalisé en 2ème année est présenté à l'examen national pour le BTS. Il permet à l'étudiant de montrer sa capacité à s'investir dans un projet de design d'espace.



Stage en milieu professionnel

Un stage de six semaines clôture la 1ère année d'études. Cette période permet à l'étudiant de peaufiner son choix de carrière et de se positionner déjà sur le marché du travail en indiquant de manière préférentielle dans quelle structure ou secteur il souhaite exercer.

Et après ?

Être architecte d'intérieur

En termes de débouchés, ces formations en Design d'Espace vont permettre aux futurs diplômés de travailler dans des structures très diverses : cabinets d'architecture, agences de design d'espace, bureaux d'études, entreprises de spectacles… Il peut aussi donner accès aux écoles d'architecture ou à des formations de niveau supérieur.

Quelques-uns des débouchés de la formation : designer d'espace, designer d'environnement, concepteur en architecture commerciale, scénographe…

Loïck Maire
Projet professionnel

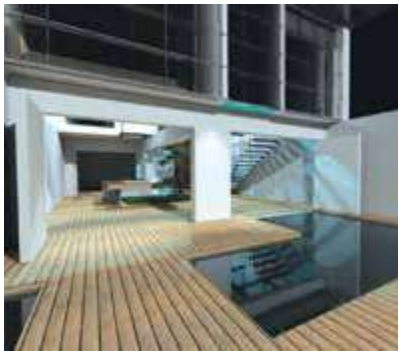
Paroles d'anciens du Design d'Espace

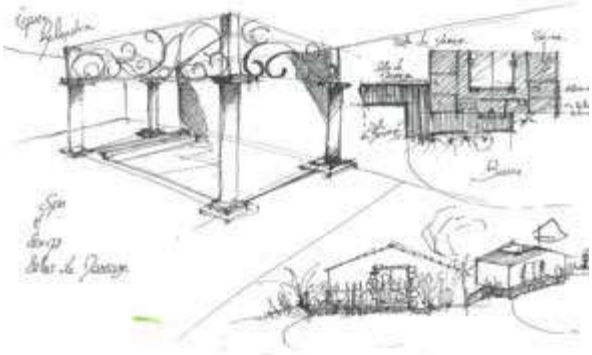
Mathieu Darmanin
Promo 2013

Je suis sorti de l'ESMA en 2013. J'ai trouvé un CDI chez "Maisons Provibat" à Pérols, constructeur de maisons individuelles, en tant que dessinateur 90 jours après mon examen. Je me suis fait la main ! Au départ, j'étais seul au bureau d'études.

J'ai aujourd'hui quitté cette entreprise pour occuper un poste d'architecte d'intérieur dans la Drôme (Foyers de France) dans un domaine plus créatif : agencement, design mobilier. Je vais ainsi compléter mes compétences.

Parallèlement, j'ai créé, le 25 avril 2016, ma micro-entreprise pour me permettre de travailler aussi en freelance. Il faut savoir ce qu'on veut. Je jongle avec le temps. Je mène les deux activités de front en travaillant le soir. Si cela ne marche pas, j'aurais au moins essayé !





NK Design-Studio

Nicolas Kuseni

BTS Design d'Espace
Promo 2009

Je ne savais pas dessiner en arrivant à l'ESMA. Mes perspectives étaient toutes tordues. On aurait dit des dessins d'enfants. Heureusement, nous avons eu des cours d'observation et de représentations graphiques. Cela permet de construire son dessin et de mieux comprendre l'élaboration d'un croquis ou d'un paysage.

Pour ma part, j'ai rapidement travaillé avec l'outil informatique, car le dessin à la main me prenait beaucoup de temps en raison de mes lacunes. Cet outil est indispensable aujourd'hui. Je pense que les étudiants doivent avoir une formation soutenue. La première chose que l'on nous demande dans le monde du travail c'est "quels logiciels utilises-tu ?"

Mon domaine d'intervention est assez large. Cela peut concerner la rénovation d'un appartement Haussmannien, comme la réalisation d'une boutique d'optique ou encore une extension de cabinet dentaire.

Ce que j'adore dans mon métier ? Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies. Et puis j'aime aussi créer des ambiances différentes, travailler la couleur sans oublier le contact avec les clients et les réunions de chantier.

Enfin, je m'épanouis dans la réalisation du mobilier sur mesure (conception, recherche, évolution, concrétisation) en voyant le projet grandir !

Actuellement, je suis architecte d'intérieur à mon compte sur Montpellier depuis 2012 (NK Design-Studio).