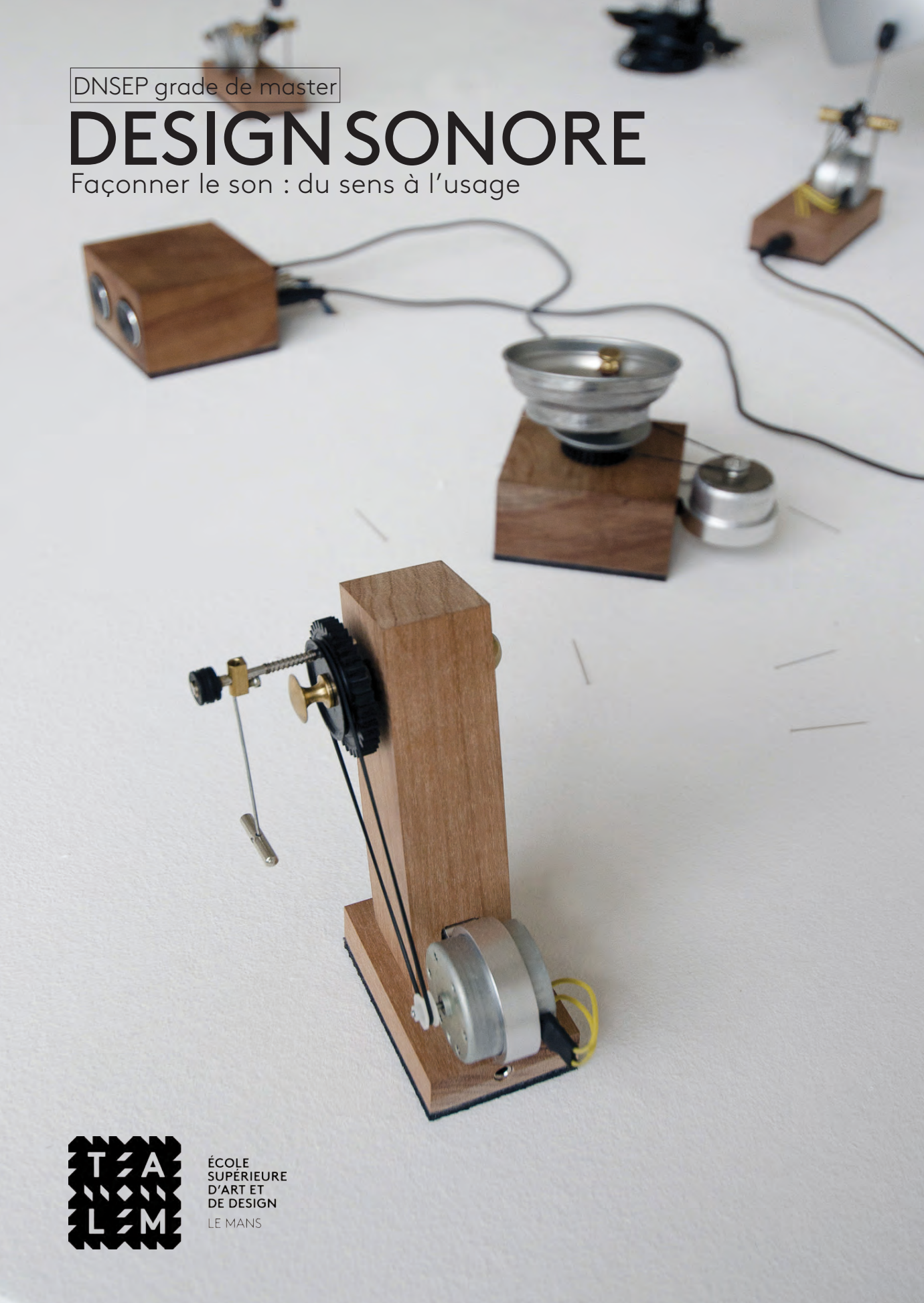
DNSEP grade de master

DESIGN SONORE

Façonner le son : du sens à l'usage



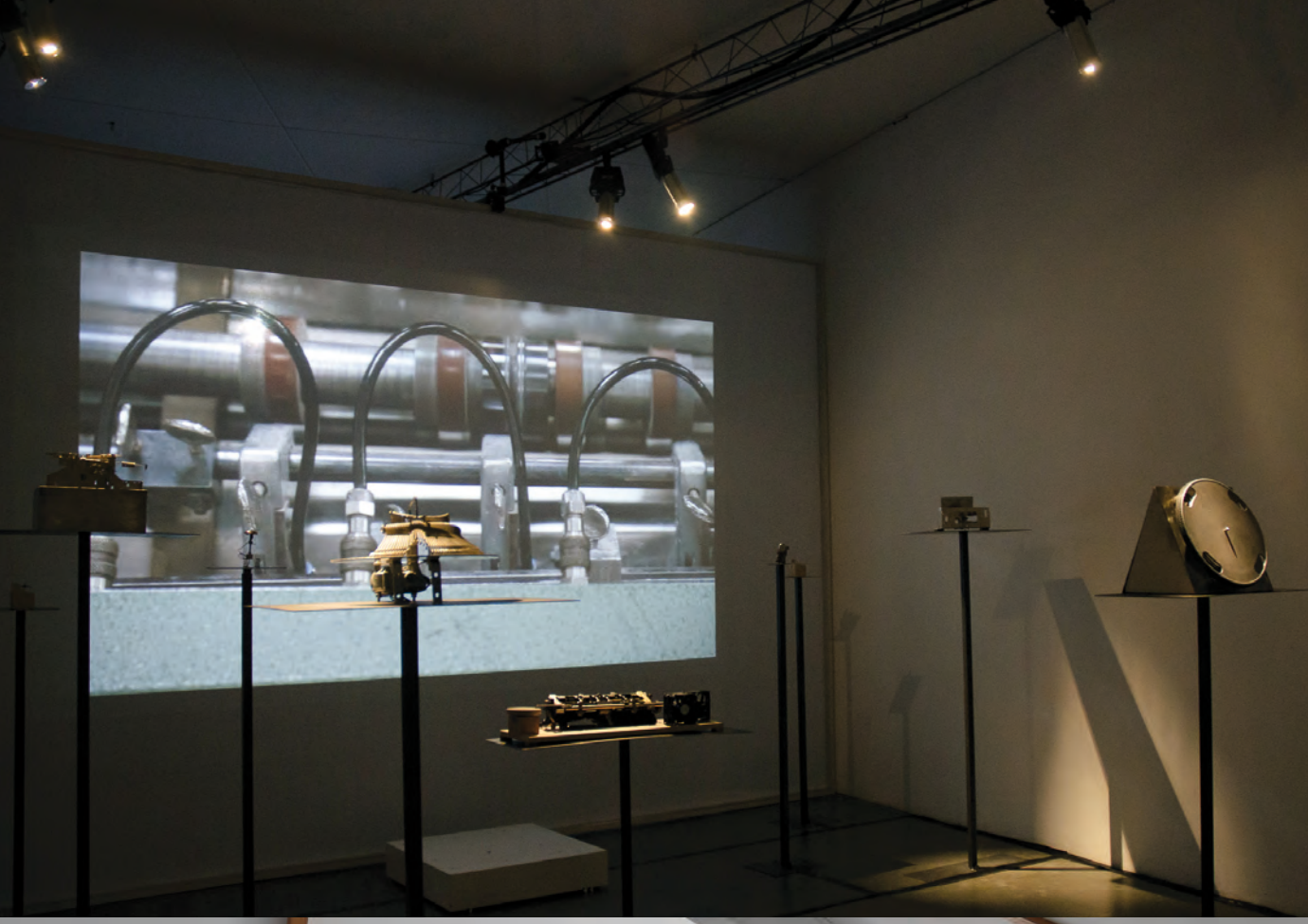
ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART ET
DE DESIGN
LE MANS

DESIGN SONORE

Façonner le son : du sens à l'usage

SOMMAIRE

Présentation	7
Les débouchés	9
Le positionnement de la formation	9
L'organisation du cursus	11
Les modules de formation 1/2	13
Les modules de formation 2/2	14
Le Mans Sonore : la biennale internationale du son	16
L'environnement de la formation	18
Les partenaires	18
Les modalités d'inscription	19
L'équipe enseignante	21
Inscriptions	22



Le DNSEP
De grade master

Façonner le son : du sens à l'usage

PRÉSENTATION

La mention *Design sonore* vise à former des futur.e.s professionnel.lle.s de la création sonore appliquée dans tous les domaines où penser le son, l'imaginer, le fabriquer et l'intégrer, valorise l'usage par le sonore : industrie, urbanisme et architecture, espace muséal, média numérique, design d'objet, art, cinéma, ou encore spectacle vivant.

L'objectif de la formation est également de développer une culture historique et théorique du sonore en lien avec le champ des arts plastiques et du design. Les élèves sont formé.e.s à la méthodologie de projet, à la création sonore et à la conception de dispositifs sonores au sens large. La formation aux savoirs et compétences en acoustique ainsi qu'à l'ingénierie du son, permet de traduire un projet donné en une production sonore. Des intervenants, plasticiens et designers sonores, compositeurs, musiciens, théoriciens et chercheurs, travaillent de concert avec les professeurs de la mention *Design sonore*.

Un *workshop* applicatif lance l'année, il permet aux élèves de répondre à une commande d'un partenaire industriel ou institutionnel et de mettre en œuvre de façon concrète une méthodologie de projet en design sonore.

Cette formation accessible en année 4 vise à installer une unité d'expérimentation et de recherche associant la diversité des champs de la pensée et des pratiques associées au domaine du sonore et du design sonore

La mention *Design sonore* résulte d'un partenariat entre l'École supérieure d'art et de design TALM, l'IRCAM, l'ENSCI - Les Ateliers et le Laboratoire d'acoustique de Le Mans Université (LAUM).

Coordination : Olivier Houix

Équipe pédagogique :
Rodolphe Alexis : artiste sonore, professeur à TALM-Le Mans ;
Fabien Bourdier : compositeur sonore, professeur à TALM-Le Mans ;
Ludovic Germain : designer sonore, diplômé de l'ENSCI, professeur à TALM-Le Mans ;
Olivier Houix : chercheur IRCAM, professeur à TALM-Le Mans ;

Intervenants extérieurs (liste non exhaustive) :
Christophe Ayrault : maître de conférences, Le Mans Université ;
Roland Cahen : designer sonore, responsable du studio son, professeur à l'ENSCI - Les Ateliers ;
Maurin Donneaud : designer textile, enseignant *workshop* Arduino ;
Nicolas Misdariis : chercheur IRCAM, responsable équipe Perception et Design Sonores ;
Patrick Susini : chercheur IRCAM, équipe Perception et Design Sonores.

Gauche haut et bas :
DNSEP Tanguy Clerc 2016, photo © Georgina Corcy
DNSEP Vrignaud Matisse 2019, photo © Georgina Corcy

Couverture :
DNSEP Ouin Arnaud 2015, photo © Georgina Corcy

Mr. Smile

LES DÉBOUCHÉS

Contrairement aux formations proposant des objectifs très spécialisés (design musical, son à l'image, jeux vidéos, etc.), cette formation profite du cadre spécifique d'une école supérieure d'art et de design qui intègre des cursus en design et en art. Le DNSEP *Design sonore*, avec sa vocation professionnalisante aborde cette discipline dans toute sa diversité en formant les élèves tant sur un plan culturel et méthodologique, qu'au niveau artistique, scientifique et technique.

À la suite de cette formation, les diplômé.e.s exercent dans les différents champs professionnels que sont :

- le design sonore industriel (objets, transport, design de services et d'information) ;
- l'espace muséal, la scénographie sonore, l'événementiel ;
- les interfaces homme machine (IHM), la signalétique, l'UX design (User eXperience) ;
- le son à l'image, le son 3D, la radiophonie, etc.

Les jeunes diplômé.e.s de cette formation travaillent dans des studios de design, des agences, des institutions, en entrepreneuriat ou en tant qu'artistes et designers indépendants.

LE POSITIONNEMENT DE LA FORMATION

Par son spectre d'application très ouvert (design sonore environnemental, design sonore d'objet, design multimodal), la formation permet aux élèves de développer :

- une culture historique et théorique du sonore articulée à celle du champ des arts plastiques et du design ;
- une culture des savoirs et des pratiques de conduite de projet par équipe, à l'instar de celle installée au sein des deux autres mentions de l'école, *Design et territoires* et *Design computationnel & mécatronique* ;
- une méthodologie de recherche pour une mise en œuvre des savoirs et des compétences en acoustique (avec éléments scientifiques associés) et en ingénierie du son, afin de traduire en une production sonore un projet ;
- un développement de l'aptitude à la création sonore appliquée à des usages et des contextes très diversifiés.

Gauche - haut :
DNSEP Haezebaert Nicolas 2019, photo © Georgina Corcy
Gauche - bas :
Projet Objets mouvements 2015

De gauche à droite :
DNSEP Sibileau Bastien 2019, photo © Georgina Corcy
DNSEP Laborde Jeanne 2019, photo © Georgina Corcy
DNSEP Navarron Pierre 2018, photo © Georgina Corcy

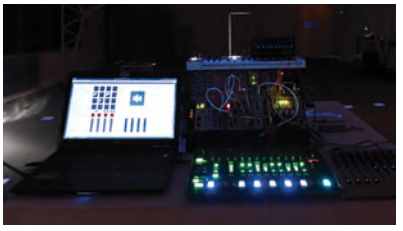
L'ORGANISATION DU CURSUS

Durant ce parcours pédagogique, les élèves sont formé.e.s à l'ensemble du processus de design sonore, allant de la conception d'un cahier des charges, ou sa prise en compte, jusqu'à l'évaluation des résultats d'une production sonore relevant tant d'une commande spécifique que d'une création expérimentale.

Les aspects théoriques et pratiques seront acquis lors de cours, *workshops*, ateliers de recherche et création (ARC) et séminaires. Ils seront complétés par des stages de terrain et l'insertion dans une structure ou une entreprise des secteurs visés, en France ou à l'étranger, durant le second semestre de la première année.
Lors de la deuxième année, les élèves sont formé.e.s à la recherche, produisent un mémoire dans la thématique du design sonore et réalisent un projet soutenu devant un jury de professionnels.

Gauche haut :
DNSEP Laborde Jeanne 2019, photo © Georgina Corcy
Gauche bas :
Exposition Baschet vernissage/concert 2017, photo © Georgina Corcy

De gauche à droite :
Exposition Baschet *workshop* 2017, photo © Georgina Corcy
DNSEP Labitrie Louis 2019, photo © Georgina Corcy



Dispositif technique global

LES MODULES DE FORMATION (1/2)

Le *workshop* applicatif
Le *workshop* applicatif est déployé sur un format pédagogique de deux semaines pendant lesquelles les élèves réalisent un projet de design sonore, sur la base d'une commande faite par un partenaire industriel ou institutionnel. À la fin des deux semaines, les élèves restituent leurs travaux devant le partenaire, suivant différentes modalités : dispositifs sonores physiques et virtuels, maquettes fonctionnelles, vidéos de présentation.

Par ce *workshop*, les élèves développent leur capacité à répondre à une problématique, à un cahier des charges, et apprennent à produire avec les contraintes d'un contexte industriel ou institutionnel. Par petits groupes, les élèves aboutissent à la réalisation de preuves de concept sur différents projets. Les équipes sont formées d'étudiant.e.s en design de l'ENSCI - Les Ateliers et d'élèves des mentions *Design Sonore* et *Design et Territoires* de TALM-Le Mans. Elles sont encadrées par des enseignants, des chercheurs et des professionnels et travaillent en relation régulière avec le partenaire.

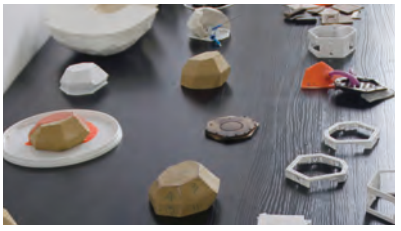
Historiques des projets de *workshops* :
- 2011 : L'expérience sportive. **Décathlon** ;
- 2012 : Sonification du tramway. Le Mans Métropole pour le compte de la **SETRAM** ;
- 2013 : Interfaces sonores et gestuelles. **Groupe PSA** ;
- 2014 : Sonification d'un bâtiment à énergie positive. Maison Île-de-France, Cité Universitaire. Dir. Ens. Sup. et Recherche **Région Île-de-France** ;
- 2015 : Reconfiguration de l'expérience voyageur. **Dir. Innovation SNCF** ;
- 2016 : Accueil du public à la Maison de la Radio. Maison de la Radio/ **Radio France** ;
- 2017 : Hospitalité Psychiatrique, soutenir les patients à l'hôpital psychiatrique avec le son et la musique. **GHT Psychiatrie et Neurosciences de Saint-Anne** ;
- 2018 : Aménagement des espaces intérieurs et du parcours voyageur. **RATP** ;
- 2019 : Signalétique sonore de la première Biennale Le Mans Sonore. **La ville du Mans**.

Création sonore
Les élèves développent une créativité qui répond à des besoins artistiques. Ils.elles doivent être capables de mettre en œuvre ou de détourner certains moyens techniques pour y parvenir. Il s'agit de les aider à acquérir une pratique artistique personnelle du son en abordant la diversité des outils et des pratiques de création sonore ainsi que des méthodes de travail en situation de commande.

Ils.elles doivent prendre en considération les contraintes techniques, contextuelles, les usages du son dans l'environnement quotidien - privé comme public - les questionner et se les approprier de façon singulière.

Gauche haut et bas :
DNSEP Sibileau Bastien 2019, photo © Georgina Corcy
DNSEP Navarron Pierre 2018, photo © Georgina Corcy

De gauche à droite :
Workshop Groupe PSA 2013, photo © TALM-Le Mans
DNSEP Pedron Pierrick 2018, photo © Georgina Corcy
DNSEP Bernard Thomas 2016, photo © Georgina Corcy



LES MODULES DE FORMATION (2/2)

Méthodologie en design sonore
Comment aborder un projet en design sonore (création de sons fonctionnels) ? Quelle démarche créative ou stratégie narrative adopter et comment avancer dans un projet en restant le plus pertinent possible ?

Il s'agit pour l'élève de se familiariser avec la création de « concepts sonores », de savoir gérer et organiser les différentes étapes d'un projet, d'innover dans la création de son, d'explorer le rapport son-objet-individu.

Technologies du son, sciences du son et perception auditive
Les élèves sont formé.e.s aux domaines de la perception auditive, de la production du son et du traitement de l'espace.

Les technologies du son sont abordées sous la forme de projets de design sonore à réaliser. Il s'agit pour l'élève de présenter sa démarche en design sonore et réaliser un projet en utilisant avec pertinence les outils de production sonore.

Humanités sonores
Ces cours, constitués d'approches thématiques transversales, ont pour objectif d'élargir l'horizon conceptuel de l'histoire de l'art et d'appréhender la notion de plasticité sonore, au croisement de l'histoire de la musique, des arts technologiques et des questions d'écoute. Ils permettent aux élèves de saisir les enjeux esthétiques contemporains en s'appuyant sur la diversité des courants artistiques du XXe siècle.

ANNÉE 4

INITIATION RECHERCHE, PRODUCTION DE PROJETS

7 — **SEMESTRE 7**
septembre - janvier

ÉCHANGES, EXPÉRIENCES, MISE EN FORME

8 — **SEMESTRE 8**
février -juin

INITIATION À LA RECHERCHE, SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS	PROJET PLASTIQUE-PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION	LANGUE ÉTRANGÈRE	ÉCHANGES INTERNATIONAUX / STAGES ENTREPRISES	PRÉ-MÉMOIRE
UE1	UE2	UE3		
• Anthropocène : « Usage et mésusage du monde » • Histoire des arts • Suivi de mémoire • Histoire et théorie du sonore • Ateliers de recherche et création • Pré-mémoire	• Éléments scientifiques • Création sonore appliquée • *Workshop* applicatif • Production, diffusion et perception du son, appliquées au design sonore • Informatique sonore et technique son • *Workshop* arduino • Méthodologie créative en design sonore • Atelier Radio • Pratique professionnelle	• Anglais, le langage comme matière, matériau et matériel		

ANNÉE 5

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE, TRAVAIL PERSONNEL, MÉMOIRE

9 — **SEMESTRE 9**
septembre - janvier

DIPLÔME

10 — **SEMESTRE 10**
février -juin

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE, SUIVI DE MÉMOIRE	MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL		ÉPREUVE DU DIPLÔME
UE1	UE2		
• Anthropocène : « Usage et mésusage du monde » • Histoire des arts • Mémoire, conception éditoriale • Suivi de mémoire • Création sonore appliquée • *Workshop* applicatif • *Workshop* arduino • Méthodologie créative en design sonore • Éléments scientifiques • Concepts de design et cognition auditive appliqués au desgn sonore • Ateliers de recherche et création • Pratique professionnelle	• Recherche personnelle • Bilan fin de semestre		• Soutenance mémoire • Soutenance plastique

LE MANS SONORE : LA BIENNALE INTERNATIONALE DU SON

Depuis 2019, la ville du Mans porte et organise Le Mans Sonore : la biennale internationale du son. Ce rendez-vous réunit les acteurs culturels et d'enseignement manceaux autour du pôle d'excellence qu'incarne l'acoustique au Mans.

Les élèves de la mention *Design sonore* participent pleinement à ce rendez-vous qui s'inscrit non seulement en tant qu'événement majeur dans le cadre de leur cursus à TALM-Le Mans, que dans les agendas de l'école et de la ville. Le Mans Sonore réunit tout aussi bien les élèves de quatrième et de cinquième années, que les designers et artistes sonores diplômé.e.s de notre école.

L'implication pédagogique
Le Mans Sonore inclut dans sa mise en place et sa programmation des projets des élèves de la mention *Design sonore*, développés pour l'occasion.
Pour chaque édition, l'implication des élèves se définit de concert avec l'équipe enseignante et la ville du Mans.
Pour la première édition, les élèves ont pu intervenir dans le cadre de différents projets :

- ils ont créé le logo sonore et ses déclinaisons ;
- le *workshop* applicatif s'est articulé autour de la signalétique sonore, des supports de communication détournés et du mobilier urbain sonore de la biennale ;
- le parcours sonore *Errance et rois* résultant du Challenge créatif étudiant mené avec les étudiants des masters Informatique, Histoire et civilisations et patrimoine de Le Mans Université et de la spécialité Vibration acoustique et capteurs de l'École Nationale Supérieure des Ingénieurs du Mans, faisait partie de la programmation ;
- Ils ont produit et animé 24 heures d'émission de radio retransmises sur *Radio-on*, la radio des élèves de l'école ;
- Ils ont réalisé plusieurs performances sonores de *Sound Painting* dans l'espace public.

La programmation artistique
En tant qu'acteur local dans l'enseignement supérieur en son, TALM-Le Mans a formé de nombreu.x.ses artistes et designers sonores, qui ont tout naturellement leur place dans la programmation artistique de Le Mans Sonore. L'invitation lancée par l'école à leur égard constitue une opportunité de s'exposer et de faire entendre au public manceau leurs créations ; mais aussi pour les élèves de les rencontrer et d'échanger avec elles et eux.

Le réseau des professeurs est largement convié. Ainsi, des artistes, designers, cinéastes, musicien.ne.s et composit.eur.rice.s, français.es et internation.aux.ales figurent à l'affiche de cet événement.

Plus d'informations sur : esad-talm.fr et sur designsonore.esad-talm.fr

Gauche - haut :
***Sound Painting* mené par** Haezebaert Nicolas 2019, photo © Georgina Corcy
Gauche - bas :
Les 24 heures radio, 2019, photo © Georgina Corcy

De gauche à droite :
Workshop applicatif, simulation des Cajon, 2019, photo © Georgina Corcy
Workshop applicatif, Totem, esplanade de la gare, 2019, photo © Margaux Gâchet
Les Sillos à voix de Delphine Bretesché et Martin Gracineau, TALM-Le Mans, 2019 photo © Georgina Corcy

L'ENVIRONNEMENT DE LA FORMATION

- Studio son, équipé d'une écoute en 5.1 ;
- Enregistreurs numériques multipistes, microphone ambisonique, dispositif de diffusion en octophonie, différents microphones, interfaces audionumériques, amplificateurs et hauts parleurs ;
- Contrôleur midi et studio de radio ;
- Ateliers de travail, outillage, équipement spécifique d'une école supérieure d'art et de design (ateliers volume, photographie, vidéo, gravure et arts imprimés, peinture, fonte, mécatronique, etc.).

LES PARTENAIRES

ircam Centre Pompidou

L'IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique) ;
Labo STMS (Sciences et Technologies de la Musique et du Son) et Dept PAC (Pédagogie et Action Culturelle) ;

ENSCi LES ATELIERS

L'ENSCI (École Nationale Supérieure de Création Industrielle) à Paris ;

Le Mans Université

Le Mans Université et son Laboratoire d'Acoustique, le LAUM rattaché au CNRS au Mans.

LES MODALITÉS D'INSCRIPTION

Ce DNSEP* s'adresse à tout type de créat.eurs.rices sonores, designers, musicien.ne.s, composit.eurs.rices, artistes, dont la pratique sonore et musicale peut s'adapter aux champs d'application très divers du design sonore.

La motivation, l'ouverture d'esprit, la faculté d'adaptation à des contextes spécifiques, le potentiel à travailler en équipe sont autant d'éléments déterminants au moment du recrutement des candidat.e.s.

Le DNSEP Design mention *Design sonore* (années 4 et 5) est accessible à une dizaine de jeunes diplômé.e.s. Le.la candidat.e peut être diplômé.e d'une filière artistique ou d'électroacoustique des universités (ou être inscrit.e en licence au moment du concours - titre RNCP niveau II -) ; d'une école d'art ou de design équivalent au niveau licence (DNA ou équivalents étrangers) ; d'une école d'enseignement musical spécialisé équivalent au niveau licence (DNSPM ou équivalents étrangers), d'un DEM de composition ou électroacoustique d'un établissement musical spécialisé agréé par l'État, à condition de posséder en plus une licence scientifique ou en sciences humaines.

L'entrée au DNSEP passe par la réussite à une commission qui se déroule en deux temps :

- une phase d'admissibilité (un dossier) ;
- une phase d'admission (un entretien).

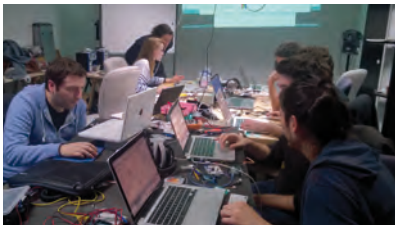
La phase de pré-sélection
La phase de pré-sélection se déroule sans la présence du.de la candidat.e et comporte une seule épreuve : l'évaluation du dossier personnel de candidature par la commission d'admissibilité – composée du directeur de TALM-Le Mans et d'au moins trois intervenant.e.s de la mention Design sonore – avec un examen approfondi des éléments fournis par le.la candidat.e.

La phase d'admission
Les candidat.e.s déclaré.e.s admissibles doivent présenter devant un jury un dossier personnel, le jury aura pris connaissance de votre portfolio envoyé pour la présélection. Lors de l'entretien, les membres de la commission évaluent la motivation du.de la candidat.e, son goût pour la création, sa curiosité intellectuelle, sa capacité à être en prise avec les enjeux contemporains, ainsi que sa capacité à développer une réflexion et une pratique personnelle.

Gauche haut :
DNSEP Boudghene Emile 2018, photo © Georgina Corcy

**Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique*

De gauche à droite :
DNSEP Aubert Simon 2017, photo © Georgina Corcy
Workshop arduino 2017, © TALM-Le Mans
DNSEP Le Jard Lou 2014, © Georgina Corcy



L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Rodolphe Alexis
Concepteur sonore et preneur de son, il collabore régulièrement avec les arts visuels, de l'espace et du mouvement. Sa pratique touche au phénomène sonore et vibratoire sous une pluralité de formes telles que l'installation, la composition, et la radiophonie.

Fabien Bourdier
Il compose et réalise des créations sonores pour des films, des expositions, des installations visuelles et sonores. Porté par une approche pluridisciplinaire des arts médias, il a travaillé sur plus d'une trentaine de films d'auteur pour des médias nationaux et internationaux. Il poursuit par ailleurs un travail de recherche expérimentale sur les interactions images-sons-publics.

Ludovic Germain
Il enseigne la méthodologie créative à TALM-Le Mans. Diplômé de l'ENSCI - Les Ateliers Paris, formation également au Central Saint Martins UAL. Fondateur et directeur associé de LAPS, agence de conseil, d'étude et de création en design sonore, créée en 2000 et basée à Paris.

Olivier Houix
Il enseigne l'informatique sonore et les technologies du son à TALM-Le Mans. Il est docteur en acoustique et chercheur dans l'équipe Perception et Design Sonores à l'Ircam (labo. STMS), Paris. Il travaille sur les outils de prototypage sonore et l'interaction sonore.

Gauche - haut :
DNSEP Brunon Clément 2018, © Ludovic Germain
Gauche - bas :
DNSEP Préaud Koré 2016, photo © Ludovic Germain

De gauche à droite :
Projet Cloches fondues Villemont Benoit 2015, © Georgina Corcy
Workshop Radio France 2016, © TALM-Le Mans
DNSEP Boudghene Emile 2018, © Georgina Corcy

INSCRIPTIONS

Les dossiers d'inscription à la commission sont mis en ligne chaque année sur notre site internet mi-janvier.

La présélection puis l'entretien avec le jury se déroulent entre début avril et mi-mai selon les années.

Pièces constitutives du dossier de candidature :
1 - Dossier administratif (liste des éléments disponibles sur esad-talm.fr)
2 - Dossier personnel
• Curriculum vitae détaillant les acquis de formation sonore, acoustique design, pratique artistique, projets personnels ;
• Une lettre de motivation argumentée sur la conception du design sonore, les domaines d'intérêt ;
• Catalogue de réalisations artistiques, dessins, vidéos, musiques, photos, peinture, sculpture, etc. ;
• Catalogue de réalisation sonore - 1 ou plusieurs extraits pour un total de 5 minutes maximum. Pour chaque extrait il est nécessaire de définir par écrit l'objectif artistique ou de design, la nature originelle du document et le format du fichier ;
• Un projet d'échange international ou de stage qui a lieu au deuxième semestre. Les lieux déjà conventionnés avec l'école : https://esad-talm.fr/fr/l-international/outgoing-student ;
• Un projet de mémoire.

Contact

École supérieure d'art et de design TALM-Le Mans
28, av. Rostov-sur-le-Don
72000 Le Mans
+ 33 (0)2 72 16 48 78
• Coordination : olivier.houix@talm.fr
• Secrétariat pédagogique : diane.debuisser@talm.fr
• Directeur TALM-Le Mans : christian.morin@talm.fr

esad-talm.fr

v.17-01-22

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART ET DE DESIGN
LE MANS

TALM est un établissement public sous tutelle du ministère de la Culture, délivrant des diplômes d'État.