

Arts appliqués, design et métiers d'art

Présentation de la filière

Filière généralement à faible, voire très faible flux (métiers d'art, deux plus gros flux : communication visuelle et ébénisterie). Approche territoriale entre le niveau académique et le niveau national et une implantation territoriale souvent liée à un contexte économique et historique ancien.

Objectifs et enjeux : l'excellence dans la transmission patrimoniale des savoirs, savoir-faire et connaissances et la prise en compte des enjeux de la création contemporaine en termes artistiques et de design. Chaque spécialité de métiers d'art possède ses propres caractéristiques et doit être abordée et analysée d'une manière indépendante. Le nombre de diplômés chaque année suivant les filières varie de quelques lauréats à moins d'un millier au niveau national (sur l'académie le plus fort volume étant 125 en baccalauréat professionnel communication visuelle pluri média).

Formation majoritairement en initiale sous statut scolaire mais également par apprentissage.

Répartition garçons-filles globalement équilibrée même si quelques métiers restent encore plus sexués que d'autres.

Activité économique généralement dans le secteur de l'artisanat ; certaines spécialités peuvent être en lien connexe avec d'autres secteurs économiques (filiale bois, bâtiment, communication graphique) passerelles et sécurisation des parcours. Les titulaires du CAP ou du baccalauréat professionnel peuvent être salariés de petites structures ou de grandes maisons de métiers d'art et, dès le BMA, peuvent devenir travailleurs indépendants.

Si certaines filières sont particulièrement attractives (arts du bijou, communication visuelle), d'autres sont en tension (tapisserie) et nécessitent un accompagnement fort, notamment en matière d'information et d'orientation pour lutter contre les représentations fausses ou datées de ces métiers.

Les diplômes délivrés dans l'académie

Niveau	Intitulé
CAP	ARTS ET TECHNIQUE DU VERRE: OPTION DECORATEUR SUR VERRE
CAP	SIGNALETIQUE ENSEIGNE ET DECOR
CAP	TAILLEUR DE PIERRE
CAP	TAPISSIER-E AMEUBLEMENT EN DECOR
BP	METIERS DE LA PIERRE
BMA	EBENISTE
BMA	GRAPHISME ET DÉCOR OPTION A GRAPHISTE EN LETTRES ET DECOR
BMA	VERRIER DECORATEUR
BAC PRO	ARTISANAT ET METIERS D'ART : OPTION EBENISTE
BAC PRO	ARTISANAT ET METIERS D'ART : OPTION MARCHANDISAGE VISUEL
BAC PRO	ARTISANAT ET METIERS D'ART : OPTION METIERS DE L'ENSEIGNE ET DE LA SIGNALETIQUE
BAC PRO	ARTISANAT ET METIERS D'ART : OPTION TAPISSIER D'AMEUBLEMENT
BTS	CLASSE DE MISE A NIVEAU BTS ET DMA ARTS APPLIQUES
BTS	DESIGN DE COMMUNICATION, ESPACE ET VOLUME
BTS	DESIGN DE MODE, TEXTILE ENVIRONNEMENT OPTION A MODE
BTS	DESIGN DE MODE, TEXTILE ENVIRONNEMENT OPTION B TEXTILE, MATÉRIAUX, SURFACE
BTS	DESIGN DE PRODUITS
BTS	DESIGN D'ESPACE
BTS	DESIGN GRAPHIQUE OPTION COMMUNICATION ET MÉDIAS IMPRIMÉS
BTS	DESIGN GRAPHIQUE, OPTION COMMUNICATION ET MÉDIAS NUMÉRIQUES
BTS	PHOTOGRAPHIE
DMA	CINEMA D'ANIMATION
DSAA	DESIGN

Diplômes de la voie professionnelle :

- niveau V : plus de 70 CAP métiers d'art au niveau national dont 5 sur l'académie.

L'exigence du niveau attendu en termes de maîtrise technique et de connaissances historiques liées à la spécialité, vise de fait un public de bon niveau scolaire dès le CAP. Une des tendances actuelles de formation étant d'accueillir un public de post-baccalauréat sur ces CAP de métiers d'art. Ces CAP n'ont pas vocation à une insertion dans la vie active mais doivent être considérés comme des propédeutiques vers des BMA ou des baccalauréats professionnels. Au vu du nombre, les rénovations des CAP sont hétérogènes, la prochaine prévue étant le CAP ébéniste.

- niveau V : 3 mentions complémentaires (MC) au niveau national, aucune sur l'académie

- niveau IV : 3 brevets professionnels (BP) au niveau national dont 1 sur l'académie

- niveau IV : environ 25 brevets de métiers d'art (BMA) au niveau national dont 3 sur l'académie

L'ensemble des référentiels des BMA a été harmonisé en 2014 : cadrage et contenu des épreuves professionnelles ; niveau des épreuves générales calqué sur celui du baccalauréat professionnel. La possibilité de positionnement d'entrée en BMA permet d'élargir le vivier de recrutement au-delà du CAP initialement prévu. La finalité du BMA est l'entrée dans la vie active ; une poursuite d'études en DMA peut éventuellement être envisagée pour les élèves possédant un excellent dossier.

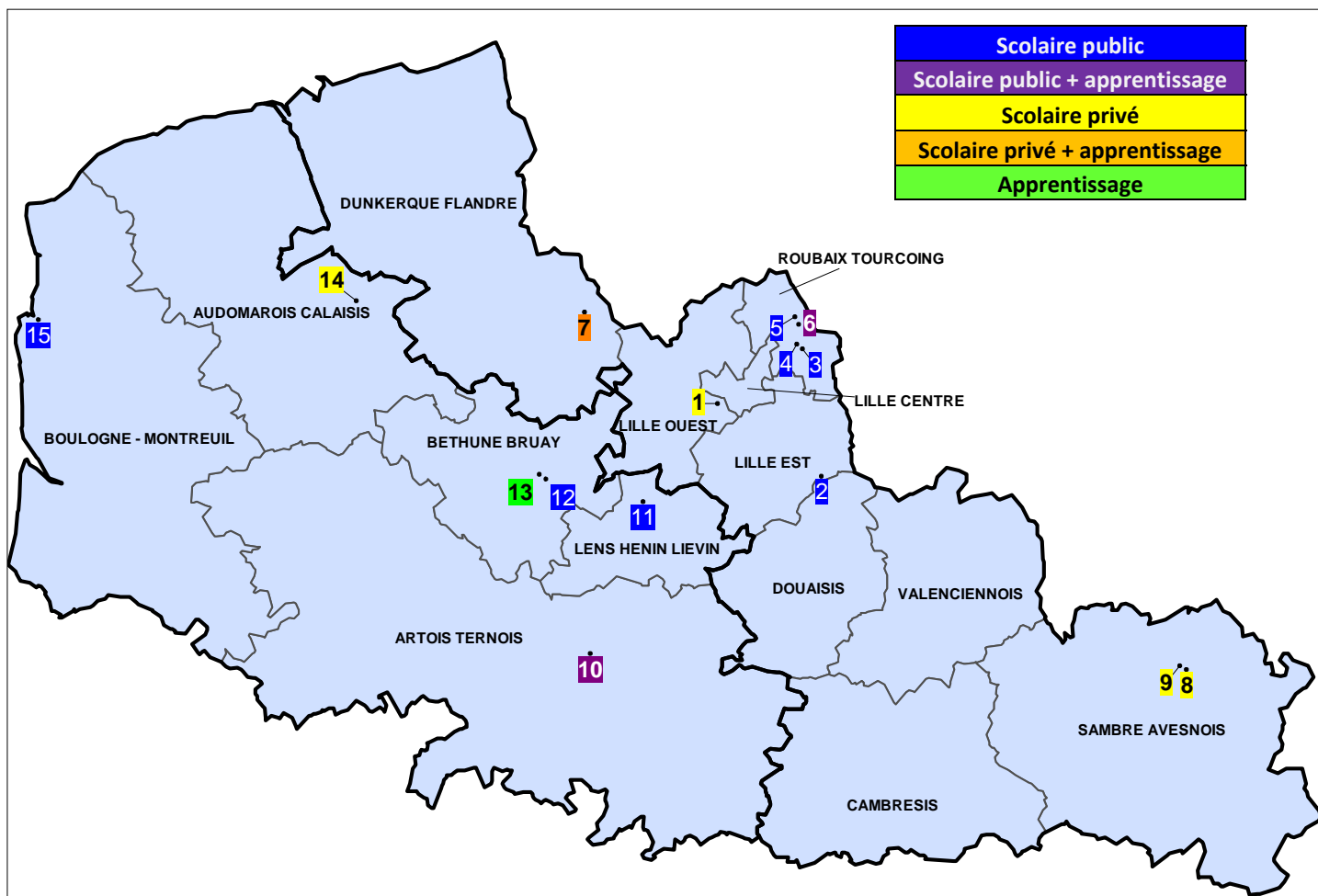
- niveau IV : 7 baccalauréats professionnels artisanat et métiers d'art (AMA) au niveau national dont 5 sur l'académie

La plupart des baccalauréats professionnels présents sur l'académie ont été rénovés ou créés récemment. Leur finalité est généralement la vie active mais une poursuite d'études en école d'art ou en BTS peut être envisagée pour les élèves possédant un excellent dossier. Cette dernière voie étant très sélective en formation initiale sous statut scolaire, l'apprentissage est envisagé suivant les spécialités.

D'une manière générale sur l'académie, l'ensemble des spécialités n'a pas vocation à être développée. L'effort doit se concentrer sur l'information, l'orientation et la valorisation auprès des différents acteurs : institutionnels, économiques et surtout les publics visés pour conforter l'existant.

Certaines spécialités attractives (communication visuelle) sont déjà surreprésentées en académie au regard de l’insertion professionnelle directe. Les métiers de l’enseigne et de la signalétique, la photographie ou le marchandisage visuel sont des spécialités également porteuses mais qu’un développement de l’offre de formation, même minime, viendrait fragiliser à court terme. Les autres spécialités à très faible flux nécessitent essentiellement un appui stratégique en termes de recrutement en CAP (information et orientation) notamment pour conforter le vivier potentiel en BMA.

Implantation des lieux de formation à la rentrée 2014 (scolaire et apprentissage)

Source : PASEPA – Fichier des apprentis 2014, Base Elèves Académique 2014, Ramsès 2014
Elèves sous statut scolaire en établissement public ou privé sous contrat et apprentis

L’offre de formation se concentre principalement sur quelques établissements regroupant plusieurs spécialités de métiers d’art. Deux gros pôles le LP Le Corbusier à Tourcoing (4 spécialités) et le LP Sainte-Marie à Bailleul (3 spécialités) puis le lycée Charlotte Perriand à Genech (2 spécialités). Les autres établissements n’ont pas une spécialité de métiers d’art.

La présence d’internats dans une grande partie des établissements concernés favorise la mobilité d’un petit nombre d’élèves d’autant que les formations concernées ont un vivier académique, voire pour quelques cas plus rares, inter-académique. Hormis la filière communication visuelle et essentiellement au vu des viviers d’emploi (spécificité et rareté), les formations de métiers d’art n’ont pas vocation à ouvrir en établissement au-delà de la demi-division. À moyen terme seulement, les spécialités de marchandisage visuel et de métiers de l’enseigne et de la signalétique feront l’objet d’une expertise pour mesurer le bien fondé d’augmenter éventuellement leur capacité d’accueil au vu de l’insertion professionnelle des titulaires du baccalauréat.

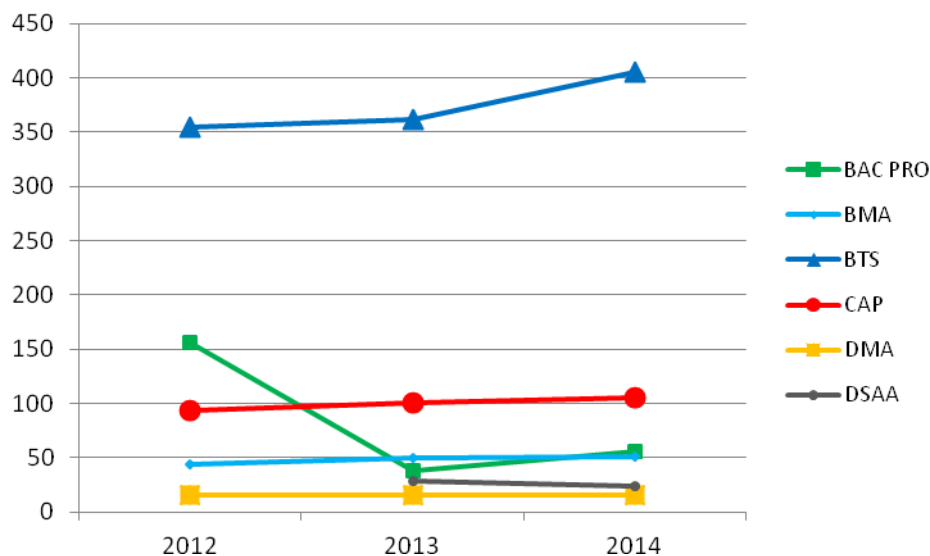
Répartition des formations dans les établissements à la rentrée 2014

N	APPELLATION OFFICIELLE	Numéro de bassin - Commune	CAP					BP	BMA	BAC PRO				BTS					DMA	DSAA							
			ARTS & TECH.VERRRE: DECORATEUR	ACCORDEUR DE PIANO	TAILLEUR DE PIERRE	TAPISSIERE AMEUBLEMENT EN DECOR	TAPISSIER-TAPISSIERE D'AMEUB.SIEG	SIGNALETIQUE ENSEIGNE ET DECOR	METIERS DE LA PIERRE	GRAPH.DECOR.OPT.A. LETTRES DECOR	EBENISTE	VERRIER DECORATEUR	ARTS & MET.ART.MET.ENSEIGN SIGNAL	ARTISANAT & MET.ART : EBENISTE	ARTIS. & M.ART: MARCHANDISAGE VIS.	ARTIS.& MET.ART: TAPIS.D'AMEUBLT	DESIGN DE PRODUITS	DESIGN GRAPH. OP.COM.MED IMPRIMES	CM_NIV.MISE A NIV.BTS.DMA.ARTS.APPLIQ.	DESIGN D'ESPACE	PHOTOGRAPHIE	DESIGN DE MODE TEXTILE ENVIRONNEMENT OPTION A. MODE	DESIGN DE MODE TEXTILE ENVIRONNEMENT OPTION B TEXTILE MATERIAUX SURFACE	DESIGN COMMUNIC.: ESPACE & VOLUME	DESIGN GRAPH. OP.COM.MED. NUMERIQ.	CINEMA D'ANIMATION	DESIGN
1	Lycée généré et techno privé St V. de Paul	02 LOOS																									
	Erea Déficiants visuels	02 LOOS																									
2	Lycée polyvalent Charlotte Perriand	03 GENECH																									
3	Lycée généré et techno Jean Rostand	04 ROUBAIX																									
4	Lycée techno ESAAT	04 ROUBAIX																									
5	Lycée général et technologique Sévigné	04 TOURCOING																									
6	Lycée professionnel Le Corbusier	04 TOURCOING																									
7	LP STE MARIE	05 BAILLEUL																									
8	Lycée privé	08 LOUVROIL																									
9	Lycée généré et techno privé N-D du Tilleul	08 MAUBEUGE																									
10	Lycée pro métiers du bâtiment J Le Caron	10 ARRAS																									
11	Lycée professionnel Bertin Ledoux	11 WINGLES																									
12	Lycée professionnel André Malraux	12 BETHUNE																									
13	CFA CHAMBRE METIERS 62	12 BETHUNE																									
14	Lycée technologique privé Saint Denis	13 SAINT-OMER																									
15	Lycée professionnel Jean-Charles Cazin	14 BOULOGNE/M																									

Source : PASEPA – Fichier des apprentis 2014, Base Elèves Académique 2014, Ramsès 2014
 Champ : élèves sous statut scolaire en établissement public ou privé sous contrat et apprentis
 Guide de lecture : la colonne N correspond au numéro de l'établissement sur la carte.

- 1 Public
- 2 Privé
- Statut scolaire
- Apprentissage

Evolution des effectifs d'élèves et d'apprentis en année terminale

Source : PASEPA – Fichier des apprentis 2014, Base Elèves Académique 2014, Ramsès 2014
 Champ : élèves sous statut scolaire en établissement public ou privé sous contrat

Les formations proposées correspondent généralement à une logique d'articulation avec d'autres formations dans l'établissement.

Regroupement de formations de métiers d'art : LP Le Corbusier à Tourcoing (4 spécialités), LP privé Sainte-Marie à Bailleul (3 spécialités et formation connexe fleuristerie), LP Charlotte Perriand à Genech (2 spécialités et filière bois), LGT privé Théophile Legrand à Louvroil et LP privé Notre-Dame du Tilleul à Maubeuge (regroupement de proximité géographique formations arts appliqués).

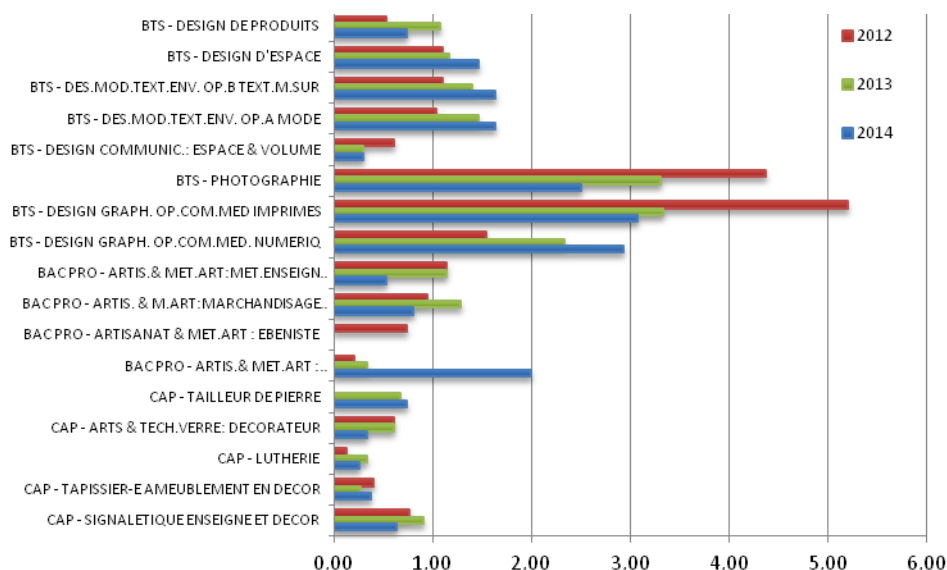
Liens avec des formations connexes : LP Voltaire à Wingles (tapissier) avec métiers de la mode (anciennement métiers d'art), LP Jean-Charles Cazin à Boulogne-sur-Mer (tapissier) avec métiers de la mode (anciennement métiers d'art), LP André Malraux à Béthune (marchandisage visuel) avec filière commerce et LP Salvador Allende à Béthune (filière bois) et de l'UFA à Béthune (CAP signalétique enseigne et décor) avec CAP sérigraphie industrielle.

Formations orphelines : LP Louise de Bettignies de Cambrai (photographie) ; LP privé Saint-Paul à Lens (communication visuelle).

Depuis 2014 est impulsée une logique académique de réseau réunissant l'intégralité des formations de métiers d'art autour de projets pédagogiques et de formations communs.

Dynamisme de la filière

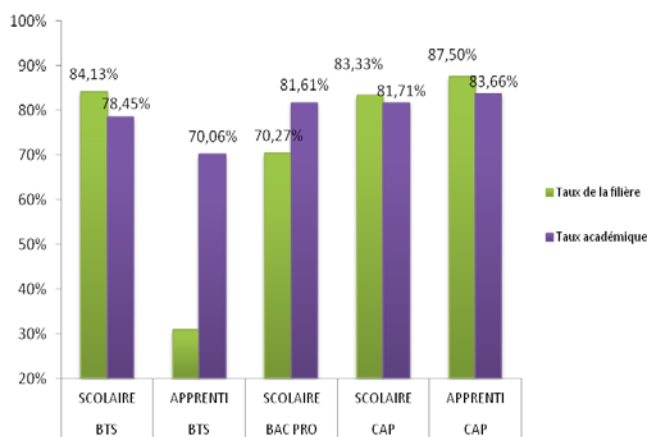
Évolution du taux de pression (indépendamment de la capacité d'affectation)

Source : PASEPA – AFFELNET, Admission Post Bac
 Champ : élèves sous statut scolaire en établissement public

Le taux de pression est un indicateur de la difficulté à intégrer une formation ; plus il est élevé, plus l'accès à cette formation est difficile. Le taux de pression correspond au rapport entre le nombre de vœux 1 exprimés pour une formation et la capacité d'accueil de la formation concernée.

Taux de réussite aux examens à la session 2014

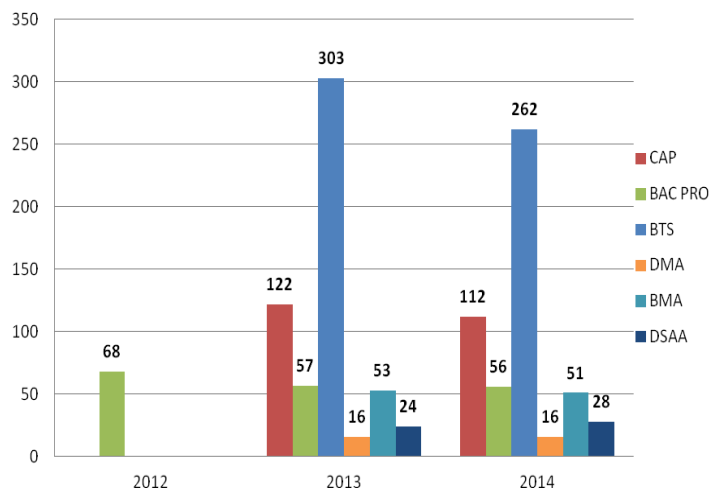

Précaution : les diplômes où le pourcentage n'apparaît pas ne contiennent pas assez d'élèves pour que celui-ci soit pertinent.

Source : PASEPA – OCEAN
 Champ : élèves sous statut scolaire et apprentis

Le taux de réussite est calculé en rapportant le nombre d'admis à l'effectif des candidats présents à l'examen

Effectifs par année de formation

Source : PASEPA – Base Elève Académique
 Champ : élèves sous statut scolaire

Les effectifs sont répartis par rentrée scolaire et année de formation. Correspondance rentrée-année de formation par diplôme :
 Bac pro, DTS, Bac Techno 2012 = 1ère année ; 2013 = 2ème année ; 2014 = 3ème année
 CAP 2 ans, BTS, DMA, BMA, DSAA 2013 = 1ère année ; 2014 = 2ème année
 CAP 1 an, Mentions complémentaires, 2014=1ère année
 Pour des questions de cohérence des données les CAP en 1 an ne sont pas représentés sur le graphique
 68 élèves étaient inscrits en 1ère année de Bac pro en 2012, 57 en 2ème année de bac pro en 2013 et 56 en 3ème année de bac pro en 2014.

Les spécialités étant diverses, le constat doit être affiné au cas par cas. D'une manière globale les spécialités de la communication visuelle et de la photographie constituent deux secteurs attractifs. Le merchandising visuel,

spécialité nouvelle et implantée depuis 3 ans seulement sur l'académie, devrait progressivement être dans le même profil ainsi que les métiers de l'enseigne et de la signalétique, secteur porteur lui aussi, de par la stabilisation de son équipe pédagogique.

Pour tous, les résultats aux examens sont majoritairement bons et supérieurs aux moyennes académiques (sauf le baccalauréat professionnel) et les flux de formation constants. Sont globalement à surveiller les entrées en CAP qui restent le point de fragilité de ces formations. En effet, si l'identification baccalauréat est claire et valorisante pour tous, l'entrée en CAP reste un frein fort surtout lorsque la spécificité et l'excellence des métiers d'art n'est pas connue.

Ainsi pour les tapissiers, la transformation du CAP en baccalauréat professionnel est un enjeu décisif majeur, notamment pour mieux cadrer au souhait du public cible identifié, pour recruter le profil adéquat aux métiers d'art et avoir une influence directe sur les résultats aux examens, très inférieurs à ceux attendus. Cette spécialité, de par l'excellence de certains parcours d'élèves, les potentialités et l'implication pédagogiques de certaines équipes et la viabilité économique du secteur, nécessite un recentrage de la formation, vraisemblablement sur un seul pôle, pour maintenir une qualité de recrutement et une adéquation formation/vivier d'emploi.

Les ressources humaines

Le constat est à préciser suivant les spécialités. Hormis la communication visuelle voire l'ébénisterie, aucune filière ne dépasse 10 enseignants.

Les enseignants sont recrutés en arts appliqués : en enseignement professionnel sur l'option métiers d'art et en arts appliqués sur l'option design. Pour ces derniers, au vu des exigences requises sur les savoirs associés, la logique de recrutement est de profiler systématiquement tous les postes spécifiques au niveau académique ou national suivant la ressource.

Pour nombre de spécialités, la rareté des compétences entraîne le recrutement de professeurs contractuels, tous professionnels confirmés. L'ouverture de concours réservés a permis la titularisation d'une partie d'entre eux, enseignant depuis de nombreuses années déjà. D'une manière générale, les équipes sont stables et surtout d'un haut niveau de compétence avérée.

Le suivi des spécialités de faible flux (métiers de l'enseigne et de la signalétique, arts du bois option sculpteur ornemaniste) demande un traitement au cas par cas, attendu que l'enseignement repose uniquement sur un ou deux professeurs contractuels.

Les plateaux techniques

Toutes spécialités confondues, les plateaux techniques sont globalement équipés et conformes aux normes officielles et attendus pédagogiques. Le renouvellement des parcs machines et informatique est régulier et en cours. Les référentiels rénovés depuis peu n'ont pas entraîné d'adaptation lourde. La photographie a nécessité un accompagnement actuellement en cours au vu du passage de l'argentique au numérique. La réflexion doit être poursuivie pour le graphisme et décor et le merchandising visuel concernant le stockage des polystyrènes.

Conclusions et perspectives

La filière de métiers d'art, de par la rareté, la diversité et les spécificités de ses nombreuses spécialités, nécessite pour toute analyse prospective, une prise en compte de la dimension nationale, le niveau académique étant réservé aux seuls flux les plus importants tels que l'ébénisterie, la communication visuelle ou la bijouterie.

D'une manière globale, sur l'académie le volume de formation n'a pas à être modifié à moyen terme. Le rapport offre de formation/insertion professionnelle trouvant un relatif équilibre à resserrer ou conforter suivant les cas. Au vu des faibles flux sur ces spécialités, toute augmentation même minime aurait des conséquences immédiates sur la chute des taux de pression, des taux d'insertion et sur la nature des publics attendus.

La poursuite d'études post-bac étant particulièrement sélective en design et métiers d'art, le gel de toute nouvelle ouverture est préconisé pour les spécialités attractives (communication visuelle, photographie). Pour le marchandisage visuel et les métiers de l'enseigne et de la signalétique, bien que la potentialité économique de ces deux secteurs soit positive, leur ouverture académique récente exigera un bilan à moyen terme de l'insertion professionnelle avant d'envisager toute augmentation de volume.

Pour les autres spécialités à faible ou très faible flux, dans l'ensemble méconnues ou mal connues, si les potentialités économiques existent, le rapport offre de formation/insertion professionnelle semble trouver son point d'équilibre. L'effort premier doit porter sur la connaissance, l'information et l'orientation adaptées à ces spécialités et aux publics visés mais aussi sur la réflexion autour de formations hybrides (élèves/apprentis) alternative qui permettrait de consolider les formations les plus fragiles dont la tapisserie.
