

préparation à l'insertion professionnelle / département beaux-arts

L'institut supérieur des arts de Toulouse, établissement public de coopération culturelle, résulte du regroupement de deux écoles :

✗ l'école supérieure des beaux-arts de Toulouse, académie royale fondée au milieu du XVIIIe siècle, devenue en 2011 département beaux-arts de l'isdaT ;

✗ le centre d'études supérieures de musique et danse fondé en 1993 par l'État et la Ville de Toulouse, aujourd'hui département spectacle vivant de l'isdaT.

L'isdaT beaux-arts forme des artistes et des créateurs. Conçu comme un laboratoire de recherche et d'expérimentation, ouvert sur les réalités artistiques contemporaines, il vise à stimuler l'émergence de talents singuliers, à former des personnalités créatives pouvant mener des parcours différents au sein d'un large spectre de disciplines.

L'institut offre les conditions d'une professionnalisation de haut niveau dans les 3 options majeures qui structurent le champ des enseignements artistiques en France : art, design et design graphique.

Deux diplômes nationaux sanctionnent ces cursus :

– le DNAP, Diplôme National d'Arts Plastiques (bac+3), qui deviendra Diplôme National d'Art en 2018 ;

– le DNSEP, Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (bac+5), conférant le grade de Master 2.

débouchés professionnels

Il est reconnu que la formation, à la fois polyvalente et spécifique en école d'art, associée à un enseignement favorisant l'autonomie, la mobilité et la proximité avec les milieux professionnels, est adaptée à un marché du travail en pleine mutation. Une étude menée par l'Office de la Vie Étudiante sur l'insertion professionnelle, témoigne d'un taux élevé d'insertion entre 72 % et 100 % dans chacune des 3 options, 30 mois après l'obtention d'un DNSEP.

Les cinq années d'études conduisant au DNSEP donnent accès un large éventail de métiers ainsi qu'à la poursuite d'études en écoles supérieures (architecture, post-diplômes internationaux...) ou en cycle III (doctorat). Ci-dessous un aperçu des métiers accessibles.

✗ **Après un DNSEP design graphique**

– designer graphique indépendant ou en charge d'un studio de design graphique ;
– éditeur, directeur artistique ou de projets culturels ;

– consultant, graphiste ou webdesigner salarié en agence ou dans des services de presse, de communication ou encore dans des services de recherche et développement d'entreprises et de collectivités territoriales ;

– professeur en lycée ou dans l'enseignement supérieur (BTS, écoles préparatoires, écoles supérieures d'art...).

✗ **Après un DNSEP design**

– designer indépendant ou en charge d'un studio de design ;

– designer d'espace, architecte d'intérieur (le DNSEP design de l'isdaT est reconnu par le CFAI) ;

– designer spécialisé (objets, mobilier, produit, textile, sonore...) ;

– scénographe, créateur lumière, son ;
– paysagiste ;

– dessinateur technique, prototypiste, maquettiste ;

– chef de projet dans une agence de design ou d'architecture ;

– chercheur en design (urbanisme, nouvelles technologies, écologie...) en milieu universitaire ou au sein de services de recherche et développement.

✗ **Après un DNSEP art**

– artiste, illustrateur, photographe, vidéaste, créateur multimédia, scénographe, créateur lumière ou son... ;
– commissaire d'exposition, critique d'art, directeur artistique, éditeur ;

– intervenant (milieu scolaire, spécialisé, hospitalier...), professeur d'arts plastiques en collège ou lycée, professeur, assistant d'enseignement ou autres fonctions en école d'art ;

– responsable technique, régisseur (régie d'exposition, régie son ou lumière, technicien vidéo), assistant d'artiste... ;

– restaurateur d'œuvres ou responsable de conservation préventive.

dispositifs ouverts aux étudiants en fin de cursus et aux jeunes diplômés

La réalité de l'insertion des diplômés montre combien les opportunités professionnelles se rencontrent dans une multiplicité de champs artistiques. L'isdaT prépare ses étudiants à cette polyvalence en terme de statut, de métiers et d'expériences artistiques.

✕ stages

Les stages font partie du cursus de l'isdaT. L'institut favorise les stages à l'étranger ou dans des structures professionnelles. Les stages permettent aux étudiants de confronter leurs acquisitions à la réalité du monde artistique : festivals, centres d'art, galeries, ateliers d'artistes, studio de designers graphiques, éditeurs, cabinet d'architectes, entreprises... Ces stages ont lieu de manière obligatoire en premier et deuxième cycle. Il est également possible d'effectuer des stages supplémentaires en dehors des périodes dédiées.

✕ accompagnement dans le cadre des programmes de recherche

Plusieurs diplômés sont associés chaque année aux programmes de recherche de l'institut, bénéficiant ainsi de temps d'accompagnement par les équipes, de partage avec les étudiants, d'accès aux ateliers et de moments de visibilité.

Exemples :

- salon du design de Milan 2014,
- *D3000*, projet mobilier et multimédia développé en 2015 par 2 diplômés en design accompagnés durant l'année dans les ateliers de l'école et le Fablab de Milan.

✕ implication à des projets à échelle 1 dans le cadre de la politique partenariale de l'institut

Grâce aux partenariats réguliers développés par l'institut au titre de sa programmation culturelle ou de son implication dans les réseaux de diffusion, différentes expériences hors les murs sont offertes aux étudiants. L'isdaT est notamment membre actif des réseaux PinkPong et Air de Midi (respectivement, fédération des structures dédiées à l'art à l'échelle de l'agglomération toulousaine et de la région Occitanie) et porte avec ces réseaux différents festivals, journées d'études, ou dispositifs de soutien à l'émergence artistique.

Ces opportunités sont créées spécifiquement en fonction de la pertinence des projets repérés et discutés avec nos partenaires chaque année.

Quelques exemples :

- aménagement intérieur de l'Adresse, nouveau lieu du Printemps de septembre par 15 étudiants en collaboration avec les studio Martinez Barat Lafore architectes ;
- implication sur la création d'un 1% artistique à Rodez ;
- implication des étudiants dans le cadre de l'intervention en milieu pénitentiaire (à Béziers puis Seysses) de l'artiste Valérie du Chéné en 2015, 2016 et 2017 ;
- création de mobilier et d'aménagements pour le lycée Françoise à Tournefeuille en 2016 ;
- installation monumentale de pictogrammes sur les Berges de Garonne à l'occasion de l'UEFA EURO 2016™ ;
- performances et concerts dans le cadre de la biennale du Printemps de septembre 2016, co-conçus avec David Shrigley (exposition *Problem in Toulouse*) ; Arnaud Labelle-Rojoux (*Bal Dada*) ou Stéphane Arcas (exposition *BleuBleu*).

✕ journées de préparation

« Fin d'études / début de carrière »

Chaque année, en partenariat avec le BBB centre d'art, sont organisés des temps d'information et de préparation aux situations professionnelles auxquelles doivent faire face les diplômés au sortir de l'école. Ils se structurent autour de 3 dimensions :

- échanges autour de témoignages de professionnels sur leur expérience de l'émergence afin de répondre à des questions telles que : Comment trouver des espaces et moyens de production en sortant de l'école ? Comment démarrer une activité de galeriste ? Comment entrer en contact avec un collectionneur ? Comment aborder une commande publique, un projet de territoire ? Quels types de réseaux et de soutiens possibles ?
- formation aux questions administratives, juridiques et comptables liées aux activités artistiques de design et de design graphique. À l'issue de ces journées, des documents de référence (factures types, déclarations, conventions...) sont fournis aux étudiants.
- rendez-vous individuels « portfolios » : conseils quant à la conception, la rédaction, l'iconographie et la diffusion de documents présentant le travail des étudiants et diplômés.

Par ailleurs, l'isdaT a obtenu un soutien du ministère de la Culture et de la Communication pour :

- la mutualisation de certains de ces temps de formation aux 3 autres écoles supérieures d'art de la région Occitanie ;
- l'organisation complémentaire de séquence de formation permettant de sensibiliser musiciens, danseurs à des contextes de création pluridisciplinaires (statuts et métiers du spectacle vivant ; dispositifs d'accompagnement publics et privés : fund-raising, incubateurs...).

outils à l'usage des diplômés et des professionnels

✕ base de données des portfolios

Une base de données regroupant les photographies de diplômés ainsi que les portfolios des diplômés a été créée et est régulièrement mise à jour depuis 2013. Le téléchargement de cette base documentaire est proposé aux contacts professionnels de l'institut (centres d'art, entreprises de design, associations...) chaque année en juillet et sur simple demande via un lien GoogleDrive.

Le site de l'isdaT offre aussi un renvoi vers les sites des diplômés si existants et une sélection de photographies des diplômés.

✕ relai de l'actualité des diplômés

Chaque mois, l'institut relaie dans son programme mensuel et sur les réseaux sociaux l'actualité des diplômés afin de permettre aux professionnels de suivre les projets de cette scène émergente, mais aussi à la communauté des étudiants et des diplômés d'être informés des réseaux dans lesquels évoluent leurs anciens camarades.

✕ relai des appels à candidatures

L'institut relaie aux diplômés sous forme de newsletter, l'actualité des concours, bourses, stages, résidences, commandes publiques ou postes à pourvoir.

Les bords perdus (montage), exposition d'artistes et designer diplômés de l'isdaT beaux-arts, juillet 2015.

Monographie de Kirill Ukolov (diplômé isdaT beaux-arts).

Étienne Kawczak-Wirz, DNSEP art © Franck Alix, juin 2016.

EuroTypoPicto, installation à l'occasion de l'UEFA EURO 2016™ par les étudiants en design graphique de l'isdaT beaux-arts, Toulouse.

Résidence de Vincent Fortin et Charlie Aubry (diplômés design) au Fablab Dotdotdot Milan dans le cadre du projet de recherche Global Tools pour le développement de leur projet D3000.

X édition

Les éditions de l'isdaT prennent des formes variées pour rendre visible la diversité des profils et la qualité des recherches que l'institut co-produit ou accompagne.

Quelques exemples :

- aide à l'édition de *Catalogue des diplômés* conçu chaque année collectivement par les étudiants et/ou diplômés ;
- présentation des travaux des diplômés associés aux projets de recherche portés par l'institut (ex. : *Design & Consommation durables*, co-édition isdaT / Université Toulouse Le Mirail ; *Une Livre*, co-édition Les Abattoirs & Éditions P, et à paraître un ouvrage sur le mouvement radical italien *Global Tools*, aux éditions Loco) ;
- accompagnement à des projets de monographies (ex. : Monographie de Kirill Ukolov en co-édition avec les éditions Particules ; Monographie de Marianne Plo en partenariat avec Les Abattoirs – FRAC Midi-Pyrénées, le BBB-centre d'art, la Chapelle St-Jacques, Lieu-Commun, Le Parvis).

exposition des diplômés

X accompagnement des démarches autonomes

Chaque année, l'institut encourage les diplômés à se fédérer pour organiser à l'extérieur de l'institut une exposition incluant les diplômés des trois options.

Il accompagne leurs initiatives à travers la mise à disposition d'équipements, de contacts, et d'une bourse versée à l'association des étudiants.

Quelques exemples de la diversité des propositions portées collégalement :

- *Ænd*, exposition des diplômés 2016, organisée par les diplômés début 2017 en plusieurs temps et dans divers lieux à Toulouse : l'Espace Croix-Baragnon, La Mèche, Lieu-Commun, artist run space et IPN ;
- *Point Triple*, exposition des diplômés 2015 organisée par les diplômés à Lieu-Commun et au BBB centre d'art ;
- *Town-Ho !*, exposition des diplômés 2013 qui s'est tenue en parallèle de la création du lieu d'IPN.

X projets portés par l'institut

L'institut organise ou soutient des projets artistiques offrant un contexte de visibilité porteur d'ouvertures pour les travaux des diplômés.

Exemples :

- *Young Young* exposition dans le cadre de Yia, foire off de la FIAC (commissariat Morgane Tschiember) en 2013 ;
- *Les Bords Perdus*, exposition en 2015 (commissariat de Yoann Gourmel, critique et commissaire) avec 5 diplômés en art et un diplômé en design graphique, a fédéré plus de 3500 visiteurs à Toulouse ;
- le prix annuel «Le choix du Printemps», donne lieu à des visites d'ateliers organisées par l'équipe du Printemps de septembre et à une exposition à l'Adresse du Printemps de septembre ;
- le partenariat triennal avec le Centre national des arts plastiques autour de sa collection de performance donne lieu à un travail de recherche, de création et de diffusion auquel sont associés des diplômés de l'institut ;
- *Why won't they leave us alone?* exposition en novembre-décembre 2016 chez Treize (Paris) avec des diplômés.

résidences ouvertes aux diplômés

✕ à la Cité internationale des arts de Paris

Grâce au soutien de la Ville de Toulouse, un atelier-logement au sein de la Cité internationale des arts (Paris) est alternativement mis à disposition d'un diplômé en art et d'un diplômé en musique pour des sessions d'un an. Cette résidence accueille à Paris des artistes de toutes spécialités et de toutes nationalités. Son site du Marais dispose également d'ateliers collectifs pour les plasticiens et de studios de répétition pour les musiciens.

✕ résidence d'été interdisciplinaire

Dans le cadre du soutien de l'institut aux recherches interdisciplinaires et à la professionnalisation, l'isdaT ouvre ses portes durant l'été à des sessions de travail convoquant au moins deux des disciplines enseignées dans ses deux départements (art, design, design graphique, musique, danse). Les lauréats bénéficient d'une bourse de production et de la mise à disposition d'un espace de travail et de matériels.

aides au projet

L'isdaT apporte un soutien logistique, technique, ou humain à certaines initiatives professionnalisantes portées par ses diplômés (création de structure, de festival ou participation à des événements nationaux).

Quelques exemples :

- *Jeune Création* (Paris) ;
- Biennale de Mulhouse ;
- ALaPlage, artist run space fondé par des diplômés en 1997 et devenu Lieu-Commun en 2009, est un lieu de diffusion pour la scène contemporaine à Toulouse ;
- PDF, association présidée par une diplômée, a porté un programme d'expositions dans les cours remarquables du patrimoine toulousain ou dans les espaces fraîchement construits par un promoteur immobilier ;
- IPN, fondé en 2013 par 8 diplômés de l'isdaT est à la fois le nom d'un collectif et celui de l'espace qu'il gère de 2000 m² d'ateliers de peinture, sculpture, son, sérigraphie, gravure, scénographie, construction et d'espaces de diffusion.

dispositifs d'accompagnement mutualisés à l'échelle de la région Occitanie

Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, des dispositifs d'aide à la création d'activité ou d'accompagnement au début de carrière ont été portés conjointement par le réseau CÉSAR, constitué des 4 écoles supérieures d'art de la région Occitanie.

✕ ORNICAR

L'isdaT a créé en collaboration avec Mains d'Œuvres et en partenariat avec les écoles supérieures d'art de la région Occitanie, 3 bourses pour accompagner des dynamiques interdisciplinaires de mutualisation portées par leurs diplômés.

Chaque équipe de lauréats bénéficie :

- d'un accompagnement dans le développement de leur projet par Mains d'Œuvres (modalités de structuration d'initiatives partagées, sensibilisation aux économies mixtes alternatives, échange d'expériences internationales...);
- d'une rencontre avec le collectif IPN ;
- d'une bourse.

✕ post-diplômes « Production » et « Transmission »

Cette certification en médiation et régie sera offerte à Nîmes grâce à l'association des 4 écoles supérieures d'art de la région Occitanie, de l'Université de Montpellier III, de la Ville de Nîmes, du Musée Carré d'art de Nîmes, de la Panacée de Montpellier et du MUDAM à Luxembourg.

Vue de l'exposition FRAC à QUATRE (répliques), FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier, septembre-novembre 2016. Œuvres d'Emmanuel Simon, diplômé isdaT © Pierre Schwartz.

✕ « Post_Production » (résidence, exposition, édition)

Post_Production est un double dispositif porté par l'École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération en partenariat avec les écoles supérieures d'art de la région Occitanie. Il donne lieu à deux appels à candidatures à l'attention des diplômés des écoles supérieures d'art de la région Occitanie :

- le premier, adressé aux artistes diplômés depuis 3 à 6 ans, est porté en partenariat avec le FRAC Languedoc-Roussillon et permet à des artistes sélectionnés par un jury de bénéficier d'un accompagnement ; d'une bourse de production ; d'une exposition au FRAC L-R à Montpellier et d'un travail d'accompagnement éditorial (prises de vue, texte critique...);
- le deuxième, adressé aux artistes diplômés de l'année ou des deux années précédentes, est porté avec les Maisons Daura (Lot) et offre aux lauréats un temps de résidence commun (logement, bourse, accompagnement par les équipes du lieu).