

isdaT

institut supérieur des arts et du design de Toulouse

sommaire

- L'isdaT, un enseignement au croisement des disciplines artistiques — p. 2
 - Un lieu de dialogue entre les disciplines, les étudiant·es et les professionnels — p. 5
- La recherche et l'ouverture internationale — p. 7
 - Un lieu de vie ouvert à toutes et tous — p. 7

Workshop typographie avec Ivan Bléhaut © isdaT, mars 2020.

L'isdaT, un enseignement au croisement des disciplines artistiques

L'isdaT – institut supérieur des arts et du design de Toulouse est un établissement public d'enseignement supérieur dédié à l'art, au design, au design graphique, à la musique et à la danse.

Chaque spécialité donne lieu à des enseignements et à des diplômes spécifiques et peut faire naître, selon les cursus, des projets de collaborations.

Formation initiale, formation continue, cours ouverts à tous les publics et aux amateur·trices, l'ensemble de nos formations répond à l'importance sociale et éducative de développer la création et la transmission dans notre société en pleine mutation.

L'isdaT en chiffres

1re ville étudiante de France (L'Étudiant, 2021)
 415 étudiant·es en formation initiale ou continue
 10 diplômes, 5 spécialités
 150 diplômé·es par an
 64 professeur·es et assistant·es d'enseignements
 320 intervenant·es extérieur·es
 Plus d'une centaine d'évènements par an (spectacles, concerts, expositions, résidences...)
 33 conférences,
 130 partenaires, dont 50 partenaires internationaux
 80% des étudiant·es de l'école travaillent dans le secteur artistique et culturel 3 ans après l'obtention de leur diplôme

Les niveaux des diplômes

Diplôme National d'Art (bac +3) dans les options art, design et design graphique, valant grade de Licence
 Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (bac +5) dans les options art, design et design graphique, valant grade de Master 2
 Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (bac +3)
 Diplôme d'État de professeur de musique (bac +3)
 Diplôme d'État de professeur de danse (bac +2)
 Master création avec orgue (bac +5)

Vidéo de présentation de l'institut supérieur des arts et du design de Toulouse.

La formation à l'isdaT, à la fois polyvalente et spécifique, favorise l'autonomie, la mobilité et la proximité avec les milieux professionnels. Conçu comme un laboratoire de recherche, d'expérimentation et d'excellence, ouvert sur les réalités artistiques contemporaines, l'isdaT vise à stimuler l'émergence de talents singuliers, à faire découvrir des personnalités créatives pouvant mener des parcours différents au sein d'un large spectre de disciplines.

Les débouchés

artiste, photographe, vidéaste,
écrivain, illustrateur
musicien dans un ensemble
professionnel

auteur compositeur-interprète
professeur de danse ou de
musique

métiers de la régie et de la
scène commissaire
d'exposition, critique
d'art, directeur artistique,
éditeur restauration et
conservation préventive
des œuvres

designer
paysagiste, architecte
d'intérieur

chef de projet dans une
agence de design ou
d'architecture
designer graphique,
webdesigner, salarié en
agence de communication
danseur-chorégraphe
producteur ou coordinateur
dans diverses structures
de diffusion musicale,
maisons de disques,
concert, festival, etc.
professeur d'arts plastiques,
enseignant en écoles
d'art, artiste, musicien
ou danseur intervenant
médiateur culturel...

Restitution de l'atelier Néons à Lieu-Commun © isdaT, juin 2021.

Les composantes en quelques lignes

● L'option art

L'isdaT propose une formation complète dans le champ de la création contemporaine, et soutient les étudiant·es dans l'acquisition d'un niveau artistique et culturel, mais aussi de compétences techniques et technologiques lui permettant de construire un parcours autonome et singulier.

L'enseignement met l'accent sur la « culture d'atelier », à travers l'acquisition de savoirs par l'expérience des médiums et techniques (fer, bois, moulage/modelage, estampe, photographie argentique, peinture, maquette) et des technologies actuelles (son et image numériques, image 3D, programmation, web...).

+ d'infos sur l'option art

● L'option design

L'option design de l'isdaT s'attache à penser des manières de faire du design à une époque où les équilibres sont fragilisés par les effets du modèle de surproduction des sociétés capitalistes.

Cette orientation se traduit par la promotion d'une attitude de conception attentive, sensible et critique prenant en compte la complexité des équilibres écologiques et sociaux : les organisations humaines, les ressources, les modes d'approvisionnement et de production, les usages et les pratiques permettant au-delà d'une proposition figée, une adaptabilité, une réparabilité, voire une auto-gestion par les habitant·es concerné·es.

Ainsi, la spécificité de la formation tient pour une part à la pratique d'un terrain ; pour une autre part, elle se définit par une pratique d'atelier, lieu où est cultivé un esprit d'ingéniosité et d'inventivité pour penser et fabriquer des formes opératoires susceptibles de rendre le monde plus habitable au quotidien, qu'il s'agisse d'en dessiner les signes, les objets ou les espaces.

+ d'infos sur l'option design

● L'option design graphique

L'option design graphique de l'isdaT met en avant des attitudes expérimentales et critiques, associant papier, écran, typographie et espace public à travers la notion plus générale de design contextuel.

Le parcours de l'étudiant-e s'articule autour de l'acquisition de compétences fondamentales dans les champs de l'édition, de l'image et du dessin, de la typographie, du dessin de caractères, de la signalétique, du web design et des langages de programmation.

Par l'expérimentation des différents médiums et supports, cet enseignement aborde des enjeux de sens, de méthodologie du projet, de fonction, de production et de diffusion.

+ d'infos sur l'option design graphique

● L'unité musique

L'unité musique de l'isdaT forme des artistes, interprètes et enseignant-es musicien-nes, en développant leurs singularités grâce à ce que leur propose l'établissement : un pôle dynamique, favorisant la transversalité, avec des équipes encadrantes investies, compétentes et à l'écoute.

Le perfectionnement instrumental ou vocal, la musique de chambre, les musiques actuelles et les pratiques collectives (chœur, orchestre) sont associés à des enseignements théoriques. Des mises en situations professionnelles, projets artistiques, ateliers et stages sont proposés aux étudiant-es afin de leur permettre de se situer et de situer leur pratique dans le champ culturel et artistique actuel.

+ d'infos sur l'unité musique

● L'unité danse

L'unité danse de l'isdaT forme des artistes danseurs et danseuses aptes à mener des cours de danse, des ateliers d'improvisation et de composition auprès d'enfants et d'adultes à tous les niveaux du cursus dans les disciplines contemporaine, jazz et classique.

La formation permet l'acquisition de connaissances en matière de pédagogie, d'anatomie et physiologie dans l'objectif de préserver la santé physique et mentale des publics. Elle offre une ouverture vers les autres langages artistiques et un renforcement technique et qualitatif de leur maîtrise de la danse. L'isdaT travaille à la création de nouveaux cursus en danse, notamment autour du danseur interprète, de l'écriture chorégraphique et de la performance.

+ d'infos sur l'unité danse

Installation du DNSEP option design de Farah Harmouch © Franck Alix, octobre 2020.

Concert des lauréat-es, par les diplômé-es musique 2020 de l'isdaT © isdaT, octobre 2020.

Un lieu de dialogue entre les disciplines, les étudiant-es et les professionnels

L'isdaT forme des artistes, créatrices et créateurs dans plusieurs domaines, faisant de cet établissement d'enseignement supérieur public un lieu unique en France de dialogue artistique et pédagogique.

L'isdaT affirme l'importance des pratiques collaboratives et interdisciplinaires dans le déploiement des savoirs et savoir-faire de plus en plus mobilisés dans les cultures contemporaines.

Grâce à un réseau et des équipements uniques, l'isdaT propose aux étudiant-es des expériences enrichissantes et professionnalisantes.

Les formations PLEXUS et PLEXUS Lab, parrainées par le compositeur Christophe Chassol

En 2019-2020, l'isdaT a mis en place une nouvelle offre pédagogique, **PLEXUS Lab**, destinée à ses étudiant-es, afin de permettre une rencontre privilégiée et une émulation entre les étudiant-es en art, en design, en design graphique, en musique et en danse. PLEXUS Lab est un lieu et un temps d'expérimentations et d'échanges mais aussi de partage de connaissances, d'influences et d'envies.

Grâce à un suivi pédagogique d'enseignant-es et par l'invitation d'artistes spécialistes d'une ou plusieurs disciplines, l'objectif est de faciliter le lien entre les étudiant-es des différentes spécialités, d'assurer une certaine fluidité dans le processus de création mais aussi d'élargir au maximum la réflexion autour d'un projet commun.

Un volet « expérimentation », autour de l'improvisation, de l'écriture, de la recherche, ainsi qu'un volet « réflexion » vers un tronc commun à toutes les spécialités, accompagnés d'un programme artistique (parcours du spectateur), constituent PLEXUS Lab pour ce premier essai.

PLEXUS est une formation adressée à des artistes, créateur-trices, étudiant-es ou professionnel-les dont l'hétérogénéité des pratiques artistiques est mise en commun. L'objectif est de donner la possibilité à huit personnes venant de disciplines diverses de développer des outils de recherche et de création, en vue d'une insertion dans le monde artistique professionnel, d'un perfectionnement ou d'un repositionnement artistique.

Ces objectifs s'appuient sur l'intérêt de décroisonner et d'apprendre à travailler ensemble. Le travail d'équipe est primordial, dans un esprit de compréhension de l'autre et de sa pratique. PLEXUS permet de faciliter l'émergence de projets artistiques en croisant des champs de compétences différents afin de mettre en perspective sa pratique.

La formation se déroule sur six mois, de janvier à juin, quatre jours par semaine, à Toulouse au sein de l'isdaT et en partenariat avec différents lieux culturels notamment le CRAC Occitanie à Sète (Centre Régional d'Art Contemporain) et le Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau.

Le temps est réparti entre workshop, cours spécifiques, résidences en immersion, travaux personnels et collectifs.

Résidence à Sète de la première promotion de PLEXUS, mai 2021.

Journées Portes Ouvertes de l'isdaT © Franck Alix, février 2020.

Le plateau-média

En 2020, l'isdaT a inauguré le plateau-média, nouveau lieu au sein de son bâtiment historique, accueillant du public pour des débats, conférences, projections, performances et concerts. Outil de diffusion de la création, mais également projet pédagogique, les étudiant-es de l'isdaT sont impliqués autant dans sa conception et son aménagement que dans la captation audio-visuelle et montage live des événements qui y sont programmés.

En lien avec le programme pédagogique des formations dispensées dans ses spécialités art, design, design graphique, musique et danse, ainsi qu'avec la complicité de ses partenaires, l'isdaT propose au sein du plateau-média une programmation variée à destination de tous les publics.

Le réseau des partenaires

● Enseignement supérieur

L'isdaT est membre de l'ANdÉA (Association nationale des écoles supérieures d'art et design publiques), de l'Association nationale d'établissements d'enseignement supérieur de la création artistique arts de la scène (anescas), de l'AEC (Association Européenne des Conservatoires). L'isdaT est également membre associé de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

● Secteur artistique et culturel

L'isdaT est membre de réseaux professionnels au sein desquels il participe aux réflexions sur la recherche artistique, la diffusion culturelle ou l'aide à la jeune création (réseaux Delapeinture, PinkPong, Air de midi ; partenariats avec Les Abattoirs – FRAC Occitanie Toulouse, le Printemps de septembre, le musée des Augustins...), offrant aux étudiant-es et aux diplômé-es l'opportunité de se confronter à des situations professionnelles dans des contextes régulièrement renouvelés. Également, outre ses partenariats historiques et forts avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse et l'Université Toulouse – Jean Jaurès, l'isdaT tisse des liens étroits avec le milieu professionnel de la musique et de la danse, permettant à ses étudiant-es de travailler au sein d'ensembles prestigieux et d'être suivis par des artistes musicien-nes, danseur-euses et chorégraphes (Orchestre National du Capitole de Toulouse, Théâtre et Ballet du Capitole, Orchestre de Chambre de Toulouse, La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie, mais aussi l'école Music'Halle ou le réseau des Scènes de Musiques Actuelles...).

L'accompagnement par des enseignant-es issus du monde professionnel

Chaque composante de l'isdaT est encadrée par un réseau de professionnels, permettant aux étudiant-es d'être accompagné-es par des personnalités reconnues dans le milieu culturel et artistique.

La formation s'appuie sur ces relations avec le monde professionnel qui fournit des modèles, offre des expériences, permet aux étudiant-es de se projeter dans l'après-études.

La recherche et l'ouverture internationale

La recherche au sein de l'isdaT

La recherche à l'isdaT se développe à travers l'engagement des professeur-es dans une recherche artistique, pédagogique ou théorique propre et des programmes de recherche conduits au sein de l'établissement.

Ces programmes sont menés par des enseignant-es de l'isdaT, théoricien-nes, artistes, musicien-nes, chorégraphes ou designers en partenariat avec des lieux artistiques, des établissements d'enseignement supérieur et des laboratoires de recherche universitaire nationaux et internationaux, et s'inscrivent dans les cursus de manière à développer une initiation à la recherche auprès des étudiant-es.

Exposition Déjà-vu. Le design dans notre quotidien, août 2021, avec la participation des étudiant-es en option design à l'isdaT.

Un établissement ouvert sur l'international

Résultat d'une longue tradition d'échanges, l'isdaT dispose d'un vaste réseau d'institutions étrangères partenaires et encourage fortement ses étudiant-es à y effectuer des séjours d'études ou des stages.

Plus de 50 accords de coopération internationale ont été signés avec des établissements d'enseignement supérieur, dans plus de 20 pays, en Europe dans le cadre du programme Erasmus + et hors Europe.

Un lieu de vie ouvert à toutes et tous

L'isdaT propose une programmation riche et ouverte au public, avec une centaine d'événements chaque année : concerts, spectacles, expositions...

L'établissement est aussi partenaire de plusieurs festivals nationaux et régionaux, en faisant un lieu culturel toulousain vivant et accessible au plus grand nombre. Ces moments de rencontre sont autant d'opportunités pour les étudiant-es de présenter leurs travaux aux professionnel-es et au public.

Quelques partenaires : Le Printemps de septembre, la Nuit Européenne des Chercheurs, la Women Metronum Academy, les festivals Traverse Vidéo, Passe ton Bach d'abord, Toulouse les Orgues...

+ d'infos sur nos partenaires

Voyage en Ariège des étudiant-es en année 1
© Katherine Cooper et Christine Sibran, octobre 2020.

Formation continue en musique et danse

Dans la continuité de son offre de formation initiale, l'isdaT a à cœur d'accompagner les professionnel·les de la danse et de la musique tout au long de leur carrière, tant dans le développement de leurs compétences que pour le maintien de leur employabilité.

● Formation continue diplômante

Les diplômes d'État de professeur de musique et de professeur de danse sont accessibles en formation continue.

● Formation continue qualifiante

L'isdaT propose des modules de formation qualifiante en musique, en danse et dans les thématiques transverses. Ces modules sont destinés à tous les artistes-enseignant·es souhaitant développer leur culture professionnelle et approfondir ou élargir l'éventail de leurs connaissances et compétences dans leurs métiers respectifs. Cette formation professionnelle continue est également adaptée aux candidat·es à la VAE souhaitant consolider leurs acquis en amont de la procédure, comme à ceux ayant obtenu une validation partielle et souhaitant se représenter devant le jury.

Des cours ouverts aux publics enfants, adolescents et adultes

L'isdaT propose, en complément de sa mission d'enseignement supérieur, des cours publics et stages ouverts à tous. À titre d'initiation ou de perfectionnement, ils permettent d'acquérir et de développer une pratique artistique plastique.

Les cours pour enfants et adolescent·es, de 7 à 17 ans, constituent un atelier de découverte de différentes techniques créatives. Après avoir acquis les connaissances de base, chacun progresse à son rythme et choisit librement son projet. L'expérience vécue est une véritable démarche d'atelier qui donne envie à l'enfant ou à l'adolescent·e d'aller plus loin dans la découverte de la pratique du dessin, de la peinture ou des techniques plasticiennes.

Les cours adultes proposés par l'isdaT initient aux techniques du dessin et de la peinture. Au travers d'exercices d'observation, d'interprétation, et par l'expérimentation des outils, des matériaux, du geste, il s'agit d'acquérir les bases techniques et formelles de ces médiums. Ces problématiques plastiques sont replacées dans le contexte historique et contemporain de l'art sous forme de cours d'histoire de l'art, de visites de musées et d'expositions. L'objectif est de permettre à chacun·e de s'engager dans une démarche plastique personnelle, originale et de comprendre les courants artistiques du XXe siècle jusqu'aux développements les plus récents.

Plus d'informations, ainsi que notre programmation artistique, sur isdat.fr

Contact presse
Marion Avranche
Attachée presse, 6 COM
m.avranche@6-com.fr
+33 (0)6 85 98 82 42

