

L'isdaT dévoile sa nouvelle offre de formation en design et sa politique d'ouverture aux publics empêchés

L'isdaT – institut supérieur des arts et du design de Toulouse, 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. Les futur-es auteur-trices, interprètes et enseignant-es trouvent à l'isdaT des cursus spécialisés en musique, danse, design, design graphique et arts plastiques, dans un équilibre entre pratique et mise en contexte culturelle et théorique, leur permettant d'être outillé-es pour s'épanouir et s'insérer dans la vie professionnelle et sociale. L'ensemble des formations proposées par l'isdaT répondant à l'importance sociale et éducative de développer la création et la transmission dans notre société en pleine mutation, l'isdaT se doit d'évoluer en continu.

Cette évolution se traduit notamment par un repositionnement de son offre de formation en design et par la mise en place d'une politique engagée pour davantage de diversité et d'ouverture aux publics empêchés.

Portrait réalisé dans la cafétéria de l'isdaT en novembre 2022, avec en arrière-plan le projet *Bibliothèque Infinie*, œuvre collective, réalisée par Nathalie Bruyère et Jean-Marc Evezard, professeur-es, et les étudiant-es de l'isdaT : Sarah Toumi, Charlotte Kouadio, Laura Peruggia, Éléonore Le Nezet, Jocelin Morel, Florent Barthe, Emy Perra-Marquez, Clémence Sellem, Clémence Joseph. Production isdaT et RoseLab.

« En tant qu'école dédiée à l'ouverture artistique, l'isdaT se doit d'évoluer au même rythme que la société qui nous entoure. Sans être au service de cette société, l'art et la création y ont en effet une place éminente, en tant que construction d'imaginaires, mode de transformation sociale et en tant que pratique qui relie. Nous avons ainsi décidé de faire évoluer notre cursus en design afin d'aider nos étudiant-es à développer leur créativité au service des écosystèmes complexes actuels. Nous avons également mis en place une politique volontariste en faveur de la diversité et auprès des publics empêchés, par le biais de nombreux partenariats et de nombreux dispositifs déployés dans l'écosystème local », explique Jérôme Delormas, directeur général de l'isdaT.

Pour 2023, l'isdaT repositionne son offre de formation en design

Afin de répondre plus finement aux enjeux du design aujourd'hui, l'isdaT ajoute deux mentions à ses diplômes en design (licence et master) : « espaces et objets » et « espaces, objets et écosystèmes ».

L'option design de l'isdaT s'attache désormais 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. Confronté-es à des contextes de projets divers et ancrés dans le réel, les étudiant-es sont initié-es à observer, analyser, sonder les contextes approchés pour être au plus près des protagonistes et des spécificités des territoires. 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.

Diplôme National d'Art (bac +3, licence), mention espaces et objets

Au premier cycle, l'option design mention espaces et objets forme des designers aptes à concevoir et mener des projets dans le champ du design avec une attention particulière aux ressources et aux modes de production et à procéder à leur mise en œuvre à travers la conception d'objets et/ou d'aménagements à destination des espaces sociaux (de la sphère privée à la sphère publique).

À partir de l'analyse d'un véritable cahier des charges émanant de situations réelles, les étudiant-es apprennent à mobiliser des savoirs et des techniques propres à la méthodologie de projet de l'espace et de l'objet, ainsi qu'à produire des documents techniques permettant la production et la reproduction dans divers lieux de fabrication.

Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (bac +5, master 2), mention espaces, objets, écosystèmes

Au deuxième cycle, l'option design mention espaces, objets et écosystèmes forme des designers désirant mener une recherche singulière en design dans un contexte situé. Les étudiant-es sont amenés à concevoir et à mener à bien des projets prospectifs considérant des écosystèmes complexes, selon une démarche prenant forme dans un ou plusieurs domaines : design urbain, design d'espace, design d'objet, design d'outils d'information ou de sensibilisation en valorisant les ressources disponibles sur les territoires auxquels ils sont rattachés.

Prendre soin des milieux dans lesquels nous vivons implique de considérer les conditions matérielles d'existence – de questionner les modes de production, les sources d'énergies, les modes d'alimentation, les organisations urbaines, les modes de transport dont nous dépendons. Cet objectif requiert une attitude nouvelle vis à vis des contextes approchés, une attention particulière aux spécificités des territoires, aux pratiques des habitants, aux organisations à l'œuvre, aux interactions entre les éléments vivants et non vivants d'un écosystème.

L'enseignement est fondé sur l'apport de connaissances spécifiques (théoriques, historiques, et techniques), de méthodologies adaptées (outils d'analyse et d'enquête de terrain, de concertation, de création collective), à même de participer à la construction d'un regard critique leur permettant de mettre en œuvre une juste intervention.

Une politique d'établissement engagée pour davantage de diversité et d'ouverture aux publics empêchés

Avec pour objectif de développer la création et la transmission de l'art sous toutes ses formes, l'isdaT a mis en place une politique forte pour développer la diversité et l'ouverture des domaines artistiques aux publics empêchés. L'objectif est de favoriser la mixité sociale et permettre au plus grand nombre un égal accès aux repères culturels et aux pratiques artistiques. En effet, l'un des freins principaux à l'accès aux études supérieures artistiques sont les représentations sociales et culturelles.

● L'isdaT a rejoint en 2022 le dispositif « Les Cordées de la réussite », avec pour objectif de favoriser l'ambition scolaire et contribuer à l'égalité des chances dans les filières artistiques. « Traversée : s'autoriser des études en arts » est un programme de sensibilisation co-construit par l'isdaT, le Lycée des Arènes, les collèges Georges Sand, Guilhermy et Léo-Ferré de Saint-Lys. Les étudiant-es de l'isdaT vont ainsi apporter des éclairages et donner des repères de compréhension aux lycéen-nes et collégien-nes sur la poursuite d'études en arts.

communiqué de presse

Après une présentation de l'isdaT à tous au mois d'octobre, les élèves des 3 collèges et du lycée ont participé à des ateliers sur le corps et la danse en novembre et décembre, puis découvriront les pratiques de moulage et sérigraphie dans les ateliers de l'isdaT en mars 2023. Au total, 64 élèves sont bénéficiaires du dispositif. Une sélection de conférences, spectacles et concerts issue de la programmation isdaT leur est également proposée.

- L'isdaT a accueilli cette année les étudiant-es de la 1re promotion de la Casa93 Mirail, pour une visite de l'école, une découverte du fonds ancien et de l'atelier sérigraphie. Casa93 est une formation de mode libre et engagée d'un nouveau genre, gratuite et sans condition de diplôme pour des jeunes créatifs aux profils atypiques, formés pour repenser la mode de demain de façon plus humaine, solidaire, transparente et responsable.

Deux groupes de 7 étudiant-es de la Casa 93 Mirail ont travaillé en alternance à l'atelier sérigraphie et au fonds ancien de l'isdaT : trois photographies utilisées pour la publication *Costumes* avaient été choisies pour réaliser des sérigraphies sur tissus. Les publications *Formes et couleurs* et *Costumes* font actuellement l'objet d'une exposition : Couloir n°9 – *Formes* (jusqu'au 17 février).

- L'isdaT renforce ses liens avec les centres culturels de la Ville de Toulouse en y organisant des événements artistiques à destination des habitant-es de différents quartiers de la ville.

L'isdaT collabore notamment avec le Centre culturel de Bellegarde dans le cadre de leur programmation intitulée « Les hivernales » pour la mise en place d'un workshop pluridisciplinaire en lien avec la compagnie Shonen. Aussi, en mars prochain, l'isdaT invite tous les programmeurs et responsables des 14 centres culturels de Toulouse afin leur présenter l'isdaT et d'échanger sur de possibles collaborations.

- Depuis 2021, l'isdaT fait partie des écoles supérieures d'art et de design qui se mobilisent aux côtés de l'ANdÉA et de l'association l'Atelier des artistes en exil, pour soutenir des artistes en exil. Le programme PAUSE du Collège de France permet l'accueil de scientifiques et d'artistes en exil dans des établissements d'enseignement supérieur et/ou de recherche et des institutions culturelles en France pour leur permettre de se mettre à l'abri, ainsi que leur famille, et de poursuivre leurs travaux. Le programme PAUSE accompagne également les établissements d'accueil et les lauréats en vue de leur insertion socio-professionnelle.

Lauréat de l'appel à projet du programme PAUSE, l'isdaT accueille depuis octobre 2021 l'artiste-enseignant afghan Abdul Saboor au sein de l'option design, et depuis septembre 2022 la chorégraphe russe Anna Khlestkina a rejoint l'unité danse. L'entrée de ces deux artistes dans la communauté enseignante de l'isdaT permet une plus grande diversité sociale et culturelle autant pour les enseignant-es que pour les étudiant-es.

- L'isdaT est partenaire depuis 3 ans de la Women Metronum Academy, dispositif de mentorat artistique conçu pour accompagner, professionnaliser et autonomiser une nouvelle génération d'artistes musiciennes dans toute leur diversité, aux côtés de Shesaid.so France, La Petite, La Casa Encendida de Madrid et l'Institut Français.

Il s'agit d'un dispositif de mentorat destiné aux femmes – et personnes s'identifiant comme telles – portant un projet en solo dans le champ des musiques actuelles. La WMA a pour vocation de déployer le temps d'une année un parcours personnalisé en faveur de ses bénéficiaires, pour renforcer leur confiance et leurs compétences, en particulier dans leurs pratiques artistiques et techniques de la scène. Basé sur le principe de mentorat artistique, le programme vise à mettre en place des relations de travail vertueuses, dans la réciprocité et la confiance mutuelle, pour partager des expériences, développer des réseaux et affirmer sa légitimité.

Chaque année en septembre, le Women Metronum Academy festival célèbre au Metronum la création féminine.

SAVE THE DATE

Journées Portes Ouvertes

L'institut supérieur des arts et du design
de Toulouse ouvre ses portes au public
vendredi 10 et samedi 11 février 2023

Durant deux jours, l'isdaT, ouvre ses portes au public sur son site Daurade, 5 quai de la Daurade à Toulouse. L'occasion pour les visiteurs de rencontrer les équipes qui font la vie de l'institut et de s'informer sur la formation initiale et les cours publics.

Contact presse

Marion Avranche – 6 COM

m.avranche@6-com.fr – 06 85 98 82 42