

cours publics 2023-2024

Cours d'arts plastiques de l'isdaT

Les chorégraphes de la ligne, performance des cours publics adultes de Raphaël Larre, Journées Portes Ouvertes de l'isdaT, février 2023. Photographie © Franck Alix.

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.

Installé au cœur de Toulouse, quai de la Daurade, l'isdaT propose, en complément de sa mission d'enseignement supérieur, des cours publics et stages ouverts à toutes et tous. À titre d'initiation ou de perfectionnement, ils permettent d'acquérir et de développer une pratique artistique.

institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse
www.isdat.fr

5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
+33 (0)5 31 47 12 11
contact@isdat.fr

 MINISTÈRE
DE LA CULTURE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

toulouse
métropole

 MAIRIE DE
TOULOUSE

Cours enfants et adolescent·es

par Anthea Lubat

Les cours enfants et adolescent·es offrent la possibilité à chaque élève d'apprendre de nouvelles techniques, et d'expérimenter autant en dessin qu'en peinture. Les bases sont abordées à travers des sujets variés, et permettent une maîtrise de différents outils ; différentes thématiques sont proposées pour favoriser l'imagination et le développement d'un univers singulier. En découvrant des artistes contemporains tout au long de l'année, les contenus du cours évoluent vers une démarche artistique que chacun·e s'approprie. 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 picturale. L'enseignement se fait par groupe d'âge.

Cours enfants et adolescent·es, Journées Portes Ouvertes de l'isdaT, février 2019. Photographie © Franck Alix.

Cours adultes

par Martine Gélis, Quentin Jouret et Raphaël Larre

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. Certains projets individuels peuvent, s'il y a lieu, être réalisés ponctuellement dans certains ateliers techniques de l'institut : gravure, sérigraphie, photographie.

Cours adultes, Journées Portes Ouvertes de l'isdaT, février 2022. Photographie © Franck Alix.

Cours adultes de Quentin Jouret

DESSIN / Écologie des formes et vitalité de la ligne

« Dessiner, c'est préciser une idée. Le dessin est la précision de la pensée. Par le dessin les sentiments et l'âme du peintre passent sans difficulté dans l'esprit du spectateur. Une œuvre sans dessin est une maison sans charpente ».

Henri Matisse

Ce cours a pour objectif de vous apprendre à voir et à dessiner. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Il s'agit avant tout d'apprendre à observer ce qui se passe autour de nous et de parvenir à le retranscrire en dessin. Pour cela on réalisera des exercices quotidiens afin de développer votre maîtrise des outils techniques fondateurs. Proportions, ombres et lumières, textures, perspective... On découvrira de nouveaux gestes, de nouveaux outils (crayon, encre, aquarelle, gravure...), de nouveaux supports, de nouveaux motifs (végétation, animaux, corps humain, portrait...) avec l'objectif de tenir un carnet de dessin au jour le jour. Un temps sera également dévolu pendant l'année à l'apprentissage de la gravure (pointe sèche et monotype) dans un atelier de l'école.

Cette école des savoir-faire nous la déploierons en revenant aux sources d'inspiration des arts : la nature (les natures). Riches et changeantes, vitales et aujourd'hui plus nécessaires que jamais. En interrogeant les liens qui unissent l'art, le dessin et l'écologie, on participera ainsi à la transition en cours. Pour compléter cette écologie des formes, nous travaillerons un temps avec Boris Presseq, botaniste au Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse. Il partagera avec nous sa vision de la nature et de la botanique. Qu'est ce que la « nature » fait à l'art ? Qu'est ce que l'art « fait » à la nature ? Comment « pousse » une image ?...

Votre progression se nourrira également de la découverte d'autres artistes. C'est pourquoi ces temps d'apprentissages s'accompagneront de cours d'histoire de l'art et de découverte d'artistes contemporains. On tentera de se faire l'écho ainsi de la grande histoire de l'art et de l'incroyable vivacité du dessin contemporain ces dernières années. Par des projections, des visites d'expositions, des voyages (dont un voyage à Montpellier et à Paris en mars 2024 pour la foire de dessin DRAWINGNOW), on élargira ainsi l'horizon des possibles.

Le dessin s'apprend seul, mais aussi à plusieurs, ce qui impliquera de pouvoir partager vos découvertes et vos apprentissages. Des moments conviviaux et des accrochages seront donc régulièrement proposés pour, au-delà de l'art lui-même, créer du « commun » et apprendre à se connaître les uns les autres.

Enfin, Quentin Jouret accompagnera également celles et ceux qui souhaiteront s'engager plus loin encore dans la pratique artistique (préparation d'un concours ou d'une exposition, projet personnel...) ou acquérir une solide technique en proposant des dossiers thématiques de recherche et des entretiens personnalisés tout au long de l'année. Une exposition collective des travaux à la fin de l'année scolaire à La Chapelle du Couvent des Cordeliers (Toulouse/septembre 2024) permettra aux élèves d'aller au bout de leurs envies en s'ouvrant à la dynamique expérimentale de la création et aux regards d'un public élargi.

Cours adultes de Martine Gélis Peinture

Ce cours est particulièrement orienté vers une compréhension de la couleur : ses effets, ses interactions à partir d'expérimentations contrôlées ou liées au hasard. La peinture peut être vue comme un jeu pour manipuler librement des procédés et affiner sa propre qualité expressive, elle peut être vue aussi comme une idée, une image lentement élaborée... Rien ne sera possible sans interroger notre regard sur ce qui nous entoure à travers la pratique du dessin et réfléchir à nos sources d'inspiration.

Le goût de la couleur

Développer le sens de la couleur par l'expérimentation. Appliquer à son travail pictural des questionnements sur l'action de la couleur : harmonie/dissonance, chaud/froid, ordre/désordre, lointain/proche... La théorie des couleurs peut-elle nous aider ? Que nous dit le cercle chromatique ? À quoi servent les nuanciers ? Quelle est la nature d'un pigment ? Comment utiliser la couleur seule avec ses variations tonales, les mélanges, les couleurs avoisinantes, les contrastes, etc. ?

Le goût de la matière et du geste

Les exercices proposés permettront de répertorier les procédés propre à la peinture et de comprendre leurs mécanismes dans une composition : traces, matières, surface...

- à l'acrylique : empâtement, surcharge, glacis, coups de brosses, accidents, geste...,
- à la gouache : aplats, lignes organiques, formes géométriques, remplissage, articulation de plans...
- à l'aquarelle : tache, flaque, lavis, superposition, fusion...,
- en sérigraphie : répétition, trame, motifs, fragmentation, aplats.

Du carnet de dessin à la peinture...

Apprendre à voir, à voir autrement, être plus réceptif au monde qui nous entoure en dessinant. À partir d'un ensemble de dessins personnels, comment mettre en œuvre une peinture ? Tout part de l'idée, du dessin en noir et blanc ou en couleur consigné dans les carnets. Véritable journal de bord visuel, le carnet est constitué de dessins réalisés à partir de thèmes proposés et travaillés ensemble ou réalisés pendant les séances avec modèles vivants, des croquis pris au cours de nos visites dans les musées ou à l'occasion de diverses sorties. Nous verrons aussi comment exploiter ses propres références, ses collections d'images, etc. Toutes ces sources pourront venir documenter des sujets personnels à développer en laissant la place à la liberté d'action de la peinture, au plaisir de la couleur, de la matière, du geste...

La peinture aujourd'hui

Nous nous appuyons sur des démarches picturales d'artistes en nous familiarisant avec leurs sujets et en étudiant leur rapport à la couleur. Une partie du cours sera consacrée à l'étude d'œuvres historiques et contemporaines afin de comprendre quelles sont les relations que la peinture d'aujourd'hui entretient avec l'actualité, avec son histoire et avec les autres médiums.

Cours adultes de Raphaël Larre Le dessin vagabond

« Le travail de l'artiste c'est simplement voir. C'est tout. Voir. »
Jean-Michel Alberola, Conversation d'été France Culture

Les ateliers sont des lieux de plaisir pour expérimenter le dessin sous différentes formes, à partir du regard. Cette année, les cours seront axés vers une recherche dessinée liée au monde vivant (corps en mouvement, nature, paysage, matériaux de réemploi). Ces ateliers sont ouverts aux élèves débutants et confirmés.

Le dessin est envisagé par l'apprentissage des bases : l'anatomie, le portrait, l'ombre et la lumière, la perspective, le dessin rapide. La transmission de ces fondamentaux a pour objectif de dessiner de manière décomplexée et libre ce que l'on voit en insistant sur le carnet dessiné et sa mobilité, le croquis. Chaque semaine, des sujets différents sont abordés : dessin d'après des projections d'images de maîtres anciens et artistes contemporains, d'après des arrêts sur image de vidéos, modèles vivants masculin et féminin, partenariat avec des compagnies de danse, visite dessinée (musée, lieux culturels et sportifs, et en plein air) et dessin d'attitude. Nous explorerons le dessin sur petit format et sur grand format, expérimentant des pratiques mobiles et plus posées. Des initiations au monde de l'estampe (gravure sur bois/lino, rhéalon et monotype) seront envisagées.

L'année est ponctuée de temps forts avec des projets réalisés par l'ensemble des groupes, d'autres sont facultatifs : Journées Portes Ouvertes, exposition et projet avec le Musée Georges Labit. En fin d'année un voyage culturel à l'étranger est organisé (Palma de Majorque ou autres en 2024), ainsi que des rencontres avec les étudiant-es en formation initiale à l'isdaT.

Pour les élèves qui le désirent et sur une envie personnelle forte, nous pourrions aborder le dessin comme une démarche artistique dépassant l'apprentissage technique et se tournant vers des formes plus contemporaines : sculptures, estampes, dessins, photos, vidéos, dessins animés, performances, écriture, édition, son.

Exposition KI MO NO, musée Georges Labit.
Photographie © Raphaël Larre.

Coût annuel des cours

Cours enfants et adolescents : 350€

- Frais non-remboursables sauf cas exceptionnels.
- La liste du matériel demandé en fonction des groupes d'âge se trouve dans le dossier d'inscription.

Cours adultes : 650€ ou 350€

(demandeur-euses d'emploi, bénéficiaires du RSA et étudiant-es)

- Frais non-remboursables sauf cas exceptionnels.
- Possibilité d'effectuer le paiement en deux versements (un en septembre et un en décembre) via un formulaire d'échelonnement des paiements à remplir qui se trouve dans le dossier d'inscription.

Pass Culture

Les cours publics de l'isdat sont éligibles au pass Culture, permettant aux jeunes de 15 à 20 ans de bénéficier d'un crédit, en fonction de leur âge, pour découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité.

Infos complémentaires

- Les cours d'arts plastiques ne préparent pas au concours d'entrée à l'isdat.
- La carte délivrée aux personnes inscrites ne donne pas droit au statut d'étudiant-e. En revanche, elle permet l'accès à la bibliothèque.
- Les cours pour l'année 2023-2024 débutent le lundi 2 octobre 2023 et prennent fin le vendredi 28 juin 2024. Ils n'ont pas lieu pendant les périodes de vacances scolaires.
- Des stages ponctuels sont organisés pour les adultes ou les enfants et adolescents tout au long de l'année scolaire.
- Les emplois du temps sont disponibles sur isdat.fr. Les cours se déroulent du lundi au vendredi sur deux lieux, à l'isdat ou au centre culturel Alban-Minville.

Inscriptions

À partir du 1er juin 2023 dans la limite des places disponibles.

Téléchargement du dossier sur
**[isdat.fr/admission-vie-etudiante/
admission-autres-formations/cours-publics](http://isdat.fr/admission-vie-etudiante/admission-autres-formations/cours-publics)**

Contact

Benoît Benhamou
+33 (0)5 31 47 12 11
benoit.benhamou@isdat.fr

Exposition Dessin(s), Centre Culturel Alban Minville.
Photographie © Quentin Jouret.

Cours adultes. Photographie © Martine Gélis.

