

isdaT

institut supérieur des arts et du design de Toulouse

sommaire

- L'isdaT, un enseignement au croisement des disciplines artistiques — p. 2
 - Paroles de diplômé·es — p. 5
 - Un lieu de dialogue entre les disciplines, les étudiant·es et les professionnels — p. 7
- La recherche et l'ouverture internationale — p. 8
 - Un lieu de vie ouvert à toutes et tous — p. 8

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 la formation d'artistes et de créateurs dans les domaines des arts, du design, du design graphique, de la musique et de la danse.

Chaque spécialité propose des cursus spécifiques qui associent pratique artistique, réflexion théorique, expérimentations collectives et mise en contexte culturelle.

L'objectif est de transmettre des savoir-faire solides, une pensée critique et une capacité d'action dans les mondes artistiques, éducatifs et professionnels. Les étudiantes et étudiants sont accompagnés pour construire leur parcours personnel et se projeter dans l'avenir avec autonomie et engagement.

L'isdaT en chiffres

429 étudiant-es en formation initiale ou continue
 10 diplômes, 5 spécialités
 150 diplômé-es par an environ
 436 élèves en cours publics arts plastiques enfants, adolescent-es et adultes
 65 professeur-es et assistant-es d'enseignements
 330 vacataires et intervenant-es extérieur-es
 Près d'une centaine d'évènements par an (spectacles, concerts, expositions, résidences...)
 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

● Le département 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 le département art

● Le département design

Le département 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 le département design

● Le département design graphique

Le département 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 le département design graphique

● Le département musique

Le département 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 le département musique

● Le département danse

Le département 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 le département danse

Installation du DNSEP option art de Vaitea Grau-Bernadach © Franck Alix, juin 2024.

Récitals DNSPM Musiques Actuelles Amplifiées, juin 2023 © isdaT.

Paroles de diplômé·es

P3.450, Charlie Aubry, Audi Talents Awards, Palais de Tokyo, 2021.

Charlie Aubry, DNSEP design 2014

« Artiste dans l'âme, j'ai toujours suivi des cours d'arts plastiques depuis la petite enfance. Post-bac, j'ai ainsi fait le choix d'intégrer l'isdaT pour suivre le parcours art. Cette école propose en effet des cursus pluridisciplinaires et un panel d'outils de production très complet. Après mes premières années en option art, j'ai fait le choix d'intégrer l'option design pour compléter ma formation en DNSEP.

L'isdaT a été un véritable tremplin pour moi. Le corps enseignant m'a toujours suivi et accompagné pour développer mon propre univers artistique. La force de cette école a également été de me montrer l'ensemble des disciplines existantes en me permettant de tester de nombreuses techniques et outils.

À l'isdaT, on peut en effet croiser et pratiquer de nombreux domaines artistiques : l'électronique, la menuiserie, le plâtre, la sérigraphie, la musique, la danse... ce qui correspondait parfaitement à mon profil et à ma volonté artistique.

À la sortie de l'école en 2014, j'ai pu travailler pendant 4 ans dans une compagnie de spectacle vivant de danse contemporaine pour laquelle j'ai fait beaucoup de scénographie, de musique et de danse.

En 2018 je suis parti à Paris pour travailler seul et reprendre mon activité plastique. J'ai ainsi gagné de nombreux prix et ai été pensionnaire pendant un an à la Villa Médicis, une véritable reconnaissance dans le secteur artistique. Aujourd'hui, je me définis comme un artiste plasticien et musicien. »

Flora Lenormand, DE danse 2022

« Passionnée de danse depuis l'enfance, j'ai toujours conjugué ma pratique avec mes études. Après un parcours en conservatoire et avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai entamé une licence de psychologie tout en continuant à pratiquer assidument la danse en parallèle.

Une fois mon diplôme obtenu, j'ai choisi de continuer dans la danse et plus spécifiquement dans l'enseignement. Après quelques recherches, j'ai eu la possibilité d'intégrer l'isdaT qui proposait un double cursus en partenariat avec l'Université Toulouse – Jean Jaurès. Pendant 2 ans, j'ai ainsi intégré le DE (Diplôme d'État) danse contemporaine de l'isdaT tout en suivant en parallèle la licence art et communication de l'UT2J. L'aménagement des horaires étant déjà prévu avec l'isdaT, ce parcours était idéal pour ma poursuite d'étude.

L'enseignement que j'y ai trouvé a été plus qu'enrichissant. On nous forme à un diplôme professionnalisant permettant de devenir enseignant, tout en nous ouvrant à de nombreuses méthodes de réflexions sur la pédagogie. L'isdaT m'a également permis de m'ouvrir à d'autres pratiques artistiques avec des rencontres d'artistes dans différents milieux, pour favoriser les passerelles entre chaque univers.

J'ai obtenu mon diplôme en 2022 et j'ai souhaité aller encore plus loin en intégrant un master spécialisé en éducation artistique et culturelle à l'INSEAC. Mon objectif est ainsi de pouvoir enseigner la danse tout en développant des outils pédagogiques destinés à être développés pour des ateliers d'actions ou de médiations culturel autour de la danse contemporaine. »

Lucille Galindo, DNSEP design 2015

« Fascinée par l'architecture et le design d'intérieur, j'ai intégré l'isdaT tout de suite après avoir obtenu mon baccalauréat. J'y ai suivi le DNA puis le DNSEP en design, que j'ai obtenu en 2015. Le fait d'être étudiante à l'isdaT m'a permis de comprendre le pouvoir et la fonction du design dans un sens très large, alors que je n'en avais que quelques notions auparavant. Ma perception a évolué au fur et à mesure de mes études et j'ai pu prendre conscience des nombreuses facettes d'application du métier de designer. J'ai ainsi choisi pour projet de diplôme d'interroger la posture du designer comme médiateur de sa propre « discipline » (puisque'il s'agit plus d'une culture !) grâce aux méthodologies et outils du design.

Une fois mon diplôme obtenu, je me suis orientée vers la valorisation du design et de ses pratiques diverses en travaillant pour le Lieu du Design, puis le Pavillon de l'Arsenal.

J'ai finalement intégré l'APCI, l'Association nationale de promotion du design français, en tant que chargée de projet sur l'Observateur du design, prix de design récompensant les pratiques les plus innovantes. J'ai ensuite évolué au sein de l'association en montant différents projets, dont notamment France Design Week. Aujourd'hui directrice de l'APCI, j'en assure la gestion générale et je coordonne l'ensemble des événements que nous portons, au service de la structuration de l'écosystème du design français. »

Guillaume Berneau et Benoît Guimier, DNSEP design graphique 2019 et 2020

« Après un Bac Professionnel en industrie graphique, j'ai souhaité poursuivre mes études et m'orienter vers un cursus plus créatif pour ne pas m'arrêter uniquement sur la technique. J'ai ainsi intégré une prépa arts plastiques puis le cursus design graphique de l'isdaT », explique Guillaume Berneau.

« De mon côté, après un bac général en poche, je n'étais pas certain de l'orientation que je souhaitais prendre. J'ai décidé de voyager et de travailler pendant 2 ans. J'ai ensuite intégré une école d'art privée pour une mise à niveau en arts appliqués et suivre un BTS design graphique. Souhaitant m'orienter ensuite vers un cursus plus créatif et davantage orienté sur la recherche, j'ai intégré le cursus design graphique de l'isdaT, après une année à l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées à Pau », reprend Benoit Guimier.

« À l'isdaT, nous avons tous les deux trouvé un environnement de travail et de recherche optimal pour développer nos compétences sur nos métiers. L'isdaT nous permet ainsi de bénéficier de tous les outils nécessaires à notre travail et ce, en toute autonomie et liberté, tout en profitant d'une émulation de groupe et d'un corps enseignant qui nous permet de prendre du recul sur nos créations et de développer une véritable réflexion autour de ces dernières.

Une fois nos diplômes obtenus, nous avons souhaité recréer en quelque sorte cet environnement en louant des locaux à Toulouse avec plusieurs anciens étudiants de l'isdaT. Parmi ce collectif de 5 personnes, nous travaillons dorénavant tous les deux sur l'ensemble de nos projets via une structure commune, le Bureau Indépendant, tant pour le secteur culturel, que pour le secteur privé et pour l'industrie.

Grâce à l'isdaT, nous avons pu nous sentir suffisamment légitimes pour monter notre propre structure sur le marché toulousain », expliquent Guillaume et Benoit.

Affiche par Bureau Indépendant (Guillaume Berneau et Benoît Guimier).

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.

Concert Les orchestres de l'isdaT, janvier 2024 © isdaT.

Le réseau des partenaires

● Enseignement supérieur

L'isdaT est membre de l'ANdÉA (Association nationale des écoles supérieures d'art et design publiques) et de l'ancescas (Association nationale d'établissements d'enseignement supérieur de la création artistique arts de la scène), partenaire renforcé de l'EPE Université Toulouse Capitole, et établissement partenaire de la Communauté d'universités et établissements de Toulouse.

● 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 (Réseau Peinture, PinkPong, Air de midi ; partenariats avec le centre culturel Bellegarde, la Fabrique des Arts à Carcassonne, Le Nouveau Printemps...), offrant aux étudiants et aux diplômés 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 du spectacle vivant, permettant à ses étudiantes et étudiants de travailler au sein d'ensembles prestigieux et d'être suivis par des artistes musiciens, danseurs et chorégraphes (l'Établissement Public du Capitole de Toulouse regroupant l'Opéra national et l'Orchestre national, La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie, l'Orchestre de Chambre de Toulouse, le Conservatoire de Montauban, le RING – scène périphérique, le Théâtre Jean-Alary à Carcassonne...

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 accompagnés 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.

Stage de rentrée danse, septembre 2023 © isdaT.

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 « Les Formes du Design » dans le cadre de France Design Week, Roselab, Toulouse © isdaT, septembre 2022.

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 danse

Dans la continuité de son offre de formation initiale, l'isdaT a à cœur d'accompagner les professionnel·les de la danse 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 danse est accessible 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.

Installation du DNSEP option design graphique d'Inès Rouatbi
© Franck Alix, juin 2024.

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.

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

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

Contact presse
Charlotte Pinel
Chargée de communication
communication@isdat.fr
+33 (0)5 31 47 12 51

