

PRÉSENTATION

CURRICULUM CHROMÉ :
programme d'accompagnement
à la professionnalisation des artistes auteur.ice.s

édition 2024

PRÉAMBULE

Être artiste - comme pour tout entrepreneur individuel - implique aujourd'hui savoir définir les moyens de sa structuration, repérer les différentes ressources existantes, savoir prendre des risques, investir du temps, des moyens, savoir se faire accompagner et conseiller, définir les outils nécessaires au développement de son activité.

Dès les premières heures de sa petite entreprise, l'artiste-auteur va tout de suite devoir penser à sa communication, à la gestion et inventaire des oeuvres produites, être son propre agent pour développer ses projets, savoir en parler, distinguer les différentes étapes... et dans le même temps maîtriser les quelques rudiments administratifs, comptables et droits d'auteur pour défendre son activité, la rationaliser.

L'ambition de Curriculum Chromé est d'accompagner les artistes visuels dans la définition de leur(s) activité(s) professionnelle(s), à mieux identifier leurs compétences, à appréhender le fonctionnement d'un écosystème, à identifier ses acteurs, les métiers qui le composent et à cerner les possibilités et moyens de développement d'un projet professionnel à moyen et long terme.

Les ateliers se déroulent à Marseille et Aix en Provence, dans des lieux du champ des arts visuels (centres d'art et autres lieux de diffusion et de production d'art contemporain).

INTRODUCTION

Contexte

Le programme Curriculum Chromé c'est :

- un parcours à la professionnalisation
- 11 ateliers thématiques et collectifs soit 77h d'accompagnement
- un parcours nomade s'installant à Aix-en-Provence, Toulon et Marseille
- un accompagnement individuel et personnalisé (allant jusqu'à 5h par bénéficiaire)
- 3 temps d'échanges et mises en réseau avec des acteurs professionnels de l'art contemporain

Les objectifs

Le programme Curriculum Chromé a pour objectif de conseiller et d'accompagner les artistes visuels pour favoriser leur positionnement professionnel et le développement de leur.s activité.s.

Nous proposons un accompagnement collectif et individualisé innovant destiné à des artistes en début d'activité qu'à des artistes en rupture ou très éloignés des réseaux professionnels. Il s'agit de diplômé.e.s des écoles d'art, d'autodidactes ou de professionnels en reconversion et sans droits ouverts à la formation AFDAS.

- Favoriser le développement d'une ou plusieurs activités économiques en cohérence avec sa démarche et ses désirs
- Structurer son activité professionnelle
- Identifier et valoriser les compétences transversales acquises
- Identifier et élargir ses réseaux professionnels
- Acquérir une méthodologie de projet pour optimiser le développement de son projet professionnel
- Savoir identifier les ressources publiques et privées d'aides à la création
- Connaître et appréhender l'environnement administratif, juridique, social et fiscal des artistes pour mieux maîtriser son parcours et la relation aux partenaires
- Sécuriser son parcours professionnel

Le public concerné

Le programme s'adresse à tous les artistes spécialisés dans les arts visuels sans restriction d'âge, aux diplômé.e.s des écoles d'art, avec minima sociaux (RSA, Pôle Emploi indemnisé)

Modalités de candidature

Les candidatures sont à envoyer exclusivement par email sous la forme d'un seul document A4 au format PDF (max. 5mo) dont le titre est "nom et prénom du candidat"

Ce dossier doit comprendre :

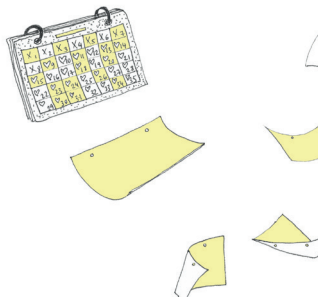
1. Une note de motivation : les raisons de la candidature et les objectifs poursuivis suite à cette formation
2. Un portfolio - dossier artistique
3. Un CV
4. La fiche d'inscription dûment complétée *(cf. Annexes)

Pré-requis

- Être dans une démarche artistique professionnelle dans le champ de l'art contemporain
- Justifier d'une activité de création et de diffusion de son travail, même minime
- Avoir un projet d'activité en cours de développement
- S'engager à se rendre disponible à l'intégralité du parcours des ateliers
- Ne pas avoir de droits ouverts à la formation AFDAS

Adhésion obligatoire

Règlement d'une adhésion à l'association Collective s'élevant à 100euros.

MÉTHODES D'ÉVALUATION

L'équipe de Curriculum Chromé privilégie l'écoute, l'échange, un dialogue singulier avec chacun des bénéficiaires et une mise en commun des expériences. Curriculum Chromé prend en compte les situations individuelles dans un souci de pragmatisme et de donner des conseils avisés.

L'accompagnement sur-mesure contribue à adapter le contenu aux attentes et besoins qui émergent ou se précisent au fur et à mesure du programme.

Cette pédagogie bienveillante et positive favorise la participation active des bénéficiaires.

Afin d'évaluer au mieux les apports du programme et de concevoir des adaptations nécessaires, nous nous appuyons sur :

→ **Une évaluation des prérequis** à l'entrée du programme se déroule lors d'un entretien individuel initial pour chaque candidat.

→ **Des enquêtes de satisfaction réalisées suite à chaque atelier**

Elles permettent d'évaluer le contenu des ateliers, l'organisation, les compétences acquises et les intervenant.e.s.

Pour l'équipe de Curriculum Chromé : c'est ici questionner la logique de parcours, être attentive à la pertinence des ateliers au regard des besoins et attentes des candidats.

Pour les participants au programme : c'est l'apport qualitatif en réponse à leurs besoins, et questionner et mettre en pratique les connaissances acquises après le module.

→ **Un auto-diagnostic** réalisé au début et à la fin du programme permet de mettre en place un processus de suivi des parcours (progressions, difficultés). Convaincues que le travail d'artiste auteur.ice requiert de nombreuses compétences quelles soient techniques, humaines, de gestion et de création; cette évaluation agit comme un révélateur mesurant les contributions du programme et constatant les compétences transversales de chaque candidat.

→ "FAQ CHROMÉ" est **un accompagnement individuel et sur-mesure** allant jusqu'à 5h sur rendez-vous des bénéficiaires

→ **Un "débrie" collectif** au fin de parcours est organisé autour d'un repas afin d'échanger librement des apports du programme, les manques et les points à approfondir.

LE PARCOURS D'ATELIERS

Atelier 1

(1 journée - 7h)

Savoir se présenter à l'oral

Atelier 2

(1 journée - 7h)

Savoir se présenter à l'écrit

Atelier 3

(1 journée - 7h)

**Écosystème du champ
de l'art contemporain**

Atelier 4

(1 journée - 7h)

**La méthodologie de travail
au service des projets artistiques**

Atelier 5

(1 journée - 7h)

**Les aides publiques
et privées dédiées à la création**

Atelier 6

(1 journée - 7h)

**Le statut d'artiste auteur.e : le droit
d'auteur et les activités artistiques**

Atelier 7

(1 journée - 7h)

**Le statut d'artiste auteur.e : gérer
son régime social et sa fiscalité**

Atelier 8

(1 journée - 7h)

**Le digital et la presse
au service de l'art**

Atelier 9

(1 journée - 7h)

Auteur.e.s photographes

Atelier 10

(1 journée - 7h)

**Introduction à la médiation
artistiques et les relations aux publics**

Atelier 11

(1 journée - 7h)

Montage et gestion associative

Rencontre 1

(1 demi-journée)

**La pluractivité entre art vivant
et art visuel : mise à niveau
des statuts coexistants**

Rencontre 2

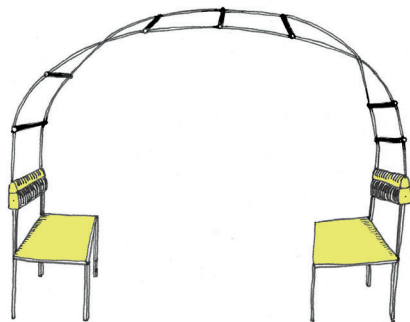
(1 demi-journée)

**Conservation
et régie d'oeuvres d'art**

Rencontre 3

(1 soirée)

Dîner Chromé - mise en réseau

DÉTAILS DES ATELIERS

Atelier 1 : Savoir se présenter à l'oral

février 2024

Cet atelier a pour but d'accompagner les participants à se présenter à l'oral, de manière succincte et efficace, de clarifier le propos, d'affirmer une posture, de retenir l'attention de son interlocuteur, de savoir se distinguer.

En effet, tout artiste est confronté à l'exercice difficile de la présentation de son travail à différents acteurs du monde de l'art (galeries, commissaires, critiques, journalistes, collectionneurs, et l'ensemble des producteurs- directeurs de lieux institutionnels et associatifs) que ce soit de manière formelle et informelle.

Objectifs :

- identifier les lignes de force de son travail ; les synthétiser de manière simple
- savoir se distinguer et affiner une posture
- maîtriser les éléments de langage du secteur de l'art contemporain
- intégrer les éléments de communication non verbale (posture, regard, positionnement dans l'espace)
- savoir accompagner son discours d'un choix d'éléments visuels pertinents
- savoir retenir l'attention de son interlocuteur

Atelier 2 :

Savoir se présenter à l'écrit

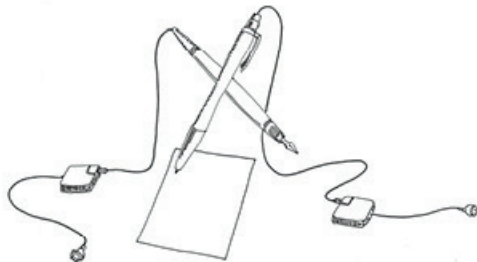
février 2024

L'atelier permettra de porter un regard sur les dossiers artistiques des stagiaires en tentant de mettre en avant les enjeux du travail. En s'appuyant sur les documents de chacun, ainsi que sur des dossiers d'artistes retenus pour leurs différents niveaux d'exemplarité, nous aborderons en détail les contenus attendus dans ce document.

La documentation visuelle des œuvres, le CV, le texte d'intention seront passés en revue afin d'en améliorer la compréhension. Nous reviendrons sur la cohérence dans l'organisation des œuvres, le choix des travaux à retenir, la sélection parmi les documents existants, la manière de produire ces documents...

Objectifs :

- Se doter d'outils de présentation de travail professionnels (portfolios, CV, sites web, blog)
- Constituer sa propre documentation artistique (tri et organisation des documents) : choix du mode de présentation en regard du travail, de l'intention et en s'appuyant si besoin sur des modèles présentés
- Organiser la lecture / penser la mise en page
- Individualiser son dossier
- Échanger sur les textes (texte d'intention, notices)
- Évaluer le CV valorisant l'ensemble des expériences et travaux. Les nomenclatures : légendes, bio-bibliographie
- Adapter son dossier artistique en fonction d'un objectif

Atelier 3

Écosystème du champ de l'art contemporain

février 2024

Au cours de leur formation, trop peu d'artistes ont conscience du travail réputationnel nécessaire à fournir pour intégrer le monde de l'art contemporain. Puisque la reconnaissance de la qualité artistique dépend de l'intérêt que porteront les autres acteurs (galeries, collectionneurs, critique), il importe de comprendre le rôle de chacun dans cet écosystème.

L'objet de cette journée sera de présenter certains de ces acteurs, réaliser des typologies afin de mieux saisir leurs logiques et le fonctionnement des organisations qu'ils représentent. D'autres part, nous verrons comment s'établit la mécanique de la cote et par quelles actions concrètes les instances de légitimation contribuent à développer la carrière d'un artiste tant d'un point de vue institutionnel que marchand.

Objectifs :

- Connaître le rôle et les fonctionnements des acteurs et organisations
- Savoir identifier les galeries et les dynamiques des collectionneurs
- Comprendre la mécanique de la cote : activateurs de notoriété et leviers de marché
- Identifier les instances de légitimation et le rôle de la critique

Atelier 4

Méthodologie de travail au service des projets artistiques

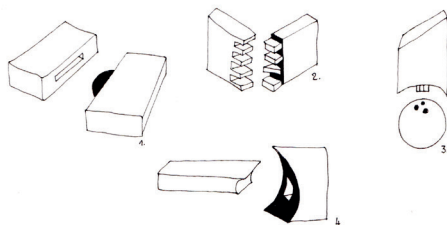
mars 2024

Chaque artiste est à la fois penseur et porteur de projet. Dans ce sens il est bien souvent confronté à la nécessité d'élaborer ses stratégies de développement et de savoir structurer ses projets pour favoriser leur émergence. Encore une nouvelle corde à son arc d'artiste. Cet atelier propose des clés de compréhension des outils de méthodologie afin de conforter et d'optimiser la mise en oeuvre d'un nouveau projet artistique.

Quel est le temps nécessaire au montage d'une production, d'un projet artistique ? Quelle est l'utilité du budget prévisionnel ? Pourquoi le budget doit-il être équilibré ? Comment se formalise le budget prévisionnel et quelles charges y faire figurer ? Quelles sont les différents modes de contractualisation et comment s'assurer des engagements de chacun?

Objectifs

- Savoir construire un plan d'action selon ses objectifs
- Mesurer la faisabilité de son projet
- Rendre opérationnel son projet et plan d'action grâce à l'appui d'outils de gestion
- Savoir lire et traiter des termes d'un contrat selon les contextes de création et de développement de projet

Atelier 5

Les aides publiques dédiées à la création artistiques

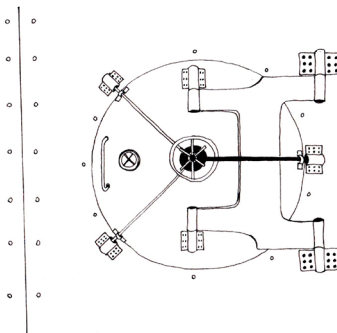
mars 2024

Tout au long de leur parcours et développement de projet, les artistes peuvent solliciter des aides publiques dédiées à la création qu'il s'agisse de s'installer ou de s'équiper, de produire une nouvelle oeuvre, ou encore de concevoir et de publier une édition. Cet atelier vise ainsi à conforter la lisibilité et l'accessibilité de ces aides au niveau régional et national.

Quelles sont les aides publiques dédiées au soutien à la création artistique ?
Comment les décrypter? Comment effectuer une demande de soutien ?

Objectifs :

- Décrypter le fonctionnement de l'état et des collectivités publiques en matière de soutien à la création artistique
- Donner les repères institutionnels régionaux et nationaux
- Sensibiliser aux enjeux institutionnels
- Savoir apprécier le vocabulaire administratif des dossiers de subvention et savoir déposer une demande de subvention

Atelier 6
Le statut d'artiste auteur.e
Droit d'auteur et les activités artistiques,
mars 2024

Le droit d'auteur :

Qui est auteur d'une œuvre ?

La définition des œuvres de l'esprit et des œuvres d'art

Les droits moraux

Les droits patrimoniaux

La cession des droits

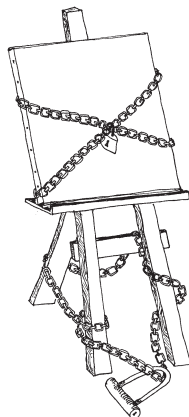
La nature des revenus artistique et le cadre d'emploi :

Connaître et comprendre les activités qui relèvent du régime social des artistes auteurs

Les contrats de travail salarié : pour quelles activités et dans quel cadre ?

La facturation : pour quelles activités et dans quel cadre ?

Gérer la pluriactivité : comment déclarer ses activités et auprès de quels organismes?

Atelier 7

Le statut d'artiste auteur.e

Gérer son régime sociale et la fiscalité des artistes auteur.e.s

mars 2024

GÉRER SES OBLIGATIONS SOCIALES :

Champ d'application du régime social des artistes auteurs

Les organismes de gestion MDA/AGESSA, l'URSSAF

L'assujettissement à cotisations des revenus artistiques (montant, assiette de cotisations)

La protection sociale des artistes, étendues et limites

Les activités accessoires

GÉRER SA FISCALITÉ :

Comprendre le régime des entreprises individuelles

Le régime des traitements et salaires

Le régime Micro BNC

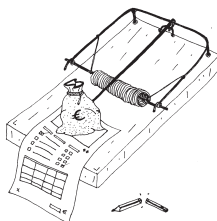
Appréhender le régime de la déclaration contrôlée

Appréhender les principes de la TVA

Comprendre les étapes de la déclaration des revenus

Objectifs :

- Connaître et comprendre le cadre fiscal, social et juridique des activités des arts plastiques et graphiques
- Comprendre les obligations sociales entrant dans le champ de la MDA/AGESSA/URSSAF
- Être en capacité de choisir l'option fiscale la plus adaptée à ses activités
- Appréhender la gestion comptable et fiscale de ses activités
- Connaître les différents cadres d'emploi et de rémunération de la création contemporaine
- Identifier les ressources disponibles pour gérer son administration

Atelier 8

Le digital et la presse au service de l'art

avril 2024

Dans un monde connecté où les réseaux sociaux prennent une part importante de notre vie, Instagram est devenue la plateforme préférée pour les activités relatives à l'Art. Les artistes eux-mêmes y tirent leur épingle du jeu : en parlant directement à leur public, en communiquant sur leur créations, en vendant leur travail à l'international, par le biais de plateforme digitale. Comment valoriser son travail sur les réseaux sociaux, sur son propre site? Quelles sont les galeries d'art en ligne? Entre physique et digital comment trouver l'équilibre parfait ?

D'autre part, il s'agira de présenter le métier d'Attaché de presse. Quelle est la relation entre artiste et un.e attaché.e de presse ? Comment développer sa relation aux médias, à la presse spécialisée dans l'art contemporain ? Les réseaux sociaux ont vu émerger de nouveaux acteurs de la communication, les bloggeurs et les influenceurs web (les rédacteurs online, les chargés de contenus web et les prescripteurs connectés) sont-ils une nouvelle cible à privilégier au même titre que des journalistes ou reporters de la presse écrite ? Comment communiquer su

Objectifs :

- Communiquer sur son image, sa démarche artistique, conseil
- Appréhender le métier d'Attaché Relations Presse
- Identifier les plateformes de communication et de presse, les réseaux sociaux et leur mécanisme
- Appréhender les différentes stratégies de communication digitale

Atelier 9

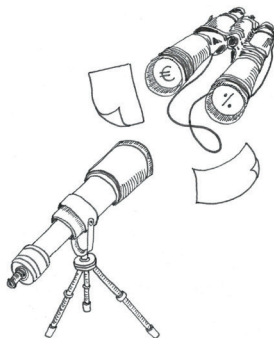
Auteur.e.s photographes - mode d'emploi

avril 2024

Cet atelier s'adresse à tous les artistes ayant une pratique de la photographie. Il présente le statut social et fiscal de l'auteur photographe, ses droits, son mode de rémunération, et explicite les conditions légales d'exploitation des photographies.

Objectifs :

- Conforter et valoriser sa pratique d'auteur photographe
- Comprendre le cadre social, fiscal et juridique
- Identifier les partenaires du territoire participant à la structuration et diffusion des artistes photographes

Atelier 10

Introduction à la médiation artistiques et les relations aux publics

avril 2024

Quelles sont les relations entre les artistes et les médiateurs d'un centre d'art?
Je suis artiste et souhaite ou développe de plus en plus d'actions en direction des publics : quel est le cadre de cette activité?

Comment faire valoir mes compétences? Qui sont mes partenaires?

Objectifs :

- Se positionner dans sa relation avec les publics et avec les professionnels de la transmission
- Se familiariser avec les enjeux de la médiation et les contextes de travail avec les publics
- Découvrir des outils pratiques et des ressources
- Identifier les partenaires du territoire et élargir sa connaissance des dispositifs et acteurs de l'Éducation Artistique et Culturelle
- Faire le point sur les cadres juridiques et administratifs des activités en lien avec les publics
- Se doter de méthodes pour aborder la transmission en partant de son travail création
- Affiner sa posture et sa relation avec les autres professionnels en fonction des situations rencontrées
- Profiter de l'échange et du partage d'expérience entre participants pour aborder ses propres problématiques professionnelles en lien avec les publics

Atelier 11

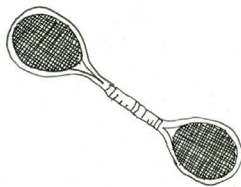
Montage et gestion associative

mai 2024

Je souhaite me structurer en association pour ouvrir mon atelier de production?
Je souhaite monter une association, quel est mon projet ? quelle est la marche à suivre et les démarches administratives? Quels sont les différents types de gouvernance ? Quels sont les modèles économiques les plus adaptés à mon projet? Quelles sont les relations institutionnelles et partenariales ?

Objectifs :

- Comprendre la vie et gestion associative : administration, modèle économique, recherche de financement...-
- Méthodologie et faisabilité du projet

Rencontre 1

La pluriactivité entre art vivant et art visuel - mise à niveau des statuts et structurations existantes

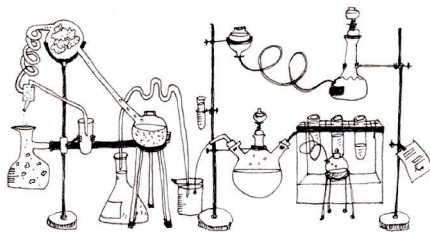
mai 2024

Je suis artiste ou porteur.se de projet et le champ d'expérimentation artistique est transversale entre le champ des arts visuels et des arts vivants. Il s'agira de décrypter le statut d'intermittent du spectacle et d'analyser le secteur des arts vivants.

Comment monter une association? Une compagnie ? Qu'est-ce qu'une licence de spectacle? Les points communs et les différences entre la performance & le spectacle vivant ?

Objectifs :

- Décrypter le fonctionnement du secteur des arts vivants
- Appréhender le cadre fiscal, social et juridique des activités des arts vivants
- Être en capacité de choisir le statut le plus adapté à son activité artistique

Rencontre 2

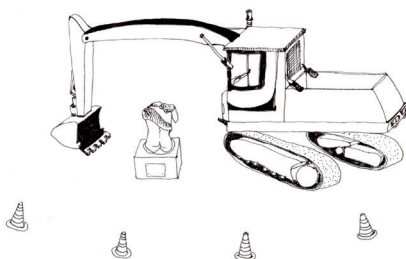
Conservation et régie d'oeuvres d'art

juin 2024

Le conservateur-restaurateur d'oeuvres d'art est responsable de l'examen, la conservation et la restauration du patrimoine culturel, préservant le plus possible l'intégrité esthétique et historique de l'objet. Pour l'artiste et ses créations, quelles sont les conditions idéales de conservation d'une oeuvre? Comment stocker, archiver son oeuvre? Comment la restaurer?

Objectifs :

- Découvrir des outils pratiques et des ressources
- Identifier les partenaires du territoire et élargir sa connaissance des dispositifs d'acquisition d'oeuvres et des artothèques
- Appréhender le métier et les compétences requises d'un conservateur-restaurateur
- Se doter de méthodes pour conserver et restaurer ses oeuvres
- Profiter de l'échange et du partage d'expérience entre participants

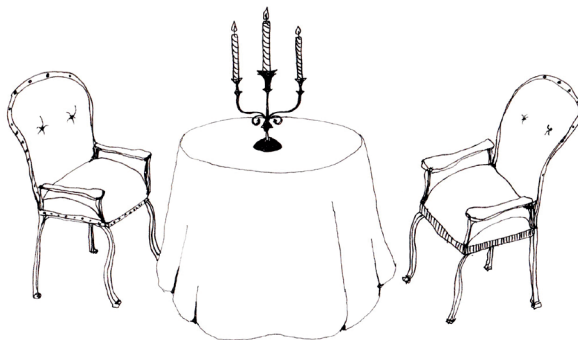
Rencontre 3 Dîner Chromé

juin 2024

Le dîner chromé est un temps de partage et de rencontres entre acteurs culturels et artistes autour d'un repas.

Objectifs :

- Permettre aux bénéficiaires de rencontrer des personnes ressources de manière privilégiée
- Mettre en application les outils mise en oeuvre dans les ateliers (présentation de travail à l'écrit et à l'oral).

CONTACT & INFOS

Programme Curriculum Chromé porté par Association Collective

L'équipe:

Coordination : Charlotte Morabin & Aurélie Berthaut
coordination@curriculumchrome.com

Fondatrices :

Erika Negrel, Aurélie Berthaut et Charlotte Morabin

Site internet :

www.curriculumchrome.com

Instagram :

@curriculumchrome

Guide Périscope :

www.guide-periscope.art

Crédits :

