

BILAN 2022-2023

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

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.

Après une première édition en 2020/2021 avec le soutien du fond d'innovation à la formation continue de la Région Sud, le programme Curriculum Chromé s'est renouvelé grâce au ministère de la Culture (DGMIC - Direction générale des Médias et des Industries culturelles) et au Département des Bouches-du-Rhône. La seconde édition du programme a donné lieu à un parcours de 14 ateliers professionnalisant entre septembre 2022 et mars 2023.

Les ateliers se sont déroulés 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 : 37 artistes auteur.ice.s accompagné.e.s entre septembre 2022 et mars 2023

- un parcours à la professionnalisation gratuit
- 14 ateliers thématiques et collectifs soit 105h d'accompagnement
- un parcours nomade s'installant à Aix-en-Provence et Marseille
- un accompagnement individuel et personnalisé (allant jusqu'à 5h par bénéficiaire)
- échanges et mises en réseau avec des acteurs professionnels de l'art contemporain

Suite à la diffusion de l'appel à candidatures du programme d'accompagnement auprès de différents réseaux: l'agence Pôle emploi la Belle de mai; des collectivités; réseaux ressources, nous avons reçu 40 candidatures.

Après 1 semaine d'entretiens individualisés, analyse des pré-requis (à savoir, notamment être dans une dynamique de développement d'activité artistique professionnelle), nous avons retenu toutes les candidatures.

Dès le 1er atelier, 3 artistes ont abandonné le programme pour des opportunités de travail, formation ou de participation à une résidence artistique. Ainsi un groupe constitué de 37 artistes ont pu participer au parcours Curriculum Chromé.

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

Innovations en continue

- Doter les artistes d'outils concrets et de connaissances afin de se repérer dans l'écosystème professionnel avec un programme d'accompagnement Curriculum Chromé de 14 ateliers collectifs et thématiques soit 105h d'accompagnement
- Accompagner les artistes de l'idée à l'oeuvre avec des solutions sur-mesure et concrète : "FAQ Chromé" un accompagnement individuel allant jusqu'à 5h par bénéficiaire
- Faciliter l'interaction des artistes avec les acteurs professionnel.le.s en mettant en place des temps de rencontres autour d'un repas.
- Dimension partenariale avec la mobilité du programme et des ateliers collectifs en Région Sud, permettant aux bénéficiaires d'identifier les acteurs culturels, les lieux de diffusion, production.

Nous accompagnons toute idée de projet en étudiant et discutant de sa faisabilité artistique et économique à tout stade de développement.

Le développement est une période cruciale du processus de création : accompagner ce moment particulier sur la durée ou ponctuellement, briser la solitude en établissant un dialogue et en répondant aux questions que pose le projet en devenir, anticiper les désirs à venir sont autant de compétences que nous proposons de partager autour du processus de création.

Diagnostic initial

Plusieurs données caractérisent la filière professionnelle des arts visuels et sont à l'initiative du programme Curriculum Chromé :

- ▮ Les 5 années qui suivent la sortie de l'école sont des années décisives pendant lesquelles 90% des diplômé.e.s abandonnent leur projet artistique faute de moyens économiques dédiés
- ▮ Les faibles revenus des auteurs en arts visuels (selon « Chiffres clés, statistiques de la culture – 2021 » en 2018, sur les 66 600 auteur.ice.s en arts visuels, 8, la moitié déclarent un revenu artistique annuel inférieur à 15800 euros). En région Sud, la plupart des artistes sont bénéficiaires du RSA
- ▮ Une grande mobilité intra et extra-sectorielle (cumul d'activités connexes et para-artistiques, «petits boulots» ou professions stables le plus souvent salariées hors du monde de l'art)
- ▮ Le caractère irrégulier de l'activité et organisation par projet sont la règle
- ▮ La multiplicité des statuts et notamment la création d'entreprise ou d'association pour maîtriser l'ensemble des étapes projet sont des conditions de viabilité
- ▮ «La vie d'artiste comme un équilibre fragile entre un ensemble de traits caractérisant un rapport au travail positif, empreint d'un fort engagement personnel, et des conditions d'exercice du métier et d'existence parfois difficiles ou incertaines, au croisement de la sphère professionnelle et de la sphère domestique *»

* page 14, Artistes plasticiens : de l'école au marché de Frédérique Patureau, Jérémy Sinigaglia, 2020, Collection Questions de culture, éditeur : Ministère de la Culture _ DEPS

LE PARCOURS D'ATELIERS

Atelier 1 & 2

(3 journée - 21h)

Savoir se présenter à l'oral

27 septembre 2022 au réseau PAC

4 octobre 2022 au Frac PACA

19 octobre 2022 chez Jeanne Barret

Atelier 3 & 4

(2 journée - 14h)

Savoir se présenter à l'écrit

11 octobre 2022 au réseau PAC

18 octobre 2022 au Frac PACA

Atelier 5

(1 journée - 7h)

Écosystème du champ de l'art contemporain

8 novembre 2022

au Fond M-ARCO, La Box

Atelier 6

(1 journée - 7h)

La méthodologie de travail au service des projets artistiques

15 novembre 2022 au Campus AFD

Atelier 7

(1 journée - 7h)

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

22 novembre 2022 au réseau PAC

Atelier 8

(1 journée - 7h)

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

23 novembre 2022 au réseau PAC

Atelier 9

(1 journée - 7h)

Les aides publiques et privées dédiées à la création

2 décembre 2022 aux Têtes de l'art

Atelier 10

(1 journée - 7h)

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

6 décembre 2022 au Frac PACA

Atelier 11

(1 journée - 7h)

Conservation, restauration et régie d'oeuvres d'art

13 décembre 2022 au Frac PACA

Atelier 12

(1 journée - 7h)

Introduction à la médiation artistiques et les relations aux publics

17 janvier 2023 au centre d'art 3bisF

Atelier 13

(1 journée - 7h)

Montage et gestion associative

24 janvier 2023 à la Friche Belle de Mai

Atelier 14

(1 journée - 7h)

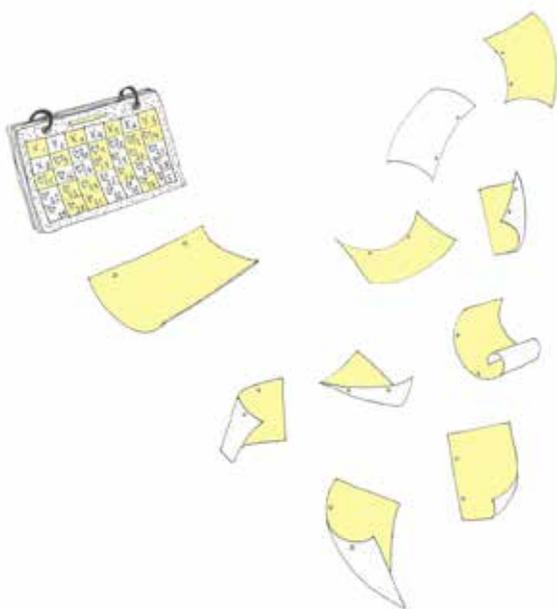
Auteur.e.s photographes : mode d'emploi

31 janvier 2023 au Centre Photographique de Marseille

***Dîner Chromé**

16 mars 2023 chez Jeanne Barret

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 pour l'intégrité du parcours des ateliers
- Ne pas avoir de droits AFDAS ouverts à la formation

Des experts à nos côtés

Mathilde Ehret-Zoghi est formée à l'administration des projets culturels et à la sociologie des politiques culturelles à l'Institut d'Études politiques de Strasbourg. Elle développe trois années durant sa méthode pédagogique au sein du Centre ressource arts visuels de la malterie à Lille. Elle y reçoit plus de 300 professionnels en rendez-vous individuels. Elle a notamment créé avec Léonie Young, la web-série « Au secours je suis artiste », coproduite par le CNAP. Mathilde Ehret-Zoghi anime des formations auprès du CIPAC, de l'AGECIF et de 40mcube. Elle a développé une pédagogie ludique basée sur le visuel. Elle intervient auprès d'associations, de collectifs, d'écoles d'art, de centres d'art et de collectivités territoriales. Elle fonde MAZE en décembre 2017 pour affirmer un accompagnement plus soutenu à l'ensemble des acteurs et poursuivre ses recherches sur le travail artistique dans les arts visuels.
www.maze-conseils.com

Guillaume Mansart est critique d'art indépendant et directeur de Documents d'artistes Paca. Il est régulièrement associé à des commissions (DRAC, 1% artistique...) ainsi qu'à des jurys en école d'art. Documents d'artistes Provence-Alpes-Côte d'Azur est une association qui a pour mission d'accompagner la visibilité d'artistes installés sur le territoire. À travers son site internet, elle travaille à la documentation des œuvres et à l'édition en ligne de dossiers monographiques. Ces dossiers sont construits en dialogue avec les artistes afin de répondre au mieux à la nature de leur travail. Ainsi documentsdartistes.org est une base de données riche du travail de plus de 250 artistes plasticiens aux pratiques ouvertes et résolument ancrées aux enjeux de la création contemporaine.

Valentin Heinrich, sociologue, directeur éditorial de l'Observatoire de l'Art Contemporain et consultant en intelligence économique
Diplômé en sociologie à l'Université Paris-Sorbonne, il développe un intérêt pour l'art contemporain et son analyse au cours de son année de Master en anthropologie et histoire de l'art à la Chinese University of Hong-Kong où il travaille sur le nationalisme et le localisme sous le prisme de la création. Il obtient le titre de consultant en intelligence économique auprès de l'École européenne d'intelligence économique de Versailles, avec laquelle il développe le champ de la recherche open-source dans la sphère culturelle et spécifiquement sur le marché de l'art en Afrique. Après plusieurs années de collaborations avec l'Observatoire de l'Art Contemporain, il reprend sa direction éditoriale en janvier 2020 pour transformer la ligne et créer de nouvelles rubriques orientées vers sciences humaines et sociales. Il mène en parallèle un projet de recherche sur les tiers-lieux et habitats alternatifs au Portugal et à travers Europe.

Pascal Prompt est responsable de la collection du Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2001, il a participé au projet de création du nouveau bâtiment inauguré en 2013 et géré le déménagement des collections dans les nouvelles réserves ainsi le chantier qui l'a précédé. En collaboration avec les régisseurs, les restaurateurs et les artistes, il supervise depuis plus de 20 ans la conservation et la circulation des oeuvres de la collection, ainsi que leur mise en espace dans les différents projets initiés par le Frac.

Laura Majan

Après des études de socio-anthropologie et de muséologie au Muséum National d'Histoire Naturelle, ainsi qu'un passage dans plusieurs institutions culturelles comme régisseuse d'oeuvres, Laura Majan travaille au Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur en tant que Chargée de Collection. Elle assure la tenue des Comités Techniques d'Achat, le suivi opérationnel des acquisitions et participe à la gestion de la collection sur les aspects scientifiques, de conservation et de circulation.

Elodie Castaldo est médiatrice culturelle au Fonds régional d'art contemporain (Marseille). Titulaire d'un DNAP de l'école des Beaux-Arts Marseille ESADMM et d'un Master en médiation culturelle des arts de l'Université d'Aix-Marseille, elle a rempli diverses missions en tant que médiatrice culturelle et coordinatrice de projets.

Elle fait partie de projets associatifs tels que La Balnéaire ou encore du réseau des professionnel-le-s de la médiation "Réseau MED", et est également enseignante associée à temps partiel dans le Master médiation culturelle des arts (Aix-Marseille Université).

DÎNER CHROMÉ* - atelier final le 16 mars 2022

30 artistes et 30 Professionnels chez Jeanne Barret, Marseille

*temps de rencontres, de mise en réseau et présentation d'une oeuvre clôturant le programme Curriculum Chromé

Liste des professionnel.le.s présent.e.s :

Lola Goulias - Chargée des publics, FRAC Sud

Clémence Plantard - Coordinatrice des projets éducatifs, FRAC Sud

Véronique Traquandi - Ex-chargée de missions art visuel au Département des Bouches du Rhône

Lou Colombani - Fondatrice et directrice du Pôle de production Parallèle, à Marseille

Céline Ghisleri - Directrice de Voyons Voir {Art contemporain & territoire}

Muriel Bourdeau - Co-directrice du lieu d'art hybride SOMA, Marseille

Paul-Emmanuel Odin - Artiste, Commissaire d'exposition, Directeur artistique de la Compagnie, Marseille

Caroline Séguier - Directrice Planète Émergences

Hélène Audiffren - Conseillère pour les arts plastiques, DRAC PACA

Cécile Coudreau - Chargée de la diffusion culturelle, FRAC Sud

Diane Pigeau - Responsable des arts visuels au centre d'art 3bisF, Aix-en-Provence

Aurélia defrance - Responsable d'Artagon Marseille

Constance Juliette Meffre - Commissaire indépendante, productrice et musicienne

Erika Negrel - Secrétaire générale du réseau national photographique Diagonale

Céline Emas-Jarrousseau - Responsable des projets arts visuels à la Friche de la Belle de mai

Aude Halbert - Chargée de projets à Voyons Voir Art Contemporain

Lydie Marchi - Directrice du centre d'art contemporain de Chateaufort

Agathe Kalfas - Photography Consultant

Christophe Guillot - Collectionneur

Rémi Bragard - Artiste plasticien

Gilles Desplanques - Artiste plasticien

Léa Lascaud - Attaché de production Fraeme, commissaire indépendante

Valentin Heinrich - Sociologue, directeur éditorial de l'Observatoire de l'Art contemporain

Bénédicte Chevallier - Directrice Mécènes du Sud Aix-Marseille

Stéphane Gugliemet - Artiste, directeur de la galerie Territoires Partagés

Christiane Courbon - Directrice Mac Arteum, Château Neuf le rouge

Bertrand le bars - Chargé de mission arts visuels Région Sud

Marc Ragouilliaux - Directeur de la galerie Zemma

Paullina Salminen - Chargée de projet, artiste photographe et vidéaste, Image clé

Gilbert Basso - Fondation de France Méditerranée

Marcelle Callier - Fondation de France Méditerranée

Fabienne Serina - Maître conférence, Préfecture des Bouches-du-Rhône

Vues de la présentation des oeuvres des bénéficiaires dans le cadre du Dîner Chromé, le 16 mars 2023 aux ateliers Jeanne Barret

LES CANDIDATS

Profils et typologie

La deuxième édition 2022/2023 du programme a accueilli :

37 stagiaires dont le profil est le suivant ► **72%** femmes, **28%** hommes

Tranche d'âges :

18/25 ans → 5 stagiaires

26/35 ans → **18 stagiaires**

36/45 ans → 7 stagiaires

46/55 ans → 3 stagiaires

56/65 ans → 1 stagiaire

Niveaux d'entrée au programme :

3 stagiaires → CAP_BEP

2 stagiaires → BACCALAUREAT

1 stagiaire → DEUG,BTS,DUT, DEUST

3 stagiaires → LICENCE, LICENCE PRO, BUT

28 stagiaires → **MASTER DOCTORAT**

Diplômé.e.s d'école d'art : **75%** soit 28 sur 37 candidats

12 → à l'échelle régionale (région PACA)

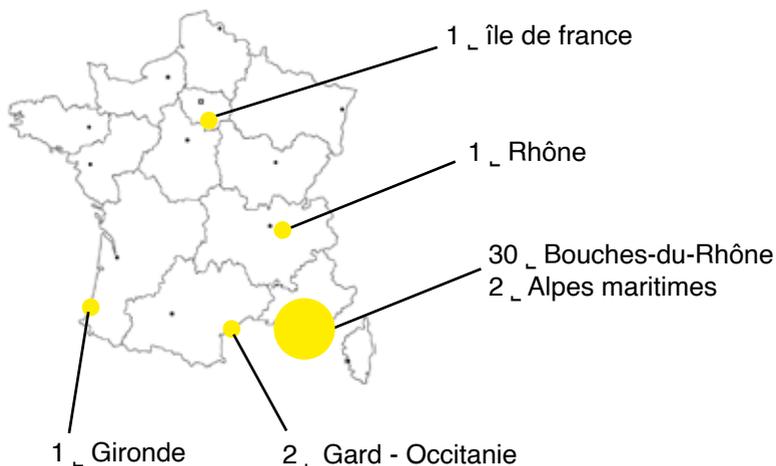
12 → à l'échelle nationale

4 → à l'échelle internationale

Artistes autodidactes

10% soit 4 sur 37 candidats

Origine géographique par département des bénéficiaires ↘

Situation professionnelle des candidats du programme : cadre administratif et juridique*

Déclaré.e.s comme artiste auteur.e avec numéro de Siret

75% soit 28 sur 37 candidats

depuis - de 2ans : 10 candidats

depuis - de 5 ans : 11 candidats

depuis + de 5 ans : 7 candidats

Dont la démarche en cours de réalisation : 9 candidats

Déclaré.e.s en auto-entrepreneur.euse.s : 5 candidats

Ayant une activité secondaire (travail alimentaire, intermittence, régie, enseignement, communication, médiation, photographie)

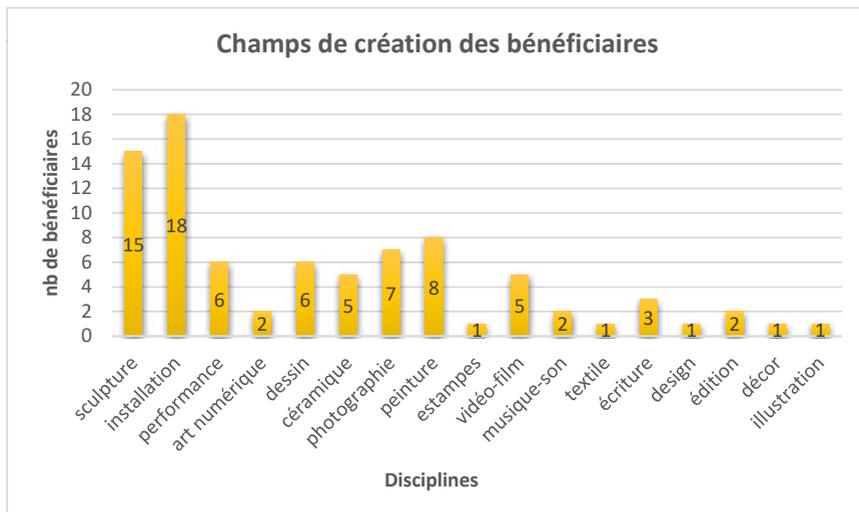
54% soit 20 sur 37 candidats

Demandeurs d'emploi inscrits à pôle emploi (ARE / ASS)

43% soit 16 sur 37 candidats

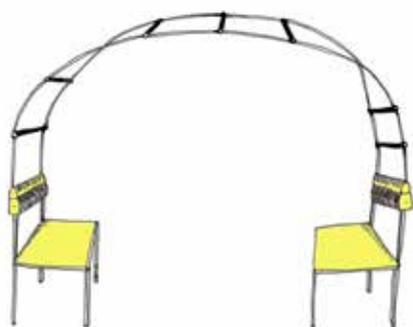
Bénéficiaires du RSA

18% soit 7 sur 37 candidats

Espace de travail des stagiaires

À la sortie du programme, **43% des stagiaires du programme déclarent être en recherche d'un atelier**, d'un bureau pour exercer leur activité artistique.

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 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.

ÉVALUATION QUALITATIVE

Les points forts du programme

Quelques retours encourageants et stimulants des stagiaires :

"Le programme a aidé mes démarches et m'a poussé à prendre des risques."

"Je suis super heureuse d'avoir pu y participer, j'ai appris énormément de choses et j'ai surtout élargi mon réseaux d'amis artistes"

"Je me suis sentie moins seule, j'ai appris beaucoup de points techniques qui devraient être étudiés aux Beaux-arts !"

"Ce programme a été d'une extrême aide dans la professionnalisation de ma pratique. Je ne me suis jamais sentie aussi lancée."

"J'ai appris à rédiger des dossiers, à comprendre comment les systèmes de l'art fonctionne. Je pense que sans le programme j'aurais pu arrêter mon activité car je ne mettais pas l'énergie au bon endroit."

"Programme très constructif. Une belle dynamique de transmission et de partage de compétences. De belles rencontres humaines."

Exemples d'ateliers manquants selon les stagiaires

- * Des visites ateliers
- * Atelier : relation entre artisanat et art contemporain
- * Communication digitale (réseaux sociaux) et ses stratégies
- * La presse
- * L'édition, le livre d'artiste
- * La mobilité internationale
- * La relation aux galeries
- * Séances liées à la psychologie, développement personnelle et émotionnel
- * Cycle de tables-rondes et rencontres publiques
- * Un atelier supplémentaire sur le statut d'artiste : la gestion sociale et fiscale
- * Atelier de prise de vue : comment photographier ses oeuvres ?

Les intervenants et les ateliers

Selon le retour de nos enquêtes de satisfaction,
les bénéficiaires du programme déclarent être très satisfaits à 92%

Ils apprécient notamment :

à 90% le choix des intervenants

à 72% suivre des ateliers en collectif, et partager entre artistes
de différents profils

à 82 % la pertinence et les apports du contenu

ainsi que :

- la mobilité sur le territoire et la découverte d'opérateurs culturels
- la mise en réseau : favorisée par la découverte de lieux de diffusion et de production en Région PACA, le dîner Chromé
- les rendez-vous individuels et la bienveillance de l'équipe pédagogique

ÉVALUATION QUANTITATIVE

Les compétences transversales des candidats : auto-diagnostiques à l'entrée et à la sortie du programme

Afin de valoriser la profession artiste et ses spécificités, nous avons réalisé un auto-diagnostic à destination des bénéficiaires du programme afin d'évaluer à l'entrée et à la sortie du programme les compétences transversales.

Il aide les bénéficiaires à clarifier les capacités et les niveaux de maîtrise attendus, à définir son projet professionnel, faire le point sur ses capacités, repérer les compétences à actualiser, développer ou acquérir.

Compétences de promotion, diffusion et gestion

↘ Présentation orale et écrite (note d'intention, site internet, portfolio)

47% des bénéficiaires à l'entrée du programme

70% des bénéficiaires à la sortie du programme

↘ Appréhender les lieux de diffusion à l'échelle régionale, nationale et internationale

11% à l'entrée du programme

61% à la sortie du programme

↘ Entrer en contact avec des acteurs culturels et participer à des rencontres sociales (vernissages...) pour élargir son réseau

23% à l'entrée du programme

35% à la sortie du programme

↘ Qualités d'organisation, administrative, gestion sociale et fiscale

48% à l'entrée du programme

64% à l'entrée du programme

Compétences de recherche, création et technique

↙ Prendre conscience de son processus créatif et planifier les étapes de la réalisation d'une oeuvre

23% à l'entrée du programme

45% à la sortie du programme

↙ Connaissances du marché de l'art

11% à l'entrée du programme

30% à la sortie du programme

↙ Développer et approfondir sa connaissance des techniques (formation, expérimentations, rencontre...)

22% à l'entrée du programme

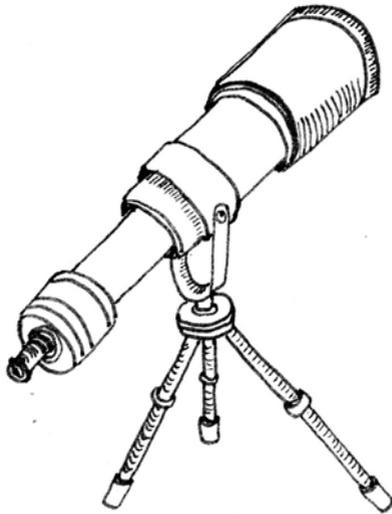
52% à la sortie du programme

↙ Capacité à prendre des risques

44% à la sortie du programme

52% à la sortie du programme

PERSPECTIVES

Poursuite et développement du programme

- Développer les facultés d'adaptation et favoriser le décroisement des écosystèmes; identifier les passerelles métiers en valorisant les compétences acquises durant la formation initiale en école d'art
- Stimuler la création d'entreprise par un accompagnement basé sur une méthodologie de projet
- Expérimenter le compagnonnage comme méthodologie d'insertion professionnelle
- Inciter les bénéficiaires à la mobilité sur le territoire
- Accompagner les bénéficiaires à élargir et mieux exploiter les différents réseaux professionnels
- Développer les webinaires et cycle de tables rondes, conférence : des temps d'échanges ouverts à toutes et tous
- Augmenter les rencontres entre pairs (récits d'expériences d'artistes) et avec les acteurs professionnels de l'art contemporain

Les objectifs et développement de l'association Collective

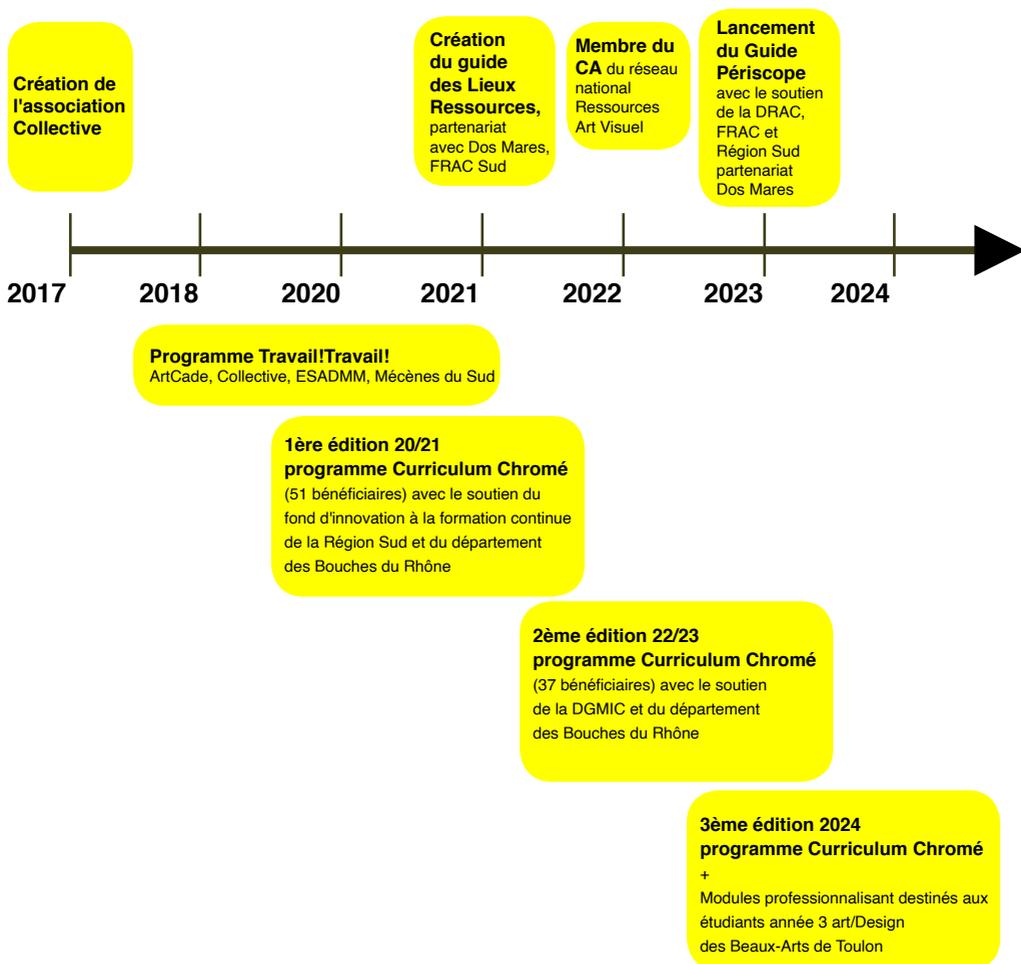
- Consolider les moyens d'accompagnement pour les artistes auteur.ice.s ne bénéficiant pas de la formation continue / inscrits à Pôle emploi et/ou allocataires du RSA
- Mobiliser des fonds publics pour assurer la gratuité du programme pour les artistes auteur.ice.s
- Évaluer et mettre en place une habilitation Organisme de formation, une certification Qualiopi
- Poursuivre et consolider le travail réalisé depuis 2020 : renouvellement du parcours d'ateliers, travail menés avec le Pôle Emploi, CAF, les rendez-vous individuels et sur-mesure pour chaque bénéficiaire, valorisation des compétences transversales et mise en relations avec les professionnels du territoire.

À PROPOS DE COLLECTIVE

L'association Collective

Elle a pour objet de soutenir et promouvoir la création contemporaine, notamment dans le domaine des arts visuels, avec une approche territorialisée qui intègre les préoccupations d'ordre économiques, touristiques, patrimoniales et sociales, et qui stimule l'interaction entre ces différents domaines pour favoriser la production d'oeuvres d'art, expositions et le développement de tout autre projet culturel et artistique. L'association mène depuis 2019, l'organisation d'un programme d'accompagnement professionnels visant à approfondir la connaissance des réseaux artistiques et des territoires par les professionnels dont le nom est Curriculum Chromé.

Équipe fondatrice et pédagogique

Co-fondatrices : Aurélie Berthaut & Erika Negrel & Charlotte Morabin

Aurélie Berthaut dirige depuis 2009, l'association Art Cade, au sein de la Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine, dédiée à l'art contemporain et à l'architecture. Elle est présidente de la Semaine de la Pop Philosophie, et membre du bureau de la Plateforme Parallèle (plateforme pour la jeune création internationale). En 2019, elle initie avec un collectif d'artistes, d'architectes et d'acteurs culturels, la mise en place d'un tiers lieu à Marseille : Les Ateliers Jeanne Barret.

www.jeannebarret.com

Erika Negrel est secrétaire générale de Diagonal, réseau national des structures de diffusion et de production de photographie contemporaine depuis 2017.

Elle accompagne depuis plus de quinze ans l'émergence et le développement de productions d'artistes visuels nationaux et internationaux notamment dans des programmes de résidences de création (Les ateliers de l'euméditerranée de Marseille Provence 2013 – Capitale européenne de la culture, triangle france, voyons voir art contemporain et territoire). Elle a par ailleurs participé à la structuration de Marseille expos dès 2008 et a conçu et organisé les premières éditions du « Printemps de l'art contemporain ».

En 2017, elle crée COLLECTIVE, bureau d'accompagnement à la professionnalisation et au développement de projets arts visuels.

www.reseau-diagonal.com

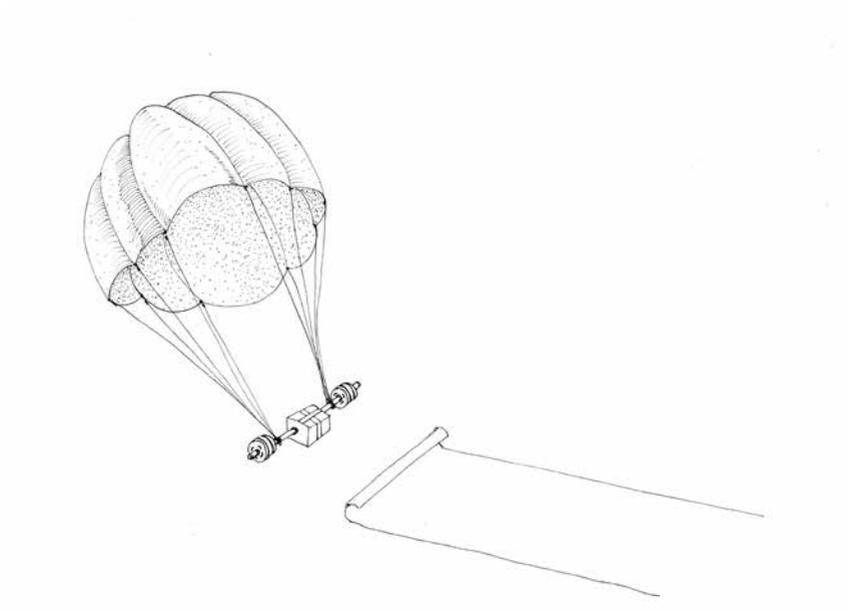
Charlotte Morabin, coordinatrice programme Curriculum Chromé

Artiste plasticienne, co-fondatrice de l'association Atelier Hyph, directrice artistique de la Cie (Pour)suivre et membre active des Ateliers Jeanne Barret.

Ayant travaillé auprès de centres sociaux pour sensibiliser à l'art contemporain, au sein des Beaux-Arts de Marseille aux relations extérieures, et en coordination du réseau Marseille Expos, Charlotte Morabin effectue des allers-retours permanents entre son activité salariale et son activité artistique. Sélectionnée dans le cadre du programme TRAVAIL-TRAVAIL, elle mène une résidence d'artiste en entreprise en 2018 et s'interroge alors sur la pénibilité du travail, sur le rythme et l'endurance d'un salarié à l'usine en analysant son propre processus de travail à son atelier. Comment valoriser ses compétences (d'artistes) au sein dans une entreprise? Elle souhaite défendre le statut d'artiste comme celui d'un entrepreneur innovateur, mesurant sa capacité à inventer de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux moyens de diffusion et de commercialisation de ses œuvres.

www.charlottesmorabin.com

PARTENARIAT & RAYONNEMENT

PÉRISCOPE : guide de professionnalisation des artistes

Mieux les artistes seront informés-es des conditions de pratiques professionnelles, et mieux ils seront outillés pour bien gérer leur carrière, meilleures seront leurs chances d'améliorer leurs revenus et de s'épanouir dans la carrière qu'ils ont choisie.

Périscope est un site internet à destination des artistes permettant aux structures menant des actions de formation, d'accompagnement et de conseil de communiquer sur leurs offres. Cet outil a été pensé et co-écrit avec Collective et Dos Mares et est soutenu par la DRAC PACA, le FRAC Sud et la Région Sud.

Réseau Ressources Arts Visuels

L'association Collective est membre du conseil d'administration de l'association et également membre du réseau.

Le Réseau ressource arts visuels est une association de loi 1901 créée en 2022 à l'initiative de professionnel-le-s et acteur-ric-e-s de la ressource en arts visuels. La constitution de ce réseau est née du constat de la méconnaissance des métiers et acteur-ric-e-s de la ressource, de la nécessité de rendre visible leur organisation sur le territoire national et de favoriser leur mise en réseau et structuration dans un cadre déontologique.

Lieux d'accueil du parcours d'atelier 2022/2023

FRAC Sud - 20 bd de Dunkerque, Marseille
3bisF, centre d'art contemporain - 109 av du Petit Barthélémy, Aix-en-Provence
La Box, fonds M-ARCO - 765 chemin du Littoral, Marseille
Agence AFD- 10 pl de la Joliette, Marseille
Les Têtes de l'Art - 29 rue de Toussaint, Marseille
La Friche Belle de Mai - 41 rue Jobin, Marseille
Les Ateliers Jeanne Barret - 5 bd de Sévigné, Marseille
Réseau PAC - 20 rue Saint-Antoine, Marseille

ANNEXES

- Retour sur les ateliers réalisés 2022/2023

RETOUR SUR LES ATELIERS

Atelier 1 & 2: Savoir se présenter à l'oral

27/09 au PAC (14 inscrit.e.s et présent.e.s)

04/10 au FRAC (15 inscrit.e.s, 14 présent.e.s)

19/10 chez Jeanne Barret (10 inscrit.e.s pour un atelier supplémentaire)
avec Erika Negrel, Aurélie Berthaut & Charlotte Morabin

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 3 & 4: Savoir se présenter à l'écrit

11/10 au FRAC Paca (11 inscrit.e.s et présent.e.s)

18/10 au PAC (12 présent.e.s sur 14 inscrit.e.s)

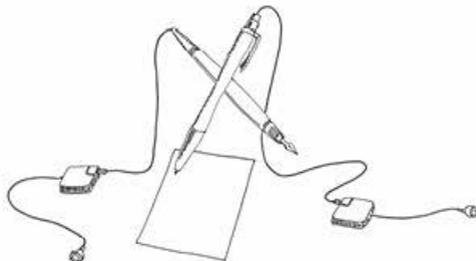
avec Guillaume Mansart

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 5

Méthodologie de travail au service des projets artistiques

15/11/2022 à l'AFD (29 présent.e.s sur 33 inscrit.e.s)

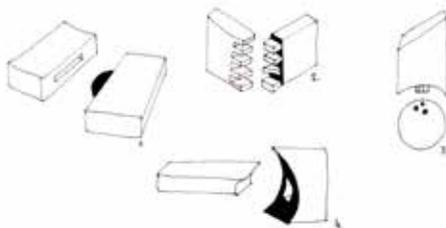
avec Erika Negrel & Aurélie Berthaut

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 6

Écosystème du champ de l'art contemporain

8/11/2022 au fond M-ARCO (25 présent.e.s sur 32 inscrit.e.s)

avec Nina Rodriguez-Ely & Valentin Heinrich

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 7

Le statut d'artiste auteur.e

Droit d'auteur et les activités artistiques,

22/11/2022 au PAC (23 présente.s sur 29 inscrit.e.s)

avec Mathilde Erhet-Zoghi

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

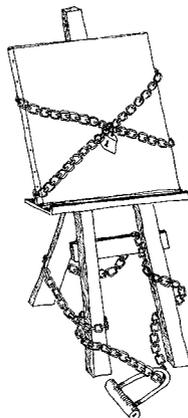
La nature des revenus artistique et le cadre d'emploi :

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 8

Le statut d'artiste auteur.e

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

23/11/2022 au PAC (25 présent.e.s sur 25 inscrit.e.s)

avec Mathilde Erhet-Zoghi

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

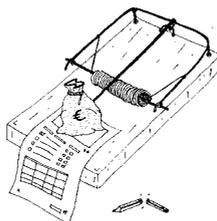
Appréhender le régime de la déclaration contrôlée

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 9

Les aides publiques dédiées à la création artistiques

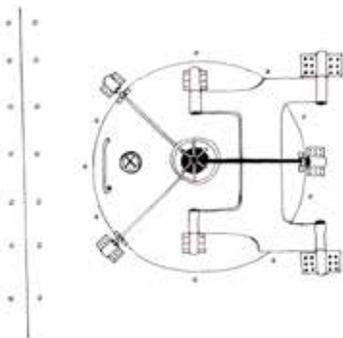
02/12/2022 aux Têtes de l'Art (25 présent.e.s sur 28 inscrit.e.s)
avec Aurélie Berthaut & Charlotte Morabin

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 10

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

6/12/2022 au FRAC Paca (15 présent.e.s sur 15 inscrit.e.s)

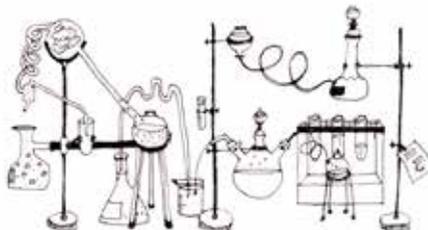
avec Pauline Maroine et l'équipe Pôle Emploi Spectacle (agence Belle de mai)

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

Atelier 11

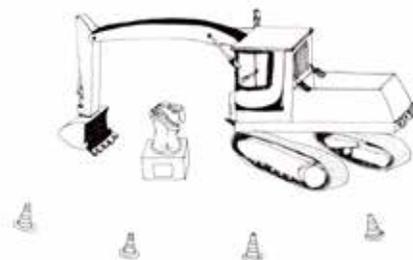
Conservation, restauration et régie d'oeuvres d'art

13/12 au FRAC Paca (18 présent.e.s sur 25 inscrit.e.s)
avec Pascal Prompt, Laura Majan & Gilles Kélifa

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

Atelier 12

Introduction à la médiation artistiques et les relations aux publics

17/01/2023 au 3BisF (18 présent.e.s sur 24 inscrit.e.s)

avec Élodie Castaldo

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 13

Montage et gestion associative

24/01/2023 à la Friche de la Belle de Mai (18 présent.e.s sur 24 inscrit.e.s)
avec Aurélie Berthaut & Charlotte Morabin

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

Atelier 14

Auteur.e.s photographes - mode d'emploi

02/02/2023 au centre photographique Marseille (6 présent.e.s sur 7 inscrit.e.s)
avec Erika Negrel

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

+++

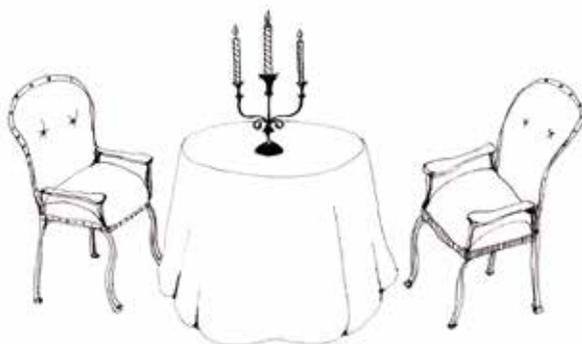
Diner Chromé

le 16 mars à 19h30 chez Jeanne Barret (31 artistes vs 31 professionnel.le.s)

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.collective@gmail.com

Instagram :

[@curriculumchrome](https://www.instagram.com/curriculumchrome)

Crédits :

Illustrations série © S'exercer au travail, 2019, Charlotte Morabin

