

PRÉSENTATION

Orient'Express, c'est un parcours d'appui et d'accompagnement, à la fois collectif et individualisé, pour des personnes dont le projet professionnel s'inscrit dans le secteur des arts visuels, soit en tant qu'artiste et/ou en tant que porteur.se de projet, soit entrant dans la profession et/ou rencontrant des difficultés à l'émergence du projet.

Par arts visuels, nous entendons les pratiques liées aux arts plastiques et à l'art contemporain, la création graphique, l'illustration et la photographie.

Orient'Express propose un itinéraire particulier et condensé dans le temps (en 3 mois), au cours duquel et par étapes, les passager.e.s travaillent au renforcement de la faisabilité de leur projet, en immersion au sein de la Fabrique Pola et au contact de ses réseaux professionnels.

Tout au long de leur cheminement, à la fois individuel et collectif, ils/elles sont orienté.e.s par une équipe de pair.e.s, aux champs de compétences pluriels et complémentaires, couvrant toute la chaîne d'un projet artistique ou culturel.

La visée d'Orient'Express :

- Vous permettre de mieux maîtriser la gestion de votre activité professionnelle afin que vous puissiez mieux vivre de votre travail artistique
- Vous appuyer à la fois dans l'analyse des difficultés que vous pouvez rencontrer dans le développement de votre activité tout comme dans l'identification de ce qui pourrait le favoriser
- Vous orienter dans le/les choix de votre positionnement professionnel

OBJECTIFS

- Acquérir des repères dans l'ensemble du secteur des arts visuels, dans lequel va se développer votre projet / votre activité
- Identifier les ressources professionnelles sur lesquelles vous appuyer, en fonction de votre projet (création, production, diffusion, etc.)
- Identifier les différents acteur.rice.s et les financements publics et privés mobilisables à différentes échelles
- Vous initier à la notion de projet et ses différentes phases logiques
- Partager des orientations méthodologiques pour la définition / la traduction d'un projet dans le cadre d'une recherche de financement (publics/privés)
- Savoir vous structurer juridiquement
- Connaître les grands principes du droit d'auteur
- Identifier, comprendre et expérimenter les grands principes d'un contrat de résidence et de cession de droit
- Identifier l'environnement professionnel de l'art contemporain (en particulier du commissariat d'exposition et de la critique d'art) pour développer son projet professionnel et artistique
- Valoriser son travail artistique, de la présentation à la communication orale et écrite
- Sélectionner les projets et œuvres les plus significatives à faire apparaître dans son portfolio , CV et site internet (choix et pertinence des informations transmises)
- Concevoir, mettre en œuvre, et rendre concret son projet
- Lecture et analyse de vos supports de communication visuelle/ Portfolio
- Accéder à une plus grande autonomie dans la valorisation iconique de vos travaux artistiques par une pratique photographique adaptée à vos œuvres (mise en scène de l'œuvre, réglage de l'appareil, choix de son mode de reproduction, réalisation de la post-production)
- Savoir mettre en page votre dossier artistique/ Portfolio
- Acquérir une maîtrise d'outils graphiques sous licences libres
- Mieux appréhender et comprendre son environnement numérique et les usages professionnels qui en découlent.
- Gagner en autonomie

PUBLICS

Groupe limité à 20 participant.e.s (10 personnes en itinéraire 1, 10 personnes en itinéraire 2)

À destination des artistes-auteur.e.s et/ou porteur.se.s de projet du champ des arts-visuels, bénéficiaires du RSA (it.1) et/ou demandeur.se.s d'emploi (it.2), résidant en Gironde

PRÉ-REQUIS :

Avoir un projet professionnel dans le champ des arts-visuels et une production artistique avérée

MODALITÉS D'ACCÈS

Cette formation est gratuite pour les participant.e.s, grâce au soutien du Département de la Gironde et de France Travail Culture et Spectacle.

La sélection des participant.e.s est réalisée après étude de dossiers de candidature. Ces dossiers sont à retrouver et à télécharger sur notre site internet : <https://pola.fr/ressources-pro/>

La date limite de candidature est fixée au **jeudi 14 mars 2024 inclus**.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

RÉUNION D'INTÉGRATION COLLECTIVE

Intervention : l'équipe d'appui

- Accueil, interconnaissance
- Présentation du déroulé et des objectifs d'Orient'Express
- Présentation des contenus et des intervenant.e.s

PREMIER ENTRETIEN INDIVIDUEL DE BALISAGE

Intervention : Marie-Anne Chambost et Laetitia Daleme

- État des lieux, par le récit, de son parcours
- Identification de besoins précis, des axes de travail et des objectifs spécifiques à investir durant le parcours
- Signature d'un contrat d'engagement réciprocaire

FORMATION 1 – Cartographier l'environnement de son projet

Intervention : Marie-Anne Chambost et Laetitia Daleme

- Interconnaissance par le biais de sa pratique artistique
- Acquérir des repères dans l'ensemble des mondes dans lesquels va se développer son projet, son ou ses activité(s)
- Se doter de clés de lecture pour identifier les ressources professionnelles sur lesquelles s'appuyer, en fonction de son projet
- Échanger, partager ensemble des retours et récits d'expérience

FORMATION 2 – Planifier et gérer les phases d'un projet

Intervention : Marie-Anne Chambost et Laetitia Daleme

- Acquérir des repères sur les différents acteurs et les financements publics et privés mobilisables à différentes échelles
- Obtenir des éclairages sur la notion de projet, ses différentes phases logiques
- Partager des orientations méthodologiques pour la définition / la traduction d'un projet dans le cadre d'une recherche de financement (publics/privés)
- Échanger, partager ensemble des retours et récits d'expérience

Accompagnement – Situer et présenter sa démarche artistique

Intervention : Océane Thoron

- Identifier l'environnement professionnel de l'art contemporain (en particulier du commissariat d'exposition et de la critique d'art) pour développer son projet professionnel et artistique
- Valoriser son travail artistique, de la présentation à la communication orale et écrite
- Sélectionner les projets et œuvres les plus significatives à faire apparaître dans son portfolio, CV et site internet (choix et pertinence des informations transmises)
- Concevoir, mettre en œuvre, et rendre concret son projet

Accompagnement – Lecture et analyse des supports de communication visuelle Intervention : Stéphane Rouet

- Analyser un support de communication visuelle
  - Identifier les points à améliorer
- Établir un plan de communication
  - Connaître les attentes du public ciblé (galerie, éditeur, agence, association, institution culturelle)
- Élaborer le sommaire d'un dossier artistique
  - Trier son travail selon le public ciblé
- Constituer une banque d'images
  - Organiser, classer une banque d'images
- Structurer un chemin de fer
  - Apporter un rythme et une rigueur dans sa mise en page
- Identifier les différentes techniques d'impression sur papier
  - Choisir une technique d'impression adéquate à sa pratique artistique
- Reconnaître les différentes techniques de reliure des livres
  - Choisir une technique de reliure adéquate pour son dossier artistique

FORMATION 3 – Organiser juridiquement son activité

Intervention : Alexandra Achenbach (journées 1 et 2) et Olivier Ramoul (journées 3 et 4)

- Journée 1 :
  - Identifier les différents statuts juridiques et ses conséquences sociales et fiscales
  - Être en capacité de structurer son ou ses activités professionnelles
- Journée 2 :
  - Comprendre le régime des artistes auteurs
  - Être en capacité d'adopter un régime d'artiste auteur
- Journée 3 :
  - Connaître les grands principes du droit d'auteur
- Journée 4 :
  - Savoir établir une facture
  - Identifier, comprendre et expérimenter les grands principes d'un contrat de résidence et de cession de droit

FORMATION 4 – Numérique Libre : pratiques artistiques professionnelles et engagées Intervention : Pierre Grangé-Praderas

- Journée 1 :
  - Identifier les différents outils numériques existants en fonction des économies, des pratiques et des usages (libres ou pas libres, de création ou de gestion)
  - Être capable d'évaluer ses besoins en outils numériques
- Journée 2 :
  - Sélectionner les outils à acquérir ou à changer
  - Planifier ses acquisitions et ses transitions d'outils

FORMATION 5 – Construire son modèle économique

Intervention : Fabienne Muniente

- Journée 1 :
  - Savoir construire ses budgets prévisionnels :
    - les budgets liés à un projet
    - le budget global annuel pour atteindre ses objectifs de revenus
  - Fixer ses tarifs de vente et connaître ses marges de manœuvre
  - Être en capacité de présenter des budgets dans le cadre de demandes de subventions
- Journée 2 :
  - S'approprier les techniques de prévisionnel budgétaire et de gestion financière
  - Gérer sa trésorerie

FORMATION 6 – Objectif book : l'outil photographique au service des artistes plasticiens

Intervention : Catherine Caillé

- Journée 1 : Initiation à la prise de vue
(Passager.e.s débutants)
  - Comprendre les principes de la photographie
  - Les fondamentaux
    - Repérer et identifier les réglages de base
- Journée 2 : Perfectionnement à la prise de vue
(Passager.e.s ayant déjà une pratique de la photographie)
  - Rappel des essentiels
    - Rappeler les principes de la technique photographique
    - Mode d'exposition semi-auto et manuel : échelle normalisée et mesure de la lumière
- Journée 3 : Reproduction des œuvres et scannerisation de documents
(Tou.te.s les passager.e.s)
  - Expérimenter la lumière artificielle vs la lumière naturelle / Les principes de l'éclairage et de la prise de vue, du banc de reproduction et du scan
  - Travaux pratiques & collectifs sur les œuvres des participant.e.s
    - Photographier dans une démarche collaborative ses propres œuvres et celles des autres
    - Techniques et expérimentations à partir des séances précédentes
- Journée 4 : Perfectionnement post-production
(Passager.e.s ayant des notions de PAO)
  - Post-production et traitement numérique autour du logiciel photoshop
  - Penser la finalité des images

ATELIER COLLECTIF – Juridique (it.1)

Intervention : Alexandra Achenbach (journée 1) et Olivier Ramoul (journée 2)

- À partir des situations individuelles des participant.e.s, mise en pratique des contenus de la formation
- Questions/réponses

ATELIER COLLECTIF – Économique (it.1)

Intervention : Fabienne Muniente

- Appliquer les techniques budgétaires à son activité à partir d'outils dédiés, personnalisables :
  - Construire le budget de son activité et les budgets par projet
  - Fixer sa tarification
  - Comprendre ses marges de manœuvre
  - Se fixer des objectifs réalistes

ATELIER COLLECTIF – Savoir mettre en page son dossier artistique (it.1)

Intervention : Stéphane Rouet

- Définir une charte graphique adaptée
  - Rechercher un graphisme en cohérence avec le travail présenté
- S'initier aux logiciels de création graphique, de PAO, de retouche et de traitement d'images
  - Connaître le rôle et le fonctionnement des logiciels Adobe Photoshop-Illustrator-InDesign
- Préparer des fichiers pour l'impression
  - Comprendre les contraintes techniques de l'imprimerie
  - Estimer le coût de l'impression
- Connaître les différentes étapes de façonnage d'un livret
  - Utiliser les outils de façonnage pour donner la forme finale à sa publication

ATELIER INDIVIDUEL – Échange sur son dossier artistique en vue de diffuser son travail (it.1)

Intervention : Océane Thoron

- Analyser l'efficacité des supports et outils utilisés et comprendre la manière dont ils sont construits
- Sélectionner les projets et œuvres les plus significatives à faire apparaître dans son portfolio, CV et site internet (choix et pertinence des informations transmises)
- Définir les étapes préalables à l'élaboration de son dossier (production ou commande de textes, prise de vues photographiques des œuvres, sélection des documents et protocoles de documentation)
- Concevoir, mettre en œuvre, et rendre concret son projet

ATELIERS INDIVIDUELS – Juridique, économique, échange sur son dossier artistique en vue de diffuser son travail, gestion de projet (it.2)

Intervention : Alexandra Achenbach, Olivier Ramoul, Fabienne Muniente, Océane Thoron, Marie-Anne Chambost

- Les participant.e.s sont invité.e.s à choisir deux thématiques parmi ces quatre propositions

- À partir des situations individuelles des participant.e.s, mise en pratique des contenus de la formation

INFORMATION COLLECTIVE – Devenir entrepreneur.se salarié.e

Intervention : Charlotte Parseaud

- Découvrir le modèle de la Coopérative et d'emploi
- Comprendre le statut d'entrepreneur.se salarié.e

SECOND ENTRETIEN INDIVIDUEL – Bilan et plan de vol

Intervention : Marie-Anne Chambost et Laetitia Daleme

- Mesurer les marges d'évolution entre ses attentes et ses besoins initiaux et ce qui a été acquis et/ou modifié au terme de l'accompagnement
- Réaliser un plan de vol : un plan d'actions à fixer soi-même, à plus ou moins long terme, en identifiant les moyens nécessaires à sa réalisation

RÉUNION COLLECTIVE DE BILAN

Intervention : l'équipe d'appui

- Évaluation et identification, de manière collective, des pistes de progression à envisager pour toutes les composantes du parcours

MOYENS PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT.E.S :

- **Marie-Anne Chambost**, coordinatrice de l'association pointdefuite
- **Laetitia Daleme**, chargée de la coordination et de l'animation de la ressource professionnelle
- **Alexandra Achenbach**, juriste pour le Cabinet ORA
- **Olivier Ramoul**, avocat pour le Cabinet ORA
- **Océane Thoron**, chargée de coordination des projets artistiques de Föhn (Plateforme curatoriale)
- **Pierre Grangé-Praderas**, artiste, enseignant et formateur, spécialisé dans le logiciel libre et les cultures hackers
- **Stéphane Rouet**, coordinateur de la librairie associative Disparate
- **Fabienne Muniente**, formatrice et consultante en gestion et pilotage d'entreprise
- **Catherine Caillé**, photographe, formatrice et chargée de production au sein du Labo Photo, révélateur d'images

APPROCHE PÉDAGOGIQUE :

L'approche pédagogique retenue se centre sur un souci de transmission permanent entre les artistes-auteur.e.s, porteur.se.s de projet et les intervenant.e.s dans une dynamique d'échanges entre pair.e.s.

Les apports théoriques veilleront à être reliés aux expériences vécues des participant.e.s et enrichis par elles.

L'intention pédagogique est de favoriser, entre participant.e.s et intervenant.e.s, une posture de co-apprenant.e.s par des méthodes et outils d'intelligence collective.

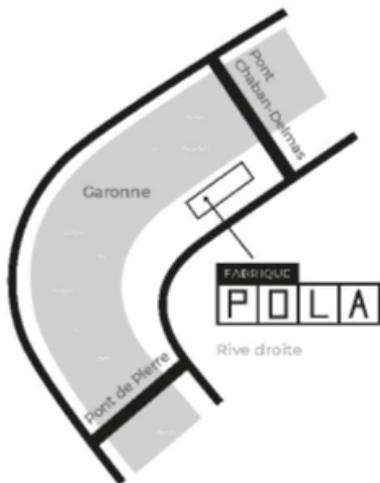
MODALITÉS D'ÉVALUATION :

- Au moment de l'inscription : évaluation du niveau des compétences des participant.e.s (questionnaire de positionnement)
- À l'issue des formations et ateliers : questionnaire d'évaluation de satisfaction à chaud
- À l'issue de l'ensemble du parcours Orient'Express : questionnaire d'auto-évaluation des impacts et des acquis
- À + 6 mois : identification des mises en application des acquis de l'accompagnement

MODALITÉS PRATIQUES

DATES : du 04 avril au 18 juin 2024

LIEU :

FABRIQUE POLA

10 quai de Brazza
33100 Bordeaux

En tram :

Ligne B
Arrêt Cité du Vin

En bus :

Lignes 61, 25, Flex'Night 7
Arrêt Grands Moulins

INFORMATIONS :

Fabrique Pola – www.pola.fr – rubrique Ressource Pro – 05 56 40 62 85

Accompagnement en formation :

Référent pédagogique, accueil et suivi des participant.e.s :
Laetitia Daleme – ressource-pro@pola.fr

Vous pouvez à tout moment solliciter l'ensemble des équipes pour tout élément relatif au suivi de votre formation et/ou pour un entretien confidentiel.

Participant.e.s en situation de handicap :

Référente handicap :
Laetitia Daleme – ressource-pro@pola.fr