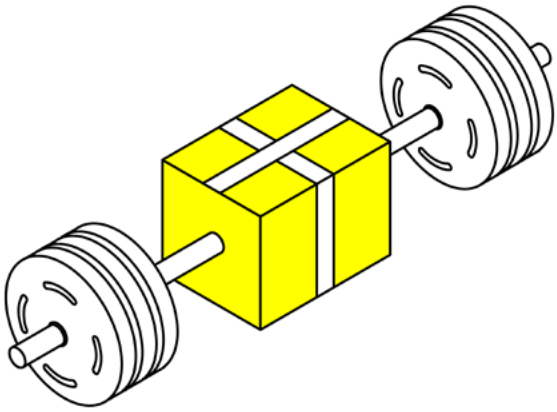

CURRICULUM CHROMÉ®

2ème édition, 2022-2023

Programme d'accompagnement à la professionnalisation des artistes-auteur.e.s
porté par Les Ateliers Jeanne Barret - Association CIRCULAIRE
soutenu par le Ministère de la Culture et le Département des Bouches-du-Rhône

MINISTÈRE DE LA CULTURE
Liberté
Égalité
Fraternité

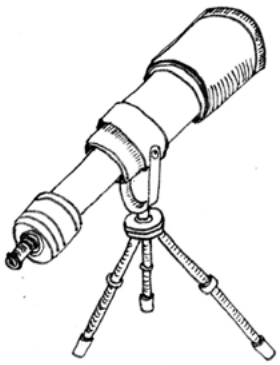
DÉPARTEMENT BOUCHES DU RHÔNE

JEANNE BARRET

pôle emploi

SOMMAIRE

page 3	*Préambule*
page 4	*Présentation des ateliers du programme*
page 5	*Méthodes pédagogiques*
page 6	*Les objectifs visés et le public concerné*
page 7	*L'équipe pédagogique et les formateurs*
page 9	*Les fiches pédagogiques*
page 16	*Modalités de candidature 2022*
page 27	*Infos pratique*

PRÉAMBULE

–– 14 ateliers pour une formation de 98h entre septembre 2022 et janvier 2023

–– Un accompagnement collectif et personnalisé

–– Rencontres et échanges avec des acteurs professionnels de l'art contemporain

–– Débriefs et conseils sur mesure mensuel

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 tour à tour 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.

Depuis 2021, le programme Curriculum Chromé est porté et soutenu par l'association Circulaire, Ateliers Jeanne Barret. Artistes, paysagistes, architectes, structures, enseignants, jeunes diplômés se sont réunis en 2019 sous le nom de Jeanne Barret. Ils se fédèrent pour investir un site (une usine industrielle de 1500 m2 + 600 m2 d'extérieur) mis à disposition par Euroméditérranée dans le quartier en transition des Crottes à Marseille (13015). Porté par l'association Circulaire c'est un lieu d'ateliers d'artistes, de diffusion et de programmation, un espace d'hospitalité pour les habitants et associations du territoire.

PRÉSENTATION DU PARCOURS

Atelier 1 & 2 (2 journée - 14h)	**Savoir se présenter à l'oral** 27 septembre & 4 octobre 2022
Atelier 3 & 4 (2 journée - 14h)	**Savoir se présenter à l'écrit** 11 octobre & 18 octobre 2022
Atelier 5 (1 journée - 7h)	**La méthodologie de travail au service des projets artistiques** 8 novembre 2022
Atelier 6 (1 journée - 7h)	**Écosystème du champ de l'art contemporain** 15 novembre 2022
Atelier 7 (1 journée - 7h)	**Le statut d'artiste auteur.e - Le droit d'auteur et les activités artistiques** 22 novembre 2022
Atelier 8 1 journée - 7h)	**Le statut d'artiste auteur.e - Gérer son régime social et sa fiscalité** 23 novembre 2022
Atelier 9 (1 journée - 7h)	**Les aides publiques et privées dédiées à la création** 29 novembre 2022
Atelier 10 (1 journée - 7h)	**La pluractivité entre art vivant et art visuel :** **mise à niveau des statuts coexistants** 6 décembre 2022
Atelier 11 (1 journée - 7h)	**Conservation, restauration et régie d'oeuvres d'art** 13 décembre 2022
Atelier 12 (1 journée - 7h)	**Introduction à la médiation artistiques et les relations aux publics** 17 janvier 2023
Atelier 13 (1 journée - 7h)	**Montage et gestion associative** 24 janvier 2023
Atelier 14 (1 journée - 7h)	**Auteur.e.s photographes - mode d'emploi** 31 janvier 2023

++ **Débriefs : positionnement des accompagnements individualisés**
17 novembre & 24 novembre 2022 (entre 30min et 1h / bénéficiaires)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Les méthodes utilisées dans ce programme reposent sur des pratiques actives et interrogatives-participatives. Des professionnels et spécialistes des arts visuels animent la formation selon leur compétence et expertise.
Ils adaptent leurs contenus au regard des projets personnels et professionnels afin d'accompagner les bénéficiaires de manière individuelle et collective.

Durant les ateliers, les bénéficiaires pourront s'appuyer sur des ressources et dossiers documentaires pour réaliser tout exercice participatif (étude de cas in situ et échanges avec des acteurs de terrain, mise en situation) favorisant une mise en pratique des apprentissages et des méthodologies.

Suite au parcours Curriculum Chromé, l'équipe des formatrices référentes reste à l'écoute des bénéficiaires et tentent d'apporter des solutions concrètes dans le développement de leurs projets.

Une évaluation continue et finale

--> **Sessions "Débrief"**
En cours du parcours, les stagiaires pourront bénéficier d'accompagnement sur-mesure individuel ou collectif. Ces rendez-vous d'échanges évalueront les apports du programme et de permettre un suivi au cas par cas au regard des projets.

--> **1 atelier final "Dîner Chromé"** permet aux bénéficiaires de mettre en application les compétences acquises pendant le parcours et de créer des liens professionnels avec les invités présents, professionnels issus du monde de l'art.

--> **des enquêtes de satisfaction**

--> **un questionnaire de suivi** "avant/pendant/après" avec des rendez-vous mensuels à la demande d'une 1h par bénéficiaire.

--> **un certificat de présence** sera délivré à tous les bénéficiaires en fin de parcours

LES OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

• 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

PUBLIC CONCERNÉ

Le programme s'adresse à tous les artistes sans restriction d'âge, aux diplômé.e.s des écoles d'art, autodidactes, demandeurs.e.s d'emploi.

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

LOCAUX

Ateliers Jeanne Barret - 5 bd de Sévigné 13015
Frac Paca - 20 bd de Dunkerque 13002
PAC - 20 rue Saint-Antoine 13002

COÛT PÉDAGOGIQUE

Grâce au soutien du Ministère de la Culture et du Département des Bouches du Rhone, ce programme est accessible gratuitement.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET
EXPERT.E.S À NOS CÔTÉS

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'euroméditerranée 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 actif des Ateliers Jeanne Barret.
Ayant travaillée 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 son oeuvre.
www.charlottemorabin.com

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.

LES FICHES PÉDAGOGIQUES PAR ATELIER

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

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
- maitriser 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

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

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

La carrière d'un artiste dépend étroitement de sa capacité à s'insérer dans les réseaux du monde de l'art contemporain.

L'objet de cette journée sera de présenter quels acteurs se cachent sous le nom mystérieux d'instances de légitimation et par quelles actions concrètes elles contribuent à développer la carrière d'un artiste tant d'un point de vue institutionnel que marchand.

Objectifs :
- Savoir identifier les acteurs des arts visuels
- Structurer son temps et son activité
- Savoir organiser et définir ses conditions de travail
- Identifier les étapes de développement d'un projet

Atelier 7
Le statut d'artiste auteur.e
Droit d'auteur et les activités artistiques,

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

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 adapté 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

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

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

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

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

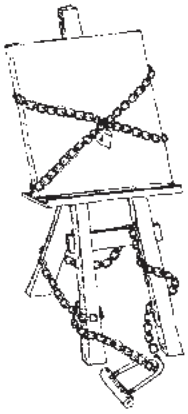
Je souhaite me structurer en association pour ouvrir mon atelier de production? Je souhaite monter une association, quel est mon projet ? quelle est la marche à suivre et les démarches administratives? Quels sont les différents types de gouvernance ? Quels sont les modèles économiques les plus adaptés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

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.

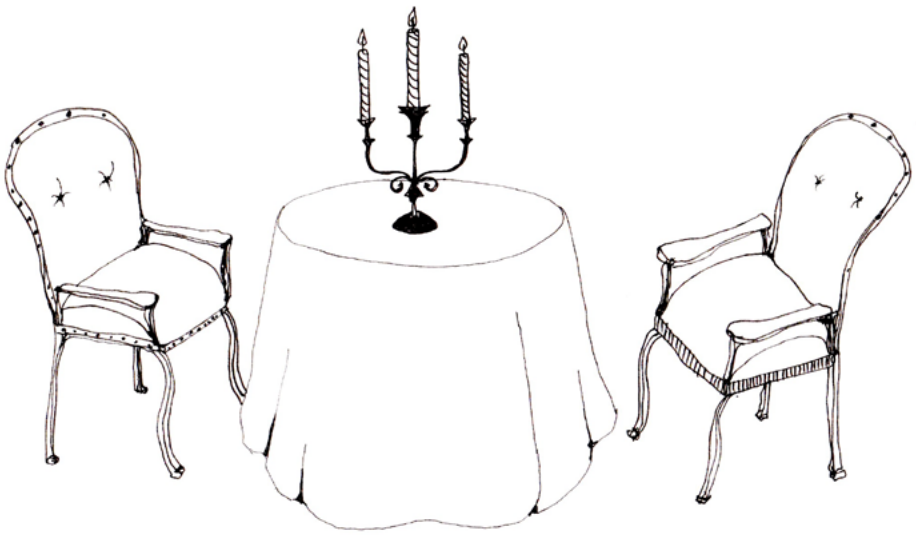
Objectifs :
- Conforter et valoriser sa pratique d'auteur photographe
- Comprendre le cadre social, fiscal et juridique
- Identifier les partenaires du territoire participant à la structuration et diffusion des artistes photographes

+++
Diner Chromé

Le 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).

MODALITÉS DE CANDIDATURE
2022

Les candidatures sont à envoyer exclusivement par email à :
curriculumchrome@jeannebarret.com
sous la forme d'un document A4 au format PDF (max 5Mo) dont le titre est "nom et prénom du candidat" impérativement **avant le 9 septembre 2022.**

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

+

La fiche d'inscription dûment remplie à nous envoyer séparément du dossier

CALENDRIER
& MODALITÉS DE SÉLECTION

>Réception des candidatures du 09 août au 09 septembre 2022
> 09 septembre 2022 : deadline – clôture de l'appel à candidatures
> Semaine du 19 au 23 septembre 2022 : entretiens individuels et évaluation initiale avec chaque candidat
> Mardi 4 octobre 2022 : Début du programme – 1er atelier au FRAC PACA
Les ateliers se dérouleront chaque mardi, toutes les semaines jusqu'à fin janvier 2023, avec des temps d'accompagnements individuels jusqu'en mars 2023.
Fin Mars 2023 : Bilan et évaluation individuelle avec chaque candidat en présence d'un conseiller Pôle Emploi.
>Tous les candidats sélectionnés et non retenus seront informés au plus tard avant le 18 septembre 2022

CONTACT

Contact / informations : curriculumchrome@jeannebarret.com

INFOS PRATIQUES

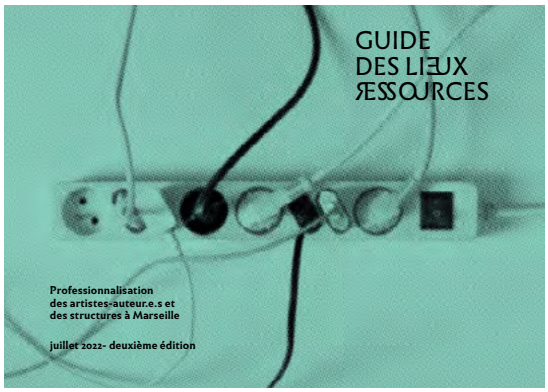
Programme Curriculum Chromé porté par Ateliers Jeanne Barret,
5 bd de Sévigné - 13015 Marseille

L'équipe:
Coordination : Charlotte Morabin & Aurélie Berthaut

Contact / informations :
curriculumchrome@jeannebarret.com
www.jeannebarret.com

CRÉDITS

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

GUIDE DES LIEUX RESSOURCES est une initiative collective d'A.M.I Plateforme Dynamo, Artagon, Beaux-Arts de Marseille, Documents d'Artistes PACA, Dos Mares, Jeanne Barret (Curriculum Chromé), Les Têtes de l'Art, Provence Art Contemporain, Triangle-Astérides.

Ce guide est à destination des artistes et structures du territoire et dresse un inventaire de 51 offres d'accompagnements proposées par les structures ci-dessus.

TÉLÉCHARGER LE GUIDE EN PDF