

Synthèse de chantier / 30.03.2017 / DRAC - Bordeaux

Renforcer la formation des artistes par la coopération de l'ensemble des acteurs des arts visuels

Axe de travail : La place de l'artiste

Chantier thématique issu du Chantier sur l'équité territoriale, le 02 février à Pola - Bordeaux

Problématiques proposées :

- Comment améliorer la professionnalisation des étudiants?
- Comment développer l'accompagnement des diplômés et jeunes professionnels?
- Comment développer la formation continue?

Co-animateurs :

- Irwin Marchal - Silicone - Bordeaux
- Patric Clanet - Ecole Européenne Supérieure de l'Image - Poitiers/Angoulême

Nombre de participants :

- 42 artistes, responsables et membres de structures et d'écoles d'art, élus et responsables de collectivités territoriales

Question n°1 : Comment améliorer la professionnalisation des étudiants?

On constate que les écoles d'art s'ouvrent de plus en plus à la professionnalisation de leurs étudiants. Sur 100 élèves, 70 trouveront du travail, sur ces 70, 5 seront artistes. Une grande partie se retrouvera dans les structures culturelles, l'enseignement, la critique d'art ou les métiers périphériques.

Il est nécessaire:

- de renforcer les liens entre écoles d'art et universités.
- d'améliorer l'accès à la mobilité à tous les niveaux
- de former à l'environnement socio-économique des métiers de la création.

Professionnaliser, c'est développer l'autonomie des futurs artistes, « leur apprendre à apprendre », leur permettre de développer une stratégie propre.

Il est nécessaire d'intégrer cette « culture » et cette « attitude » de fonctionnement dès le début des cursus. Dans ce sens, il faut:

- leur faciliter la mise en lien avec les professionnels, leur donner à connaître une « géographie » des acteurs, fonctions et métiers,
- développer leur outillage technique et organisationnel,
- de favoriser un parcours en « immersion »,
- donner les moyens de développer leurs propres stratégies, dans la perspective du développement de leurs propres projets.

Il est nécessaire de renforcer leurs compétences juridiques et fiscales:

- avoir des correspondants formés,
- des acteurs professionnels « tuteurs/parrains » sur le montage de projet et sur l'ensemble de la durée de leur cursus.

Question 2 : Comment développer l'accompagnement des diplômés et jeunes professionnels?

Il faut penser les parcours post-diplôme très tôt, dès en amont, pendant la formation. Favoriser la mixité des parcours dès l'entrée en école d'art.

Développer des projets concrets s'appuyant sur les ressources et acteurs du territoire, post-diplômes professionnalisant, incubateurs, dispositifs de recherche. Sont cités:

- le projet EBABX/CAPC
- La Grande Evasion, programme de l'EBABX/Fabrique Pola/Zebra3
- 40m3 à Rennes
- Les dispositifs appuyant sur une commande artistique
- Le projet EESI, Consortium Coopérative et Usines Nouvelles

Il est donc nécessaire de mettre en réseaux écoles et acteurs professionnels des territoires mais aussi avec le tissu socio-économique (Dispositif CIFRE, post-doc de l'ENSA) et avec les entreprises locales (Doctorat création de l'EESI).

Dans ces dispositifs, il faut renforcer et rendre systématique :

- la bonne maîtrise des outils juridiques et fiscaux permettant la mise en oeuvre d'une activité économique,
- le développement de projet sur le mode « travaux pratiques »
- la connaissance de la méthodologie de travail, par l'élaboration éventuelle d'un guide « J+1 » pour le

démarrage de l'activité.

- la création et le développement pour le jeune artiste d'un réseau professionnel plus large que celui créé à l'école et notamment d'un réseau de la même génération, avec lequel et « grandira » et développera son activité.

Pour tous ces dispositifs, il est nécessaire de clarifier le statut du jeune professionnel (en formation? en insertion?).

Il serait intéressant qu'existe un observatoire de la trajectoire des diplômés à 10 ans.

Se pose la question des artistes émergeant en dehors des cursus traditionnels.

En accompagnement à ces publics spécifique, il existe des dispositifs d'accompagnement et de tutorat à destination des artistes bénéficiaires du RSA ou demandeur d'emploi, tels que ceux portés par le Conseil Départemental de la Gironde.

Ces dispositifs peuvent-ils être étendus aux autres départements, en coordination à l'échelle régionale?

Est souhaité un dispositif d'accompagnement des jeunes diplômés / jeunes artistes pour favoriser leur professionnalisation par le développement de bourses, l'aide au logement et l'accès à des ateliers.

Question 3 : Comment développer la formation continue?

L'offre de formation professionnelle régionale (mais aussi nationale) est encore faible.

L'approche traditionnelle de la formation pro est moins adaptée aux arts visuels sauf pour des formations spécifiquement techniques.

Pour former l'artiste, il faut l'accompagner dans le développement de son projet de création personnelle, favoriser la mise en œuvre de projets en communs.

L'importance est de construire des formations « parcours », de favoriser le tutorat et l'immersion dans un environnement de pairs. Cette immersion doit exister dans des lieux mais aussi dans une logique de mobilité de l'artiste sur le territoire, ancré dans les réseaux.

L'importance de la mobilité (physique et numérique) est répétée à plusieurs reprises.

Au delà des formations techniques et des savoir-faire, plus facilement identifiables, ce sont les formations plus stratégiques qui importent: aux réseaux, aux stratégies, la possibilité d'avoir un regard critique sur son travail (par un commissaire par exemple), favoriser l'interdisciplinarité, permettre des retours d'expérience d'artistes confirmés.

Sont cités les dispositifs Conseil Départemental de la Gironde (RSA, et demandeurs d'emploi) ou les formations agréées par l'AFDAS pour les artistes en activité, des Usines Nouvelles et la Fabrique Pola, de l'EESI.

Il est nécessaire de faire reconnaître cette offre de formation par la Région, dont le dispositif de formation professionnelle est assez contraignant (dépendance aux appels d'offre).

Comment qualifier cette formation, l'inscrire dans le DIF?

Il est nécessaire que ces formations et ces dispositifs d'accompagnement soient ancrés dans les territoires et les pratiques professionnelles des acteurs. Ne pas penser « opérateur global » déconnecté des réalités du terrain mais ensemble des lieux avec des compétences, réseaux, et regroupement de professionnels.

Favoriser donc un maillage qui garde la diversité des acteurs et des contenus qu'ils offrent, utiliser cette diversité et cette complémentarité des territoires.

Pour transmettre ces savoir-faire, il faut s'appuyer sur les artistes comme formateurs. Ils ont les connaissances, techniques, stratégies, des réseaux et des territoires et de leurs enjeux.

Favoriser la formation par les professionnels et notamment les artistes c'est aussi participer de leur stratégie de pluriactivité et de la diversification de leurs revenus.

C'est donc participer du développement socio-économique de la filière des arts visuels.

VOUS ÉTIEZ PRÉSENT ET VOUS SOUHAITEZ APPORTER UN COMPLÉMENT À CETTE SYNTHÈSE :

Merci de transmettre vos remarques à contact@sodavi-nouvelleaquitaine.org

VOUS N'ÉTIEZ PAS PRÉSENT ET CE SUJET VOUS INTÉRESSE :

Lisez la synthèse du Chantier du 20 janvier sur le site sodavi-nouvelleaquitaine.org

Toutes les informations sur sodavi-nouvelleaquitaine.org

contact@sodavi-nouvelleaquitaine.org / 05.87.21.30.45

LA LISTE DES INSCRITS

Hervé	Alexandre	EBABX	h.alexandre@ebabx.fr
fabienne	Alexandre-chapin	conseil départemental de la gironde	f.alexandre-chapin@gironde.fr
franck	Bascou	association UCLA	assoucla@yahoo.fr
Guillaume	Baudin	Centre international d'art et du paysage	art@ciapiledévassivière.com
Catherine	Beaudeau	EESI	c.beaudeau@eesi.eu
David	BERTHELOT	assistant artiste	davidberthelot@yahoo.fr
Anne-Line	Bessou	Artiste plasticienne	anneline.bessou@gmail.com
Katy	BETOTE	MC2a chargée de mission et Nouaison résidence d'artistes responsable culturelle	katybetote@aol.com
Cécile	Bouscayrol	ONG France Partage	ong.france.partage@gmail.com
sophie	brossais		sophie.brossais@ville-thouars.fr
Patric	CLANET	Ecole européenne supérieure de l'image (EESI)	direction.generale@eesi.eu
Jean-Marie	Colin	Champs sonores	jeanmariecolin@orange.fr
Marc	Dalla-Longa	Pôle Emploi Spectacle	
Sabine	DELCOUR	ARTISTE PHOTOGRAPHE	sabdel33@gmail.com

Sabine	DELCOUR	ARTISTE PHOTOGRAPHE	sabdel33@gmail.com
Marie	Démias-Koch	Artiste	marie.demias-koch@orange.fr
Ameline	Drapeau	Région Nouvelle-Aquitaine	
Geraldine	Etienne	Demandeur emploi	geraldinetienne@gmail.com
jeanne	gailhoustet	ENSA	jeanne.gailhoustet@ensa-limoges.fr
Guymette	gloanec	L'Observatoire mobile	lobservatoiremobile@gmail.com
Elodie	Goux	Documents d'artistes	
Christine	Graval	Consortium Coopérative	
Clément	Gressier		c.gressier@eesi.eu
Pedro	Jiménez Morrás	CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux	p.jimenezmorrás@mairie-bordeaux.fr
Melissa	Lacombe	Association IDI	Melissalaco@aol.com
Frédéric	Latherrade	Zébra 3	
Jocelyne	Laurent	Sculpteur	sculpture.laurent@gmail.com
Richard	Leeman		richard@leeman.fr
Frédéric	Lemaigre	Capture	
Shantala	Lescot	Docteur en art- l'observatoire mobile	Shantala.lescot@gmail.com
Blaise	Mercier	Fabrique POLA	
Estelle	Mizon	Afdas	e.mizon@afdass.com
Annette	Nève	Ecole d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux	a.neve@ebabx.fr
odile	Nublat	Agence Ecla	odile.nublat@ecla.aquitaine.fr
Patricia	Oudin	Région Nouvelle-Aquitaine	
Emmanuel	Penouty	Artiste	penouty.emmanuel@orange.fr

Betty	Pepper	Auteure-photographe-plasticienne	bettyp17@hotmail.fr
Béatrice	Pontacq	L annexe b	Beatrice.pontacq@gmail.com
pierre	pozzi	plasticien	ppozzi@laposte.net
sandrine	rebeyrat	éesi	s.rebeyrat@eesi.eu
Roxana	Richard	Artiste auteur	roxana.rich.art@laposte.net
Elise	ROBBE	Afdas	elise.robbe.lille@gmail.com
María Inés	Rodríguez	CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux	mi.rodriquez@mairie-bordeaux.fr
Elke	Roloff	CPIE Littoral basque-résidences NEKaTOENEa	eroloff@hendaye.com
Pascale	Roux	Atelier des Beaux Arts Sup Bordeaux	pascaleroux5@gmail.com
Mathilde	Simian	Les Amis de La Petite Escalère	contact@lpe-jardin.org
Catherine	Texier	FRAC artothèque Limousin	
Agnes	Torres	Artiste et association Diffractis	agnes.torres33@gmail.com
Laurent	Valera	artiste	
Mathilde	Vialard	Région Nouvelle-Aquitaine	