

2020

FORMATIONS
POUR ARTISTES ET
ENTREPRENEURS
CULTURELS

ART

Voilà 10 années que la coopérative Chrysalide par son pôle **Artenréel**, tisse des liens avec des acteurs culturels et économiques, des écoles, des collectivités, pour créer un terreau favorable à la formation et à la structuration d'activités d'artistes et de porteurs de projets culturels sur le territoire. Notre fondement coopératif est de provoquer la rencontre, initier des coopérations, soutenir des collectifs et accompagner les singularités.

Nous souhaitons aujourd'hui réaffirmer ces liens qui nous rassemblent sur le territoire, entre artistes, entrepreneurs culturels et structures avec lesquelles nous partageons des collaborations. C'est dans cet esprit que nous présentons ce programme de formation, comportant **3 objectifs principaux** : renforcer nos actions de formations, renforcer les dynamiques coopératives et accompagner les jeunes en devenir.

Les formations sont animées par des artistes et des acteurs culturels dans l'esprit de transmettre leur savoir-faire et leur expérience. Elles sont ouvertes à toutes personnes désireuses d'acquérir ou de renforcer leurs compétences dans leur manière d'entreprendre, de professionnaliser leur pratique artistique.

SOM MAI RE

Suivez
le Guide

ILLUSTRATION

L'indispensable
Port-folio, dans
le marché
de l'édition

p06

AUDIOVISUEL

S'associer
pour produire, ou le
mariage réalisateur/
producteur

p08

SPECTACLE VIVANT

Une approche du
temps culturel, de
la production à la
diffusion

p10

TOUS SECTEURS ARTISTIQUES

L'Autobiographie
Raisonnée

p12

ARTS PLASTIQUES & VISUELS

Comprendre
la gestion et
l'administration du
régime des artistes
auteurs

p14

ARTS PLASTIQUES & VISUELS

La possibilité
d'une exposition

p16

ARTS & ARTISANAT D'ART

"Nos biens
communs"

p18

ARTS VISUELS & ARTISANAT D'ART

"Window Display"
Aménager son
espace de vente
et sa vitrine

p20

ARTISANAT D'ART & DESIGN

Être visible
et savoir se vendre...
sans effort

p22

TOUS SECTEURS ARTISTIQUES

CURRICULA VITAE...
ou ce que la
pluri-activité fait à la
pratique artistique et
inversement

p24

ARTS PLASTIQUES & VISUELS

Réinventer
les pratiques
pédagogiques et le
partage des œuvres
aux publics

p26

TRAJECTOIRES D'ARTISTES

5 RENCONTRES,
7 ARTISTES

p28

DES PROJETS

Initiatives et
expérimentations

p30

TARIFS RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

p31

L'INDISPENSABLE PORT-FOLIO DANS LE MARCHÉ DE L'ÉDITION

Avec Xavier Frehring, illustrateur jeunesse.

Durée : 1 jour

Participants : 12

Public : auteurs et
illustrateurs jeunesse

Lieu : Artenréel/
CAE29, 1 alez ar
waremm, Quimper

10

FEV
2020

Xavier Frehring propose de partager son expérience afin d'appréhender l'univers de l'édition, plus particulièrement jeunesse.

Qui rencontrer, comment trouver des contacts, quelles démarches entreprendre pour être édité ?

Préparer son book, présenter ses projets, aborder ses premiers rendez-vous, fixer ses tarifs, négocier ses contrats... autant d'étapes clés qu'il s'avère indispensable d'anticiper.

L'univers artistique des participants sera exploré afin d'élaborer des stratégies personnelles pour vivre de son travail.

S'ASSOCIER POUR PRODUIRE OU LE MARIAGE RÉALISATEUR / PRODUCTEUR

Avec Anne Sarkissian, réalisatrice, auteure, productrice.

Durée : 2 jours

Participants : 12

Public : scénaristes,
réalisateurs
et vidéastes

Lieu : Pôle
Audiovisuel,
Douarnenez

28
FEV
2020

10
MARS
2020

Quels sont les fondements d'une bonne collaboration ? Dans l'univers complexe du secteur de l'audiovisuel, aux enjeux économiques forts, il est nécessaire de comprendre les rôles et fonctions de chaque acteur de la filière, identifier les réseaux et les interlocuteurs pour trouver les moyens financiers afin de réaliser son projet de film.

Choisir de s'associer à une société de production, c'est au préalable décrypter les engagements contractuels, les moyens de rémunération et les bases d'une communication efficace.

Des conseils méthodologiques pour la rédaction d'une note d'intention de réalisation sont proposés et mis en pratique, alternant travail individuel et collectif.

UNE APPROCHE DU TEMPS CULTUREL, DE LA PRODUCTION À LA DIFFUSION

Avec Jérémie Mocquard, artiste, Collectif de la Meute et Mathieu Dorval, programmateur, Le Triskell, Centre Culturel de la ville de Pont-L'Abbé.

Durée : 3 jours

Participants : 12

Public : compagnies
et artistes

Lieu : Artenréel/
CAE29, 1 alez ar
waremm, Quimper

2

MARS
2020

3

MARS
2020

30

MARS
2020

Cette formation propose de travailler son projet artistique et d'en explorer collectivement ses problématiques à travers le prisme de la communication, de la production et de la diffusion.

Il sera question d'élaborer sa stratégie en lien avec les attentes du secteur professionnel. L'objectif de la formation est d'aider à repérer les partenaires adéquats pour son projet, de planifier son calendrier de travail, de définir son budget de création et de trouver les acteurs pour la production et la diffusion de son spectacle.

Chaque participant sera invité à travailler individuellement et en groupe à travers des cas pratiques (appeler un programmateur, rencontrer les financeurs, exposer sa stratégie...)

SPEC TACLE VIVANT

L'AUTOBIOGRAPHIE RAISONNÉE

Avec **Stéphanie Brulé-Josso**, co-fondatrice du Laboscop, laboratoire de recherche-action-formation qui accompagne le développement de la démarche autobiographique en Bretagne dans le cadre du réseau ACTE 1.

Durée : 3 jours

Participants : 12

Public : tous publics

Lieu : Artenréel/
CAE29, 1 alez ar
waremm, Quimper

16

MARS
2020

17

MARS
2020

17

AVR
2020

La démarche autobiographique permet de s'engager dans une dynamique de recherche sur son propre parcours. Elle associe un entretien et un travail personnel d'écriture, où les savoirs issus des expériences les plus variées de sa vie sont valorisés, articulés, distanciés pour y déceler les ressorts qui permettront de préparer de nouveaux projets.

Proposée en groupe, la formation permet à la fois de s'impliquer en tant qu'acteur et sujet principal de la recherche mais aussi d'apprendre à conduire l'entretien pour une tierce personne.

COMPRENDRE LA GESTION ET L'ADMINISTRATION DU RÉGIME DES ARTISTES AUTEURS

Avec **Brigitte Mouchel**,
artiste plasticienne et auteur, représentante du CAAP.

Durée : 1 jour

Participants : 12

Public : artistes
auteurs d'œuvres
graphiques et
plastiques, diffuseurs

Lieu : Arterréel/
CAE29, 1 rue Louis
Pidoux, Poul ar
Bachet, Brest

2

AVR
2020

Cette journée vise à donner les clés de compréhension des spécificités juridiques, fiscales et sociales de l'activité d'artiste auteur. Comment déclarer son activité, être en règle quand on vend une œuvre ou signe un contrat ? Comment facturer et déclarer ses revenus ? Quelles sont les particularités de la nouvelle réforme sociale en vigueur depuis janvier 2019 ?

Ces notions sont déterminantes tant dans le quotidien des artistes que dans la mise en pratique des bonnes relations contractuelles avec les diffuseurs.

LA POSSIBILITÉ D'UNE EXPOSITION

Avec Emmanuelle Hascoët, commissaire d'exposition indépendante, fondatrice de l'agence Fovearts.

Durée : 2 jours

Participants : 12

Public : artistes plasticiens et visuels, responsables d'espaces culturels

Lieu : Artenréel/
CAE29, 1 rue Louis
Pidoux, Poul ar
Bachet, Brest

27

AVR
2020

18

MAI
2020

Cette formation s'adresse à des artistes qui souhaitent monter un projet d'exposition. Elle vise à imaginer et préparer une proposition concrète de projet d'exposition, à destination d'une institution muséale, d'une galerie, d'un tiers-lieu...

Quels sont les éléments de base qui permettent de structurer un projet d'exposition, de le développer et de prospecter pour le concrétiser ?

En s'appuyant sur des exemples de projets d'exposition réalisés de A à Z dans divers lieux, les participants construiront pendant ces deux journées leur propre projet, depuis le choix des œuvres jusqu'au vernissage.

NOS BIENS COMMUNS

Avec Sylvain Rousseau, artiste et designer, co-fondateur de l'agence Fario, enseignant à l'EESAB-Quimper.

Durée : 9 jours

Participants : 12

Public : tous publics

Lieu : Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne – site de Quimper.

DU

14

AU

24

AVR
2020

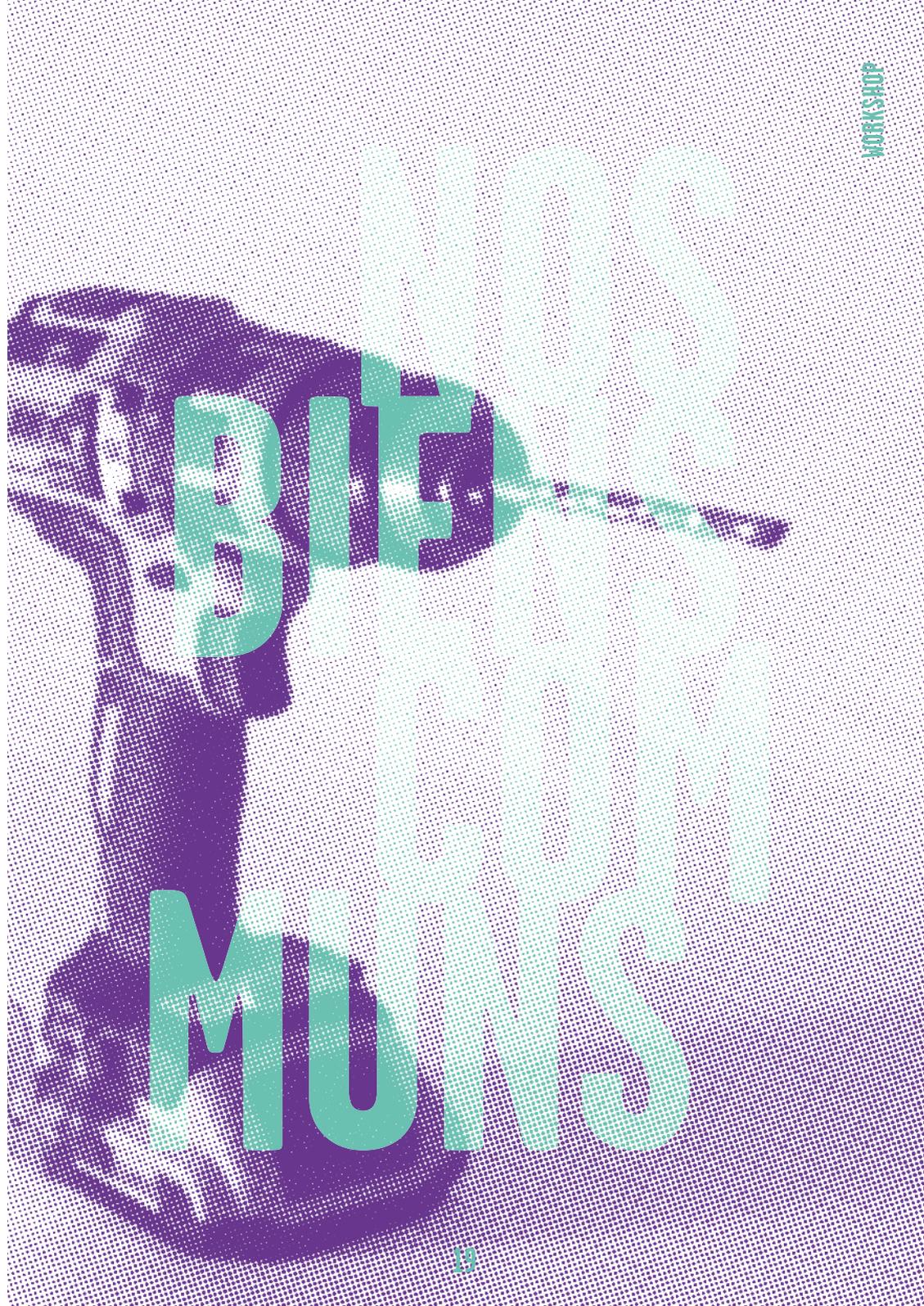
(HORS
WEEK-
END)

De nombreux artisans d'art et artistes exposent lors de marchés ou en galeries, et doivent se doter d'un mobilier pour présenter leur travail. Nous proposons de créer un ensemble mobilier modulable et mutualisé au sein de la coopérative, sous la houlette de Sylvain Rousseau, artiste et designer d'espace, en 9 journées dédiées à la recherche, la conception et la réalisation de mobiliers et d'éléments de décors sur mesure.

Les participants pourront acquérir ou développer l'autonomie nécessaire pour la fabrication de leurs éléments de présentation, depuis la création d'un cahier de tendance jusqu'à la découpe et l'assemblage de bois, en passant par la valorisation de matériaux, l'approche de techniques comme la feuille d'or, le marouflage de tissus, le moulage en plâtre.

Le workshop sera introduit par David Bruto et sa bibliothèque mobile, co-fondateur de Ultra Editions, et spécialiste du design libre.

Crédit Photo : Élodie Loos

“WINDOW DISPLAY” AMÉNAGER SON ESPACE DE VENTE ET SA VITRINE

Avec Sylvain Rousseau, artiste et designer, co-fondateur de l'agence Fario, enseignant à l'EESAB-Quimper.

Durée : 1 jour

Participants : 12

Public : artisans
d'arts et artistes

Lieu : Boutique
CRAFT, collectif de
créateurs, L'Hôpital-
Camfrout

4

MAI
2020

Investir un espace de vente, une boutique pérenne ou éphémère, en solo ou en collectif, n'est pas chose simple. Comment mettre en valeur ses productions, anticiper la bonne circulation du public, renouveler l'attrait des visiteurs ?

L'expérience de Sylvain Rousseau, artiste et designer d'espace, vise à guider les participants dans les choix de scénographie du lieu (mise en espace, intégrer la lumière, jouer avec les contraintes...), donner des conseils techniques pour la création de mobilier ou d'éléments de décors mais aussi de soigner sa vitrine en intégrant la notion de « display ».

ÊTRE VISIBLE ET SAVOIR SE VENDRE... SANS EFFORT

Avec Pauline Bernière, consultante en stratégie de l'innovation et François Aubecq, directeur artistique de l'agence Gustave Design

Durée : 1 jour 1/2

Participants : 10

Public : artisans d'art et designers

Lieu : Arténréel/ CAE29, 1 alez ar waremm, Quimper

14

MAI 2020

15

MAI 2020

Une formation pour ne plus "avoir peur de se vendre" ! Elle s'adresse à tous artisans d'art et designers pour aborder et dédramatiser toutes les fonctions liées à la vente et à la communication.

Partant de l'hypothèse que le succès d'une offre se détermine en amont, les participants apprendront à penser la vente dès la conception de leur production ou prestation pour que naturellement la communication en découle.

A l'issue de la formation, les participants auront acquis le socle de connaissances nécessaire pour comprendre le lien entre leur identité, leur offre et les outils pour communiquer efficacement.

CURRICULA VITAE... OU CE QUE LA PLURI-ACTIVITÉ FAIT À LA PRATIQUE ARTISTIQUE ET INVERSEMENT

Avec Johanna Rocard et Thomas Delahaye, artistes, La Collective, Rennes

Durée : 2 jours

Participants : 12

Public : tous publics

Lieu :
La Manufacture,
Morlaix
(sous réserve)

3

JUIN
2020

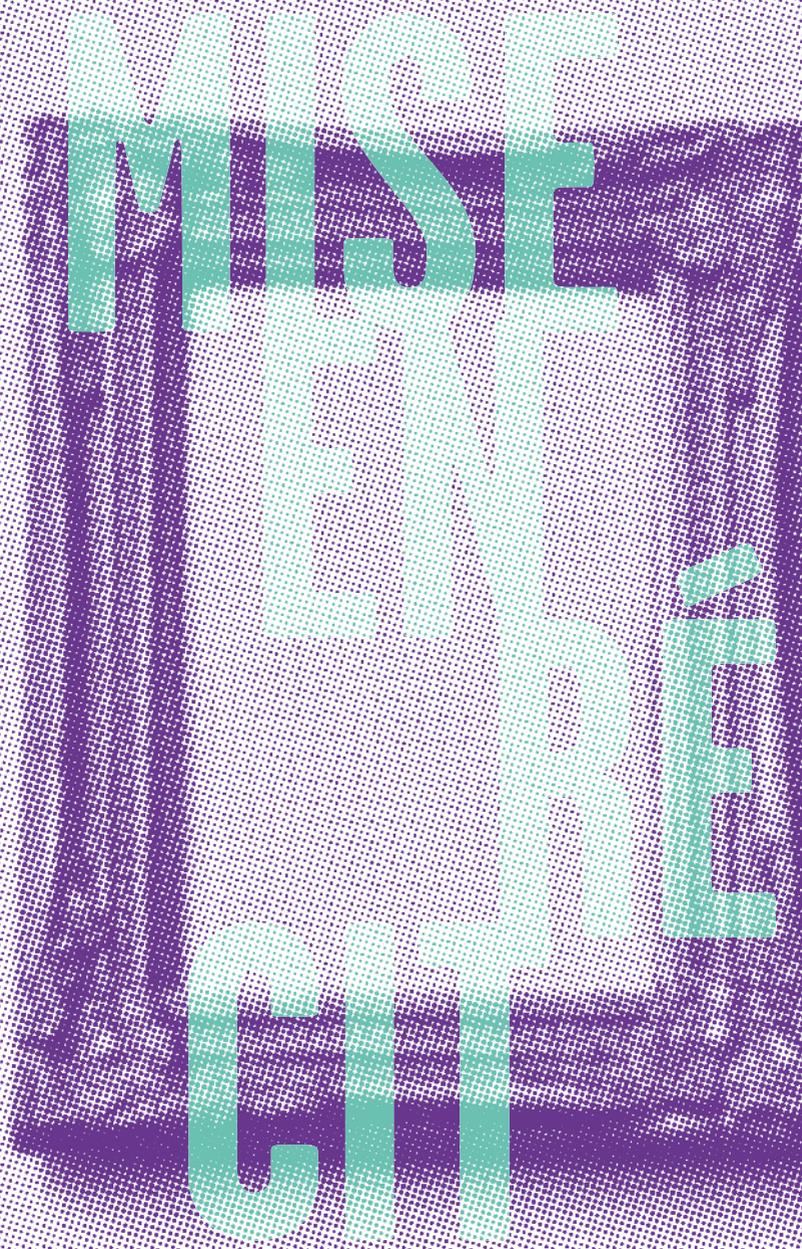
4

JUIN
2020

CURRICULA VITAE est un workshop de deux jours autour de la pluri-activité dans le champ de la création artistique. À l'heure d'une crise sociale sans précédent, qu'en est-il de la profession « artiste » naviguant entre création, professionnalisation, fantasmes, précarité et cadre administratif flou ?

Loin d'une formation, **CURRICULA VITAE** est une invitation faite aux artistes à se réunir pour faire émerger collectivement des formes et des récits plus en adéquation avec les réalités de la création contemporaine.

Loin des formats arides des tables rondes, sont proposés ici désenvoutement de CV, cartographie affective, détournement d'étiquettes sociales, lectures digestives, apéros thérapeutiques... Un temps de travail et de partage auto-réflexif sur sa posture d'artiste.

RÉINVENTER LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES ET LE PARTAGE DES OEUVRES AUX PUBLICS

Avec Thibault Brébant, L'Atelier des publics, Passerelle, Centre d'art contemporain et Amine Benattabou, designer.

Durée : 3 jours

Participants : 12

Public : artistes plasticiens et visuels

Lieu : Passerelle, Centre d'art contemporain, Brest

Ces trois journées en immersion à Passerelle s'adressent aux artistes qui souhaitent appréhender de nouvelles méthodes pour progresser dans leur approche de l'intervention artistique et pédagogique auprès de différents publics.

Dans une logique de recherche, de production collaborative et de formation, les participants développeront des prototypes d'objets de médiation et de scénarios d'usages en regard de leurs recherches et productions artistiques, encadrés et conseillés par l'équipe du centre d'art et d'un designer associé.

30

JUIN
2020

1er

JUIL
2020

2

JUIL
2020

5 RENCONTRES, 7 ARTISTES

Parallèlement aux actions de formations sectorielles, nous proposons à des artistes de mettre en perspective leur parcours, de créer un temps d'écoute et de partage convivial autour de la restitution d'expériences de travail et de la construction de leur modèle économique.

GISLAINE TRIVIDIC. Artiste plasticienne diplômée de l'école d'art de Strasbourg, elle installe son atelier dans le Finistère en 2012. Son travail de recherche autour de la céramique est présenté notamment au musée André Diligent à Roubaix, au Salon Céramique 14 (mention spéciale du jury), au Guldagergaard Ceramic Research Center au Danemark. Artiste intervenante auprès de jeunes scolaires durant 6 ans, pratique à laquelle elle intègre la langue bretonne, elle poursuit son travail d'accompagnement pédagogique en tant qu'assistante céramique à l'EESAB-Quimper depuis 2017.

www.gislainetrividic.com

Date : 13 mars 2020

Lieu : La Manufacture, Morlaix (sous réserve)

GUILLAUME CASTEL. Sculpteur autodidacte installé près de Morlaix, ses œuvres font l'objet depuis 2004 de nombreuses acquisitions publiques et d'expositions en France et à l'international. Il est co-fondateur du collectif "ICI" en 2015, dont l'un des objectifs est d'organiser des résidences d'artistes dans la baie de Morlaix. Il s'associe aux démarches de valorisation des artistes portées par Morlaix Communauté depuis 2018. Son travail est soutenu par la galerie Réjane Louin.

www.guillaumecastel.com

Date : 10 avril 2020

Lieu : Artenréel/CAE29, Quimper

SERGE MORIN. Diplômé des Beaux-Arts de Rennes. Après avoir été tour à tour, graphiste pour Kanabeach, photographe-reporter dans l'univers du surf, décorateur pour des entreprises privées, conférencier en milieu scolaire sur la filière blé, farine et pain, il décide de mettre son énergie à son propre service. En 2001 naissent les Prestigieux Etablissement FRICHTRE, atelier de créations pluriformelles. Ses créations sont assez inclasables dans l'univers du livre, l'accueil fut pourtant chaque fois enthousiaste chez les libraires en France, en Belgique, en Suisse et même au Québec.

www.frichtre.fr

Date : 24 avril 2020

Lieu : Quimper

JULIE AYBES & BRIGITTE MOUCHEL. La première est photographe, diplômée de l'école d'Arles, la seconde est plasticienne et auteure dont le travail est soutenu par les éditions Isabelle Sauvage. Elles ont fondé ensemble "méandres", lieu d'exposition et de résidence d'artistes à Huelgoat. Engagées dans le soutien à la professionnalisation du secteur des arts plastiques, elles ont à cœur de diffuser les ressources nécessaires à la bonne information des artistes sur leur statut.

www.meandres.art

Date : 29 mai 2020

Lieu : Méandres, Huelgoat

MORGANE BESNARD ET THOMAS DELAHAYE. Artistes diplômés de l'EESAB-Quimper, ils viendront raconter l'aventure de la création du festival "SETU" à Elliant, dédié à la performance depuis 2016. Ou comment, alors qu'on est artiste, on devient diffuseur.

www.setufestival.com

Date : 5 juin 2020

Lieu : La Manufacture, Morlaix (sous réserve)

Rencontres
ouvertes à tous
publics.

Participants : 20

GRATUIT

INITIATIVES & EXPERIMENTATIONS

E.D.G.A.R. (EXPÉRIMENTATION DU GESTE AU REGARD)

C'est l'envie d'un nouveau chantier de travail interne à la coopérative, ciblé sur l'accompagnement innovant de collectifs par filière de marchés. Avec la complicité et l'expérience de Pauline Bernière, entrepreneure au sein de la CAE29, nous mettons en œuvre un programme de formation-action autour de la filière culturelle, de la production à la diffusion d'une nouvelle offre, afin de mettre en synergie les compétences des multiples professionnels de la coopérative.

CENTRE DE RESSOURCES

Nous prenons l'initiative, en 2020, de créer un centre de ressources documentaires dédiés à la thématique de l'entrepreneuriat dans le secteur artistique et culturel, dans nos locaux de Quimper. Une sélection d'ouvrages de références sur l'économie, la sociologie de l'art, la gestion et l'administration des activités artistiques sera proposée à la consultation sur place.

Artenréel élargit sa réflexion et son engagement auprès des artistes et des entrepreneurs culturels en expérimentant de nouvelles modalités d'accompagnement et de ressources professionnelles.

COOP JEUNES DESIGNERS

En partenariat avec l'Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne-site de Brest, nous proposons aux étudiants en design de Master 1 et 2 d'intégrer et co-construire une "coopérative éphémère" afin de les accompagner dans leurs démarches de professionnalisation.

TARIFS

Formations d'1 journée : **60€**

Formations d'1 journée 1/2 : **90€**

Formations de 2 jours : **120€**

Formations de 3 jours : **180€**

Workshop « Nos biens communs » : **360€**

Toutes les formations peuvent faire l'objet d'une demande de prise en charge auprès du Département du Finistère pour les personnes allocataires du RSA.

Formations "Autobiographie Raisonnée" et "Curricula Vitae" : **gratuit.**

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

EMILIE KERMANAC'H

06 84 46 22 63
emiliekermanach@cae29.coop

ELODIE LOOS

06 69 02 20 48
elodieloos@cae29.coop

Artenréel est le pôle culturel de la coopérative d'activités et d'emploi Chrysalide (CAE29), entreprise partagée au service d'entrepreneurs individuels.

Pour plus d'infos :
www.cae29.coop

UN GRAND MERCI

Nous remercions le Ministère de la Culture / Direction des Médias et Industries Culturelles pour son soutien financier, grâce auquel ces initiatives ont pu voir le jour, ainsi que le Département du Finistère pour son attention portée aux démarches de professionnalisation des artistes.

Et un grand merci à tous les intervenants pour leur contribution à ce programme !

CAE 29 | **ARTENRÉEL**

1 Alez ar waremm - 29000 Quimper
Tél : 02 98 66 09 99
contact@cae29.coop