

Développer sa carrière artistique

Durée
5 jours

Objectifs pédagogiques

- **Structurer son projet artistique**

Situer sa démarche dans un contexte culturel, social ou artistique.
Identifier les éléments biographiques liés à sa création.
Rédiger un texte synthétique pour ses supports de communication.
Présenter sa démarche, à l'écrit et à l'oral, en adaptant son discours selon les interlocuteurs et supports.

- **Développer une stratégie de communication et de visibilité**

Identifier les usages et contenus adaptés à Instagram et LinkedIn
Harmoniser textes et visuels pour une communication cohérente.
Définir une stratégie digitale efficace et méthodique.

- **Maîtriser la gestion administrative et financière**

Comprendre les statuts juridiques, droits d'auteur et obligations fiscales.
Gérer budgets, facturation et planification financière.
Identifier des financements et gérer les relations avec les partenaires.

- **Développer des réseaux professionnels**

Construire un réseau pertinent (galeristes, commissaires, artistes, institutions).
Maîtriser la prospection et négocier des opportunités (expositions, collaborations, publications).
Participer activement à des événements artistiques pour renforcer sa notoriété.

- **Réaliser et présenter des projets artistiques**

Concevoir des dossiers solides pour appels à projets ou subventions.
Gagner en impact lors des présentations orales et écrites.
Expérimenter des formats et collaborations innovantes pour se démarquer.

Public concerné

Toute personne qui envisage de lancer ou de développer sa carrière artistique

Prérequis

- Avoir une pratique avérée dans le champ des arts visuels s'appuyant sur une démarche formalisée, un travail de production et de diffusion de ses œuvres
- Développer son activité dans un cadre professionnel
- Disposer d'un ordinateur portable personnel et savoir aller sur internet
- Venir avec des visuels de ses œuvres et textes de présentation
- Fournir un dossier artistique lors de son inscription (format PDF)

Moyens pédagogiques

- Supports pédagogiques : Documents écrits, supports numériques (PDF, vidéos), infographies, ressources en ligne.
- Méthodes actives : Travaux pratiques, études de cas, ateliers collaboratifs, projets.
- Interactions formatives : Cours interactifs, groupes de discussion, coaching individuel, mentorat.
- Outils numériques : Logiciels spécialisés, applications collaboratives, simulations, MOOCs.
- Activités autonomes : Lectures, exercices, quizz, podcasts.
- Approches expérientielles : Immersions, jeux de rôles, création de portfolios.

Moyens administratifs

Moyens administratifs Feuille d'émargement du stagiaire / questionnaire googleform pour évaluation de la formation et du formateur.

JOUR 1

Structurer son projet artistique

Définir son univers artistique : Exercices introspectifs pour clarifier son identité, ses influences et ses aspirations artistiques.

Situer sa démarche artistique dans un contexte (culturel, social, économique, historique, artistique, esthétique)

Analyse de positionnement : Étude des parcours d'artistes à différents stades de carrière, identification du public cible et clarification des ambitions.

Clarifier sa vision professionnelle

Structuration de projet : Élaboration d'une vision à moyen/long terme et rédaction d'une démarche artistique.

Intervention d'un expert : Échange avec un directeur de musée d'art contemporain sur les attentes et les enjeux du secteur.

JOUR 2 :

Concevoir les outils pour une communication efficiente

Identifier les contenus et usages d'un portfolio

Harmoniser et mettre en forme des contenus (visuels, légendes et textes)

Appliquer une méthodologie de travail adaptée à ses problématiques

Atelier pour créer un portfolio visuel et narratif sur Canva

Concevoir une stratégie de communication et de visibilité

Identifier les contenus et usages d'un portfolio

Harmoniser et mettre en forme des contenus (visuels, légendes et textes)

Appliquer une méthodologie de travail adaptée à ses problématiques

Atelier pour créer un portfolio visuel et narratif sur Canva

Intervention d'un expert : Échange avec un artiste sur les clefs pour développer sa carrière

JOUR 3

Maîtriser la gestion administrative et financière

Comprendre les différents statuts juridiques (artiste-auteur, autoentrepreneur, société) et leurs implications fiscales.
Étudier des cas pour déterminer les avantages et inconvénients selon les projets.
Initier les bases de la gestion financière : établir des budgets et suivre ses finances.

Élaborer un budget pour un projet artistique.

Rédiger devis et factures.
Identifier des financements (appels à projets, mécénats, résidences).
Atelier sur la rédaction de candidatures solides pour des financements.

Intervention d'un expert : Échange avec un commissaire d'exposition sur son rôle et ses compétences

JOUR 4 :

Développer des réseaux professionnels

Créer et gérer un réseau
Techniques pour approcher galeristes, commissaires, institutions.
Pitcher sa démarche artistique
Simulations pour établir un premier contact professionnel lors d'événements (foires, expositions collectives).

Collaborer et négocier

Apprendre les techniques de négociation (vente, collaboration).
Étudier des contrats types pour éviter les erreurs courantes.
Jeux de rôle pour renforcer les compétences en négociation.

Intervention d'un expert : Échange avec un directeur de galerie d'art contemporain sur son rôle et ses compétences

JOUR 5 :

Créer un projet artistique de A à Z

Étudier des exemples de projets aboutis.
Formuler, à l'oral et à l'écrit, une présentation de sa démarche
Rédiger une présentation écrite pour un jury ou un mécène.
Renforcer la posture et la confiance lors des présentations orales

Coaching personnalisé

Finaliser les portfolios et les projets individuels.

Présenter et évaluer

Simulation : défense d'un projet devant un jury fictif.
Feedback détaillé des formateurs et des pairs

Evaluation des acquis

L'évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur par : des questionnaires/quiz google form

Formateurs

Antoine PY
Responsable pédagogique

Tarif

2400 € TTC les 5 jours