

Formations Professionnelles — 2023

El cost de la vida | structurer son
activité d'artiste*

El cost de la vida* | structurer son activité d'artiste

70h pour tracer sa route dans l'écosystème
de l'art contemporain

Modules 1, 3 et 4 : au BBB centre d'art (Toulouse)

Module 2 : en distanciel (sur Zoom)

La formation « El cost de la vida » vous aidera à acquérir une meilleure connaissance des conditions économiques et juridiques de l'activité d'artiste (économie d'œuvres et de projets, régime de l'artiste-auteur-riche, déclaration de revenus et droits d'auteur-riche), des différents contextes de travail possibles (résidences, art dans l'espace public et dispositifs d'éducation artistique et culturelle), et à vous situer dans cet écosystème selon votre pratique et vos envies.

Comment gérer et structurer son activité ? Comment répondre à un appel à projets ou démarcher des diffuseur·euses ? Comment équilibrer son temps professionnel et mettre en place une dynamique de travail stable et productive ? Comment naviguer dans le monde de l'art contemporain et tirer son épingle du jeu ?

Objectifs pédagogiques

- ◇ Savoir diversifier ses financements et ses contextes de travail pour pérenniser son activité d'artiste
- ◇ Améliorer la gestion administrative et organisationnelle de son activité
- ◇ Comprendre les attendus et le fonctionnement de l'écosystème de l'art contemporain
- ◇ Savoir monter des projets artistiques et répondre à des appels à candidature

Modules

1. Connaître et appliquer le régime administratif et juridique des artistes-auteur-rices

3 jours | 21h | 4, 5 et 7 avril 2023 | 9h30-13h et 14h-17h30

au BBB centre d'art (Toulouse)

intervenante : Pauline Grasset

2. Connaître les aides publiques et privées et comprendre le mécénat pour diversifier ses financements

2 jours | 14h | 11 et 12 avril 2023 | 9h30-13h et 14h-17h30

en distanciel (sur Zoom)

intervenantes : Juliette Pym et Marine Lang

3. Répondre à des appels à candidature pour amener sa création artistique dans différents contextes

3 jours | 21h | 13, 14 et 21 avril 2023 | 9h30-13h et 14h-17h30

Au BBB centre d'art (Toulouse)

Avec Juliette Pym, Lucie Delepierre, Marie-Anne Chambost et Irwin Marchal

4. Savoir établir un budget prévisionnel et organiser son activité d'artiste

2 jours | 14h | 18 et 19 avril 2023 | 9h30-13h et 14h-17h30

au BBB centre d'art (Toulouse)

intervenante : Juliette Pym

Modalités d'évaluation

Artistes visuel·les professionnel·les ou engagés·es dans une démarche de professionnalisation :

- ◇ Avoir déjà eu une première expérience de diffusion, même locale
- ◇ Engagement dans la production : avoir déjà produit des pièces
- ◇ Pour le module 3 : avoir un projet de réponse à un appel à candidature

Publics concernés

- ◇ Questionnaire de positionnement en amont de la formation
- ◇ Questionnaire d'auto-évaluation en fin de formation
- ◇ Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid

El cost de la vida* | structurer son activité d'artiste

MODULE 1

Connaître et appliquer le régime administratif et juridique des artistes-auteur·rices

3 jours | 21h | 4, 5 et 7 avril | 9h30-13h et 14h-17h30

au BBB centre d'art (Toulouse)

intervenante : Pauline Grasset

Objectifs du module

- ◇ Créer son activité juridiquement, fiscalement et socialement.
- ◇ Maîtriser les particularités du régime de l'artiste-auteur·rice : choisir l'option fiscale adaptée à son activité, connaître les obligations comptables, comprendre le cadre social (démarches, droits).
- ◇ Facturer selon les champs d'application du régime.
- ◇ Connaître les statuts adaptés aux activités ne rentrant pas dans le champs d'application du régime de l'artiste-auteur·rice, les gérer en autonomie.
- ◇ Identifier, comprendre et appliquer les différents modèles de contrats de cession de droits d'auteur·rice et pouvoir en établir un en fonction de son projet.

Programme détaillé

Première journée : se saisir des spécificités du régime artiste-auteur·rice

- ◇ Présentation des activités de l'artiste-auteur·rice selon la nouvelle nomenclature 2023 et identification des interlocuteur·rices et organismes compétent·es.
- ◇ Démarches d'inscription juridiques, fiscales et sociales.
- ◇ Choix d'une option fiscale, gestion de sa comptabilité.

Deuxième journée : appréhender le cadre social du régime de l'artiste-auteur·rice et exercer une pluriactivité

- ◇ Système de cotisation, déclaration de revenus auprès de l'URSSAF artiste-auteur·rice.
- ◇ Focus sur la facturation.
- ◇ Pluriactivité : inventaire des statuts possibles sur la base des activités développées.

Troisième journée : connaître les principes essentiels du droit d'auteur et vérifier leurs applications dans les contrats de cession et factures

- ◇ Prérogatives du droit d'auteur·rice : protection des droits moraux et patrimoniaux.
- ◇ Organismes en charge de la protection des droits.
- ◇ Typologies des contrats de cession de droit d'auteur·rice et mentions obligatoires.

Intervenante

Pauline Grasset, coordinatrice de l'accompagnement au BBB centre d'art. Titulaire d'une licence en histoire de l'art, d'un diplôme de Conseillère en insertion professionnelle (CIP) et d'un DU en propriété intellectuelle, elle est spécialisée dans le régime de l'artiste-auteur·rice (obligations juridiques, sociales et fiscales) ainsi que dans le droit d'auteur·rice et la contractualisation.

Méthode pédagogique

Formation collective alternant participation active et exposé de contenu : échanges entre participant·es, apport de contenus, exercices pratiques à partir des situations, des projets et de l'activité des participant·es.

Supports distribués en fin de formation

Outils pratiques (modèles de facture, registre comptable, contrats, formulaires administratifs), sous format électronique.

El cost de la vida* | structurer son activité d'artiste

MODULE 2

Connaître les aides publiques et privées et comprendre le mécénat pour diversifier ses financements

2 jours | 14h | 11 et 12 avril 2023 | 9h30-13h et 14h-17h30
en distanciel (sur Zoom)

intervenantes : Juliette Pym et Marine Lang

Objectifs du module

- ◇ Connaître les aides du secteur public et privé pour les artistes visuel·les
- ◇ Connaître le fonctionnement et enjeux du mécénat
- ◇ Savoir intégrer les aides publiques et privées à ses projets artistiques pour développer et diversifier ses revenus artistiques

Programme détaillé

Première journée : les aides publiques et privées accessibles aux artistes visuel·les

- ◇ Découvrir les aides attribuées par la Drac, le Cnap et la Région Occitanie aux artistes visuel·les : conditions, éligibilité des projets, montage des dossiers.
- ◇ Découvrir les aides privées (prix, bourses, concours) : création émergente et confirmée, champs disciplinaires (photographie, etc.) et dispositifs spécifiques.

Deuxième journée : Intégrer la question du mécénat dans un projet artistique

- ◇ Les modèles et l'organisation du mécénat en France.
- ◇ Méthodologie pour construire un projet avec une entreprise et définir une tactique d'approche pertinente et efficace.

Intervenantes

Juliette Pym, coordinatrice des formations au BBB centre d'art. Titulaire d'un master en arts plastiques et en études culturelles, elle a travaillé dans la production de projets artistiques au sein de plusieurs structures culturelles et mené une recherche théorique sur la Critique institutionnelle au sein du laboratoire CLARE/ARTES (Université Bordeaux Montaigne). Elle est spécialisée en méthodologie de présentation du travail artistique à l'oral et à l'écrit et en histoire de l'art contemporain.

Marine Lang, déléguée générale, Mécènes du Sud Montpellier-Sète. Marine Lang dirige Mécènes du Sud Montpellier-Sète, collectif de 40 entreprises pour le soutien à l'art contemporain. L'association produit chaque année œuvres, projets et événements, et établit une programmation d'expositions dans un lieu dédié de 150m², à Montpellier. Marine Lang a travaillé précédemment pour les services des publics du Magasin à Grenoble (38) et du Musée régional d'art contemporain à Sérignan (34). Elle est également commissaire d'expositions.

Méthode pédagogique

Formation collective alternant participation active et exposé de contenu : échanges entre participant·es, apport de contenus, à partir de l'expérience de chaque participant·e.

Supports distribués en fin de formation

Supports de cours (diaporama synthétique), guides, livrets et fiches ressources, outils administratifs (rescrit fiscal et textes de loi), sous format électronique.

El cost de la vida* | structurer son activité d'artiste

MODULE 3

Répondre à des appels à candidature pour amener sa création artistique dans différents contextes

3 jours | 21h | 13, 14 et 21 avril 2023 | 9h30-13h et 14h-17h30
au BBB centre d'art (Toulouse)

intervenant-es : Juliette Pym, Lucie Delepierre, Marie-Anne Chambost et Irwin Marchal

Objectifs du module

- ◇ Connaître les typologies de résidences et les contextes d'intervention d'un-e artiste visuel-le et choisir les plus adapté-es à sa pratique.
- ◇ Concevoir et proposer un projet dans l'espace public : contenu, formes de financement, éléments administratifs.
- ◇ Savoir monter un dossier de réponse à un appel à candidature.

Programme détaillé

Première journée : Concevoir un projet de résidence

- ◇ Les typologies de résidence : principes de base et dispositifs de financement au national et à l'international
- ◇ Le déroulement d'une résidence : conditions financières et rémunération, production et co-production, interventions auprès de publics
- ◇ Le dossier de candidature : méthodologie de présentation du dossier et de rédaction d'une note d'intention

Deuxième journée : construire un projet dans l'espace public

- ◇ Méthodologie de construction d'un projet d'art contemporain dans l'espace public.
- ◇ Les attendus, les opportunités et les écueils.
- ◇ Les dispositifs de financement.
- ◇ Exemples de projets dans l'espace public.

Troisième journée : restitution

- ◇ Présentation par les participant-es d'un projet personnel de recherche, de création, de production et/ou d'intervention artistique dans le cadre d'un appel à candidature et retours collectifs : pertinence et cohérence du projet par rapport à l'appel et à la pratique artistique, faisabilité, ressources et conseils personnalisés.

Intervenant-es

Juliette Pym, coordinatrice des formations au BBB centre d'art. Titulaire d'un master en arts plastiques et en études culturelles, elle a travaillé dans la production de projets artistiques au sein de plusieurs structures culturelles et mené une recherche théorique sur la Critique institutionnelle au sein du laboratoire CLARE/ARTES (Université Bordeaux Montaigne). Elle est spécialisée en méthodologie de présentation du travail artistique à l'oral et à l'écrit et en histoire de l'art contemporain.

Lucie Delepierre, coordinatrice du Pôle des publics au BBB centre d'art. Diplômée d'une maîtrise en Histoire de l'art et d'un master professionnel en médiation culturelle de l'art, elle a occupé le poste de médiatrice chargée des publics au centre d'art image/imatge à Orthez de 2009 à 2011. Depuis, elle coordonne le Pôle des publics du BBB centre d'art. Elle est membre active du Laboratoire des médiations en art contemporain Occitanie (LMAC) et du réseau national BLA ! Association des professionnels de la médiation en art contemporain.

Marie-Anne Chambost a travaillé dans plusieurs institutions d'art contemporain en France (musées et FRAC), en tant que chef de projet d'expositions et responsable de collections. Elle dirige Pointdefuite, une agence culturelle indépendante à but non lucratif de Bordeaux qui coordonne des projets de commandes artistiques Nouveaux commanditaires. En parallèle, Marie-Anne Chambost intervient dans plusieurs formations universitaires (Licence CoMediA, INSPE, Icart, DU Lille) et apporte son expertise dans de nombreux projets de coopération menés par la Fabrique Pola au service de la structuration des arts visuels (artistes auteurs, opérateurs culturels), et dans le cadre d'une mission de valorisation d'oeuvres du 1% artistique produite à l'échelle de la Nouvelle Aquitaine en développant des projets EAC avec des collégiens et lycéens).

Artiste, producteur, mais aussi galeriste et commissaire d'exposition, **Irwin Marchal** enchaîne les activités et les événements. Après des études aux beaux-arts de Bordeaux, il passe plusieurs années à alterner pratique artistique, projets curatoriaux, projet de production et rédaction de texte critique pour divers artistes et lieux d'exposition. En 2015 à 2020 il crée et dirige la galerie Silicone à Bordeaux, avant de travailler pendant un an pour la mairie de Bordeaux (de 2020 à 2021) comme coordinateur des projets de la Base Sous-Marine de Bordeaux. Aujourd'hui ses activités se concentrent autour de la programmation et l'organisation d'expositions itinérantes, sur la coordination et l'accompagnement de projets artistiques dans l'espace public ainsi que sur la formation et la transmission de savoir-faire envers les artistes et les acteurs du secteur des arts visuels.

Méthode pédagogique

Formation collective alternant participation active et exposé de contenu : échanges entre participant-es, apport de contenus, exercices pratiques à partir des projets des participant-es.

Supports distribués en fin de formation

Supports de cours (diaporama synthétique), grilles méthodologiques, guides pratiques, fiches ressource, exemples de dossiers et de documents contractuels, bibliographie.

El cost de la vida* | structurer son activité d'artiste

MODULE 4

Savoir établir un budget prévisionnel et organiser son activité d'artiste

2 jours | 14h | 18 et 19 avril 2023 | 9h30-13h et 14h-17h30

au BBB centre d'art (Toulouse)

intervenante : Juliette Pym

Objectifs du module

- ◇ Acquérir une méthodologie pour la rédaction du budget prévisionnel et le suivi budgétaire d'un projet artistique.
- ◇ Savoir construire un plan d'action pour son activité : fixer les objectifs stratégiques et les décliner en objectifs opérationnels.

Programme détaillé

Première journée : savoir budgétiser ses projets

- ◇ Le budget prévisionnel : les postes de dépense, les règles de base, suivi et méthodologie.
- ◇ Les différents types de budget (budget de demande d'aide à la création, d'exposition, d'atelier pédagogique...) et méthodes d'évaluation des montants préconisés.
- ◇ Cas pratiques : élaboration d'un budget à partir des projets des participant·es.

Deuxième journée : définir son plan d'action

- ◇ Méthodologie pour définir ses objectifs stratégiques et pour les décliner en objectifs opérationnels.
- ◇ Elaboration d'un plan d'action individuel à partir des objectifs stratégiques et de l'analyse de son activité.

Intervenante

Juliette Pym, coordinatrice des formations au BBB centre d'art. Titulaire d'un master en arts plastiques et en études culturelles, elle a travaillé dans la production de projets artistiques au sein de plusieurs structures culturelles et mené une recherche théorique sur la Critique institutionnelle au sein du laboratoire CLARE/ARTES (Université Bordeaux Montaigne). Elle est spécialisée en méthodologie de présentation du travail artistique à l'oral et à l'écrit et en histoire de l'art contemporain.

Méthode pédagogique

Formation collective alternant participation active et exposé de contenu : échanges entre participant·es, apport de contenus, exercices pratiques à partir des projets des participant·es.

Supports distribués en fin de formation

Supports de cours (diaporamas synthétiques), barèmes et recommandations tarifaires, outils pratiques (modèles et exemples de budgets, plan d'action, rétro-planning, etc.), sous format électronique.

Informations pratiques

Accueil

Pour les modules en présentiel : la formation se déroulera au BBB centre d'art, 96 rue Michel Ange, 31200 Toulouse, bâtiment en rez-de-chaussée accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour les modules en distanciel : la formation se déroulera sur Zoom à l'aide d'un lien de connexion que nous vous fournirons une fois votre inscription validée. Si vous ne vous êtes jamais connecté-e avec Zoom, il vous sera nécessaire de télécharger l'application sur votre ordinateur : www.zoom.us/download

Inscription

admin.ressource@lebbb.org ou au 05 61 13 50 33

Clôture des inscriptions 1 mois avant la formation. L'inscription est effective une fois le formulaire de pré-inscription complété (envoi par mail) et le paiement effectué ou la prise en charge validée.

Accessibilité & handicap

Si vous avez besoin d'un aménagement particulier ou d'une adaptation spécifique de la formation en termes de supports, de rythme, d'équipements, nous sommes à votre écoute : formation@lebbb.org | 05 61 13 50 33

Tarif et financement

Pour les 4 modules : 2 800 € TTC
Prix par module : 560 € (2 jours) / 840 € (3 jours)

◇ Si vous êtes artiste-auteur-riche, l'Afdas peut financer vos formations et dans certains cas le transport et l'hébergement, sous conditions : www.afdas.com/particuliers/services/financement/artistes-auteurs.

◇ Si vous êtes demandeur-euse d'emploi et que vous ne remplissez pas les critères d'éligibilité Afdas ou de votre OPCO, la Région Occitanie finance vos formations au BBB centre d'art sur prescription de votre conseiller-e pôle emploi (nombre de places limité, sous conditions).

◇ Si vous êtes salarié-e ou travailleur-euse indépendant-e, se rapprocher de votre employeur-euse et/ou de l'Opérateur de compétences (OPCO) dont vous dépendez (Afdas, Unifformation, FIF-PL...).

***100% de nos stagiaires accèdent au financement de leur formation.
Le BBB centre d'art vous accompagne pour la sollicitation d'un financement !***

*Eulalia Grau, El cost de la vida, 1977-1979.