culture•lab29
L'AGENCE CULTURELLE DU FINISTÈRE
ACCOMPAGNEMENT · CONSEIL · FORMATION

Programme de formation professionnelle

Comment organiser son projet de production et de diffusion ?

AU — BOUT DU PLONGEOIR

En partenariat avec Itinéraire d'artiste(s), Coopération Nantes-Rennes-Brest-Rouen

Les Fabriques, laboratoire(s) artistique(s) de la Ville de Nantes et Au bout du plongeoir, ont initié en 2013 *Itinéraire d'artiste(s) :* un programme de soutien, d'accompagnement et d'accueil d'équipes artistiques dans le cadre de résidences croisées entre les deux agglomérations. **La Ville de Brest et l'association DEREZO** s'associent à cette dynamique depuis 2017. Le **CDN de Normandie-Rouen** a rejoint cette coopération en 2020.

Public concerne

Porteur·se·s de projets artistiques dans toutes les disciplines du spectacle vivant (musique, théâtre, arts de la rue, danse, cirque) et des arts visuels liés au spectacle vivant (performance, installations ...).

- ✓ Il est possible et même conseillé de vous inscrire en binôme : 2 personnes en charge de la production-diffusion d'un même projet. Par exemple : un·e artiste et un·e chargé·e de production.
- ✓ Cette formation est ouverte aux porteur·se·s de projets artistiques inscrit·e·s ou l'ayant été dans la Coopération Nantes-Rennes-Brest Itinéraire d'artistes

Prerequis

Avoir déjà réalisé au moins un processus de création et de diffusion et avoir un projet en cours ou à ses prémisses (*qui sera à la base du parcours de formation : écriture, équipe, résidences, partenaires, équipe, budget* ...).

OBJECTIF GENERAL

Imaginer, concevoir, mettre en jeu une création, demande de consolider un ensemble de compétences, d'outils et de ressources. La formation vise à accompagner les artistes et leur équipe dans leurs processus de production et de diffusion
Cette formation vise à apporter des repères méthodologiques concrets pour réaliser son projet, comprendre son contexte de travail et adapter les ressources aux besoins. Au plus proche des parcours des équipes artistiques, il s'agira de décliner ces outils en questionnant les pratiques de chacun·e, en s'appuyant sur les apports des formatrices et les contributions de professionnels invités.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- ✓ Clarifier son projet artistique (singularité et positionnement) dans son contexte de création et de territoire
- ✓ Communiquer son projet notamment via les supports numériques
- ✓ Repérer et mieux comprendre l'environnement professionnel du projet : les réseaux de production et de diffusion, les soutiens des collectivités publiques et territoriales
- ✓ Optimiser l'organisation des ressources humaines (fonctions de production, diffusion, administration)
- ✓ Aborder les principes d'un modèle économique et d'outils budgétaires adaptés
- ✓ Mettre en œuvre son projet dans un plan d'action (les étapes de production et de financement)

CONTENU DE LA FORMATION

Etape 1 : Comment clarifier et élaborer son projet artistique ?

Jour 1 : Clarifier la formulation de son projet artistique

- ✓ Se présenter et exposer la singularité artistique et culturelle de son projet
- ✓ Définir ses enjeux et objectifs sur le plan artistique, environnemental et sociétal
- ✓ Témoignage d'un artiste : son itinéraire et ses enjeux actuels
  Simon Gauchet, metteur en scène / Cie L'école Parallèle Imaginaire
- ✓ Analyse de pratiques

Jour 2 : Ecrire et communiquer son projet

- ✓ Cartographie et usages de supports de communication
  Tour d'horizon des outils numériques et analyse de leur pertinence
- ✓ Atelier : Identité artistique et supports numériques
  Intervention et atelier : Richard Louvet-Atelier Wunderbar – Graphiste et directeur artistique
- ✓ Analyse de pratiques

Etape 2 : Quel est l'environnement adapté à mon projet ?

Jour 3 : Avec quels partenaires culturels monter son projet aujourd'hui ?

- ✓ Notions de production (autoproduction, résidences, aides ...), diffusion et action culturelle
- ✓ Repérage des lieux et des réseaux culturels
- ✓ Enjeux liés à la production et à la diffusion (Nantes, Région, Grand ouest ...)
- ✓ Témoignages et interventions : lieu nantais (*en cours*) / Au bout du plongeoir, Dominique Chrétien
- ✓ Analyse de pratiques.

Jour 4 : Quels soutiens publics pour réaliser et financer son projet ?

- ✓ Rencontre avec des acteurs territoriaux
- ✓ Les Fabriques et la ville de Nantes, Marie Chapelain, chargée de mission Création-Emergence /coordinatrice des Fabriques / Spectacle Vivant en Bretagne (SVB), Briac Jumelais, directeur / Culture Lab 29, Florence Magnanon, directrice
- ✓ Financer son projet : Carte des parties-prenantes : coproducteurs / collectivités / privés
  Stratégie et plan d'action pour une recherche de financements auprès des collectivités
- ✓ Analyse de pratiques

Etape 3 : Comment organiser et mettre en œuvre son projet ?

Jour 5 : L'équipe et les ressources pour monter et réaliser son projet

- ✓ Cadrage sur les métiers et les fonctions liées à la production et à la diffusion
- ✓ Approche du modèle économique du projet
  Les outils budgétaires du montage de production et de la diffusion
- ✓ Analyse de pratiques

Jour 6 : Organiser son plan d'action : les étapes du montage de production et ses priorités

- ✓ Stratégie et rétroplanning pour un montage de production :
  Présentation d'outils méthodologiques pour un processus de création
- ✓ Un exemple de montage de production
- ✓ Témoignage de la Cie Derezo, Brest : Charlie Windelschmidt, directeur artistique / Mathilde Pakette Brest, chargée de production
- ✓ Construction du plan d'action de son projet
  Atelier : plan d'action sur 2 ans
- ✓ Bilan de la formation avec Au bout du plongeoir et Culture Lab 29

METHODES PEDAGOGIQUES

La formation propose plusieurs approches et supports pédagogiques, dont l'objectif est le croisement de points de vue et de références. La démarche se déroule dans un esprit de coopération, de bienveillance et d'écoute, en favorisant l'échange d'expériences et l'analyse des pratiques professionnelles.

- ✓ **Proposer un apport de cadres théoriques et d'outils pratiques**
  (Cf Documents fournis)
- ✓ **Inviter les professionnels du secteur à témoigner**
  Des professionnel·le·s du secteur et notamment ceux·lles impliqué·e·s dans Itinéraire d'artiste(s) sont invité·e·s sur chaque thème à transmettre leurs pratiques : artistes et chargé·e de production, responsables de lieux de programmation et de production, acteur·trice·s des collectivités alimentent ainsi la réflexion et les échanges
- ✓ **Favoriser l'échange d'expériences entre les stagiaires dans le cadre d'ateliers collectifs**
  La formation s'appuie sur l'échange avec et entre les stagiaires, partant des projets en cours
  Des ateliers quotidiens sont organisés sur chaque thème, traitant de façon très concrète des questions, freins, atouts et perspectives posés dans les étapes de réalisation
  La production des ateliers, individuelle et collective, est mise en commun pour être alimentée de la diversité des positions des stagiaires
- ✓ **L'analyse des projets et des pratiques professionnelles**
  Cette méthode est fondée sur l'analyse d'expériences professionnelles de terrain, récentes ou en cours, présentées par leur principal·e acteur·ice dans le cadre d'un groupe composé des stagiaires.
  Cet échange d'expériences entre pairs, animé par un·e intervenant·e extérieur, permet de questionner sa posture professionnelle, de mieux comprendre les difficultés et de progresser dans leur résolution.
  L'espace de parole(s) rompt l'isolement, et permet la distanciation et l'analyse de la situation.
  Le groupe participe à la suggestion de perspectives d'évolution, et crée une dynamique professionnelle bénéfique à chacun.

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES FOURNIS AUX STAGIAIRES

Ces documents sont mis à disposition sur le Padlet (logiciel en ligne qui regroupe toutes les informations, documents pour la formation).

Production de textes de référence et d'outils pratiques pour chaque thème abordé :

- ✓ Présenter la singularité du projet : historique et références artistiques, style et forme du projet, argument dramaturgique, acteurs …
- ✓ Communiquer son projet : panorama des supports dont numériques et visuels
- ✓ Repérer son environnement : les politiques publiques (dispositifs d'aides et de soutiens) / les réseaux professionnels : principes et organisation …
- ✓ Organisation des ressources humaines / les fonctions au sein du collectif artistique : artistes, chargé·es de production et de diffusion, administration, techniciens ; Prestations externes : bureaux de production et d'administration sociale et comptable …
- ✓ Outils budgétaires (budget prévisionnel de production et de diffusion / plan de trésorerie …) Gestion sociale : législation et bases salariales liées à l'intermittence
- ✓ Plan d'action : méthodologie générale pour organiser son projet sur 2 à 3 ans Modalités d'évaluation

MODALITES D'EVALUATION

Chaque jour : échange sur la journée précédente / Evaluation des acquis et des questionnements
Chaque fin de session : tour de table sur les contenus et les méthodes proposées
Bilan en fin de parcours, en présence des organisateurs
Grille d'évaluation complète individuelle : Evaluation des acquis, montée des compétences, perspectives d'évolution, évaluation des supports pédagogiques (adaptation aux attentes et à la réalisation des projets), besoins complémentaires

FORMATEUR.ICE.S

Laure Guazzoni

Arts, Cultures et DD – Paris : Après avoir travaillé pendant de nombreuses années au cœur de structures culturelles et d'équipes artistiques, Laure Guazzoni accompagne aujourd'hui des porteurs de projets dans des phases de changement, en lien avec les enjeux sociétaux du moment : conception et animation de modules de formation / Facilitation et conception de protocoles de travail en intelligence collective / Coaching individuel et collectif / Bilans de compétences. Elle collabore très régulièrement avec la structure La Belle Ouvrage qu'elle a contribué à créer en 2006.

Dominique Orvoine

Après un parcours professionnel auprès d'institutions du spectacle vivant (Le Triangle Rennes, CNDC Angers, L'espal Le mans). Dominique Orvoine est consultante conseil depuis 2009 (Insolido conseil et production). Elle accompagne au plan régional et national les acteurs culturels, les équipes artistiques et les collectivités dans leurs dynamiques de projets et leurs enjeux de développement : stratégie et organisation de projets, formation, DLA, études et démarches participatives, montage de production.

Ensemble, elles ont codirigé la mission *Danse à Nantes* en 2014-2015, diagnostic partagé commandité par la ville qui a réuni l'ensemble des acteurs du secteur (53 structures et collectivités). Depuis 2019, elles animent une formation annuelle Au bout du plongeoir / Itinéraire d'artiste(s)

Témoins professionnels (en cours)

- ✓ **Cie L'école Parallèle Imaginaire** - Simon Gauchet, metteur en scène et comédien
- ✓ **Atelier Wunderbar** - Richard Louvet - Graphiste et directeur artistique
- ✓ **SVB** (Spectacle vivant en Bretagne) - Briac Jumelais, directeur
- ✓ **Les Fabriques Ville de Nantes** - Marie Chapelain, chargée de mission Création-Emergence /coordinatrice des Fabriques
- ✓ **Compagnie Derezo** - Charlie Windelschmidt, directeur artistique / Mathilde Pakette Brest, chargée de production
- ✓ **Au bout du plongeoir** - Dominique Chrétien, membre fondateur et secrétaire général
- ✓ 1 lieu culturel (en cours)

DATES, HORAIRES, LIEUX

Etape 1 : **jeudi 14 octobre** 2021 de 10h à 13h00 puis de 14h00 à 17h30

Vendredi 15 octobre 2021 de 9h30 à 13h00 puis de 14h00 à 17h30

Au bout du plongeoir – Domaine de Tizé - 35235 Thorigné-Fouillard (Rennes)

Etape 2 : **Jeudi 18 novembre** 2021 de 10h à 13h00 puis de 14h00 à 17h30

Vendredi 19 novembre 2021 de 9h30 à 13h00 puis de 14h00 à 17h30

Les Fabriques – Laboratoires artistiques - A l'angle des boulevards Léon Bureau et Prairie aux Ducs - 44200 Nantes

Etape 3 : **jeudi 9 décembre** 2021 de 10h à 13h00 puis de 14h00 à 17h30

Vendredi 10 décembre 2021 de 9h30 à 13h00 puis de 14h00 à 17h00

La Chapelle Dérézo - 15 Rue de Maissin – 29200 Brest

Soit 6 jours et 40 heures pédagogiques.

PARTICIPANTS

Minimum : 10
Maximum : 12

N'hésitez pas à nous solliciter pour un aménagement de la formation en raison d'un handicap ou autre situation particulière. Nous chercherons les solutions les plus adaptées, si nécessaire avec des organismes spécialisés.

Nous contacter : elsa.landreau@culturelab29.fr ou 02 98 98 09 49